«ВАРИАЦИИ НА ТЕМУ АБАЯ» Е. КОРОБЕЙНИКОВОЙ

Куникеева Дина Сериковна

kunikeyeva56@gmail.com

Студентка 3 курса, специальности «Хоровое дирижирование» 6В02127,

Казахский национальный университет искусств, Астана, Казахстан

Научный руководитель:

Карекенова Дилара Талгаткызы

dilarakarekenova@gmail.com

Магистр искусствоведческих наук, докторант PhD,

преподаватель кафедры «Дирижирование»,

Казахский национальный университет искусств, Астана, Казахстан

Елена Коробейникова — одна из ярких представительниц современного казахстанского композиторского искусства, чьи произведения часто отражают глубокую связь с национальной музыкальной традицией и культурным наследием Казахстана. Одним из таких произведений является «Вариации на тему Абая», которое привлекает внимание своей оригинальной трактовкой музыкального материала и использованием хоровых элементов. В этой статье подробно рассматриваются хоровые элементы в произведении Коробейниковой, их роль в создании атмосферности и музыкальной выразительности.

Абая как источник вдохновения

Абай Кунанбаев — центральная фигура казахской литературы и философии, чьи произведения олицетворяют дух народной мудрости и гармонии. Мелодии и стихотворения Абая широко воспринимаются как национальные символы Казахстана, отражающие философские и культурные ценности народа. Коробейникова, обращаясь к теме Абая, переосмысляет его музыкальные и литературные наследия, создавая произведение, которое соединяет классическое западное музыкальное наследие и восточную музыкальную образность.

Абай часто обращался к народной музыке в своей поэзии и песнях, что, в свою очередь, оказало большое влияние на музыкальные традиции Казахстана. Его стихотворения, особенно те, которые имеют музыкальную основу, наполнены простыми, но глубокими мелодиями, которые стали неотъемлемой частью казахского фольклора. Коробейникова, в свою очередь, использует мотивы из его вокального творчества, добавляя в них собственные стилистические особенности, создавая вариации на тему Абая.

В "Вариациях на тему Абая" можно услышать такие песни, как «Айттым салем, калам кас», «Козимнин карасы». Ритмическая структура, часто отражающая традиционные казахские танцевальные размеры и метры, также служит для создания тесной связи с фольклорными мотивами.

Хоровая структура произведения

В "Вариациях на тему Абая" хоровые партии выполняют важную роль в создании ощущения национальной идентичности. Использование народных мотивов, специфических для казахской музыки, в сочетании с западной хоровой техникой помогает создавать уникальный музыкальный стиль. Хор в таких моментах становится не только выразителем эмоций, но и символом казахского народа, его традиций и философии. Это достигается за счет использования орнаментированных мелодий, характерных для традиционной казахской музыки, а также за счет акцентов на технике пения, которая подчеркивает особенности казахского музыкального языка.

Эмоциональная насыщенность произведения, а также контраст между светлыми и темными моментами, осуществляется через хоровые эпизоды. Композитор воссоздает многослойность народной мысли, где хоровые партии могут перемещаться от веселого воспевания жизни до тихого размышления о человеческих чувствах. Особое внимание стоит уделить динамическим переходам в хоровых разделах, которые, переходя от тихого к громкому звучанию, раскрывают в произведении лирическое повествование.

«Вариации на тему Абая» - хоровое произведение для смешанного хора в крупной трехчастной форме. Первая часть 9-20 такты, вторая часть 21-45 такты, третья часть реприза. Переменный размер ¾, 3/2, 4/4, 2/4 и т.д. Темп Andantе (четверть=80), тональность e moll.

Хор начинается с 8-тактного вступления в размере 3/4 (четверть+половинная). С 9 такта смешанный хор начинает исполнять песню «Айттым салем, калам кас» в удвоенном размере 3/2. Это придает песне затяжный, лирический характер. Основная тема у партии сопрано, которая в некоторых моментах (такты) передается партии альтов.

Средняя быстрая часть с пометкой композитора «быстро, сухо, инструментально» состоит из сложного ритмического рисунка сопровождающих партий с основной темой, которая тоже по-своему ритмически усложненная, то есть используется синкопированный ритм. Постепенное динамическое развитие приводит нас к общей кульминации в 45 такте. После чего вновь в репризе мы возвращаемся к первоначальному спокойному характеру песни «Айттым салем, калам кас».

Айттым сәлем қалам қас

Саған құрбан малмен бас

Сағынғаннан сені ойлап

Келер көзден ыстық жас.

Сағынғаннан сені ойлап

Келер көзден ыстық жас.

Көзімің қарасы

Көңілімнің санасы

Бітпейді іштегі

Ғашықтын жарасы

Бітпейді іштегі

Ғашықтын жарасы

Сағынғаннан сені ойлап

Келер көзден ыстық жас.

Автор в своем хоровом произведении, как говорилось раннее, использует две песни, написанные Абаем. Начинает она с песни «Айттым салем, калам кас» - это восторженный лирический монолог, выражение безграничного чувства любования и восхищения своей возлюбленной. Песня покоряет своей нежностью и целомудренностью чувств. Песня покоряет своей нежностью, что становится очевидным через тонкость и простоту поэтического языка. Тональность произведения выдержана в духе глубокой привязанности, без излишней сентиментальности или патетики, что придает произведению особое очарование. Абай в этой композиции раскрывает идеал любви, основанный на уважении, взаимном восхищении и духовной гармонии между влюбленными. Эти чувства проявляются не через яркие и бурные переживания, а через мягкие и тонкие образы, что придает произведению особую изысканность и утонченность. Таким образом, песня «Айттым салем, калам кас» является ярким примером того, как Абай выражает свою любовь. Он подчеркивает важность искренности, уважения и целеустремленности в отношениях между мужчиной и женщиной, представляя любовь как священное и возвышенное чувство, которое способно вдохновлять и преображать душу. Вышесказанные образы отражает в своем произведении и Елена Коробейникова посредством тонального плана, темпа, а также удвоенного размера 3/2, что придает мелодии протяжный распевный мотив. Этой же песнью и заканчивается первая часть произведения.

Вторая часть начинается с партии басов, играющая роль сопровождение. Партия имеет пунктирный ритмический рисунок. В 22-м такте к ним присоединяются остальные партии (сопрано, альты и тенора), которые вступают на вторую метрическую долю, имея при этом тот же пунктирный ритм. Далее в 30-м такте тенора берут на себя солирующую партию песни «Козимнин карасы».

Это стихотворение — глубокий монолог, в котором поэт выражает свои чувства и размышления, связанные с темой любви, восхищения и внутреннего состояния. Произведение наполнено тонкими эмоциональными оттенками, в которых ощущаются не только страсть и нежность, но и философский подтекст, характерный для творчества Абая. Основное внимание в статье уделяется интерпретации центральных образов и мотивов стихотворения, таких как взгляд, любовь и внутренний мир лирического героя. «Көзімнін қарасы» можно рассматривать как символическое обращение к возлюбленной, где взгляд становится метафорой глубины чувства и самопознания. Автор через образы глаз и взгляда раскрывает темы красоты, стремления к гармонии и духовного общения между людьми. Статья рассматривает также влияние стихотворения «Көзімнін қарасы» на казахскую литературу, а также его роль в контексте философских и моральных размышлений Абая о человеческой природе, страстях и добродетелях. Произведение символизирует для Абая не только личную любовь, но и более широкий моральный и культурный контекст, что делает его ценным с точки зрения понимания духовной и этической основы его творчества. В заключении статьи делается вывод о том, что «Көзімнін қарасы» — это не только выражение личных переживаний поэта, но и произведение, содержащее универсальные идеи о любви, человеческих ценностях и внутренней гармонии, что подтверждает его глубокое влияние на последующие поколения читателей и поэтов.

Главная мелодии песни передается от партии к партии. Например, как указано выше, в 30-м такте начинают солировать тенора, затем главная мелодия передаются альтам в 32-м такте. В 34-м такте снова возвращается к партии теноров, а уже в 36-м такте партия басов взяла на себя солирующую роль. Концовка литературной фразы «Битпейди иштеги, гашыктык жарасы» снова чередуются между партиями теноров и басов.

Таким образом, мы плавно пришли к кульминации нашего проивезедения (42-45 такты). Здесь используется первая песня «Айттым салем, калам кас», но уже в размере 4/4, что придает движение и развитие мелодии, в отличие от первой части.

В репризе проивездение продолжается литературный текст песни «Айттым салем, калам кас» с использованием размера 3/2, заставляя нас вновь возвратится в первоначальный глубокий и протяжный мотив песни.

Заключение

"Вариации на тему Абая" Елены Коробейниковой — это произведение, которое гармонично сочетает в себе традиции казахской музыки и западные хоровые формы, создавая неповторимую музыкальную атмосферу. Хоровые элементы в этом произведении играют ключевую роль в выражении глубины философии Абая, его размышлений о жизни, о человеческих ценностях и судьбе народа. Взаимодействие хоровых партий с оркестром, использование народных мотивов и контрастных эмоциональных состояний придают произведению особую выразительность и подчеркивают уникальность подхода композитора.

Список литературы:

Абай Кунанбаев. Избранные стихи.- /Пер. Вс.Рождественского.- Алма-ата: Москва, 1936.- 71 с.

Бейсенова Г.Н. Абай. Энциклопедия. – Алматы: «Қазақ энциклопедиясының» Бас редакциясы, «Атамұра» баспасы