

**ОСОБЕННОСТИ ХОРОВОГО ПИСЬМА В ОДЕ КАРЛА
ДЖЕНКИНСА «SHINE ASTANA» (НА ПРИМЕРЕ I ЧАСТИ)**

Урумбаев Медет Оразбаевич
Магистрант II курса обучения
Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.
г. Алматы, Казахстан.

Аннотация

В статье сделан подробный разбор первой части оды Карла Дженкинса Shine Astana, приведены исторические данные о предпосылках и создании торжественной оды, кратко описаны ее структурные особенности. Далее дан музыкально-теоретический анализ 1 части оды. Кроме того, были выявлены особенности как хорового письма, так и черты композиторского стиля в целом. Наряду с анализом в статье даны примеры полистилистики, характерной для творческого портрета Карла Дженкинса.

Ключевые слова: ода, Карл Дженкинс, полистилистика, хоровое письмо, композиторское письмо.

**Features of choral writing in Carl Jenkins' ode "Shining Astana"
(using the example of Part I)****Annotation**

The article provides a detailed analysis of the first part of Karl Jenkins' ode Shine Astana, historical data on the prerequisites and creation of the solemn ode, and briefly describes its structural features. The following is a musical theoretical analysis of part 1 of the ode. In addition, the features of both choral writing and the features of the composer's style as a whole were described. Along with the analysis, the article gives examples of polystylistics characteristic of the creative portrait of Karl Jenkins.

Key words: ode, Karl Jenkins, polystylistics, choral writing, compositional writing

**Karl Jenkinsning "Shine Astana" asaridagi xor yozuvining xususiyatlari
(i qism misolida)****Xulosa**

Maqolada Karl Jenkinsning Ada Shine Astana-ning birinchi qismi batafsil tahlil qilingan, tantanali odaning shartlari va yaratilishi haqida tarixiy ma'lumotlar berilgan, uning tarkibiy xususiyatlari qisqacha tavsiflangan. Keyinchalik, suvning 1 qismini musiqiy va nazariy tahlil qilish. Bundan tashqari, xor yozuvining

xususiyatlari va umuman kompozitorlik uslubining xususiyatlari aniqlandi. Tahlil bilan bir qatorda, maqolada Karl Jenkinsning ijodiy portretiga xos bo'lgan polistilistik misollar keltirilgan.

Kalit so'zlar: ode, Karl Jenkins, polistilistika, xor yozuvi, bastakorlik yozuvi

Великобританский композитор Карл Дженкинс одна из значимых и известных фигур в современном музыкальном искусстве. Для его творчества характерной чертой выступает стремление к созданию так называемой новой «мировой музыки», основанной на синтезе различных традиций: академической, джазовой, этно и рок-культур. Он понимает музыку как нечто цельное; а различные жанры воспринимает как «границы единого целого» [1]. Поскольку творческое наследие валлийского композитора относится к новой современной музыке, аналитическая музыкальная литература, особенно касающаяся сочинений на казахскую тематику, на данный момент отсутствует.

Карл Дженкинс впервые прибыл в Казахстан в 2004 году. Красота местных пейзажей вдохновила композитора на создание ряда произведений, посвященных известным казахским поэтам и истории Великой степи – «Абай», «Шакарим», «Төлеп» и «Туған жер» [2]. Перечисленные сюиты не только исполняются за рубежом, но и воспринимаются публикой с огромным успехом, поскольку в музыке великобританского композитора происходит синтез европейских традиций, привычных для слушателей Европы, а также вводятся интонации восточных, как в данном случае казахских традиций, воспринимающихся публикой как совершенно новый материал.

Свое следующее произведение, посвященное музыкальной культуре кочевников - торжественную оду «Shine Astana» (Сверкай, Астана), композитор написал в качестве подарка ко дню рождения столицы Казахстана.

Премьера торжественной оды «Shine Astana» состоялась 2 июля 2018 года на сцене театра «Астана Опера».

Уникальность проекта заключалась в его масштабности, поскольку в исполнении оды приняло участие более тысячи музыкантов. Среди них оказались сводные симфонические оркестры и хоры из всех регионов Казахстана, а также из Италии, Австрии, Германии, Голландии, Греции, Хорватии, России, Беларуси, Таджикистана и Узбекистана.

Торжественная ода «Shine Astana» состоит из четырех частей, в каждой из которых нашла свое отражение многовековая история казахского народа посредством включения в музыкальную ткань отрывков из казахских народных мелодий и авторских сочинений.

В первой части оды среди известных интонаций можно услышать «Жайлау», «Қарасай», «Абай».

Во второй части оды «Бабалар аманаты» («Эхо веков») в исполнении мужского хора были введены древнетюркские песнопения из «Словаря кыпчакских языков» XIV века, который носит название Codex Cumanicus.

Третья часть «Болашаққа бастау» («Символ молодого Казахстана») состоит из интонаций следующих сочинений: «Сары қыз», «Қарлығаш», «Дударай».

Заключительная часть «Мәңгілік Ел салтанаты» («Торжество вечной земли») носит жизнерадостный, торжественный характер. В этой части использованы фрагменты из произведений «Тұлпар», «Көзімнің қарасы», «Shine Astana» (Той-Гимн-Той) [3].

Главным дирижером проекта стал известный маэстро театра Астана Опера Алан Бурибаев, неоднократно принимавший участие в реализации масштабных проектов с привлечением нескольких тысяч музыкантов. В 2017 году в Астане под его руководством с грандиозным успехом была проведена премьера Симфонии №8 Г. Малера, в которой было задействовано более тысячи артистов симфонических оркестров из разных стран мира [3].

Первая часть оды «Жайлау» носит характер хвалебного песнопения, описывающего красоту родного края, родины предков:

Родной край – часть души моей,
Я поклонялся и тосковал по тебе.
Я просыпаюсь на окраине
с мыслями о блаженных, радующих взор горах,
Зеленых, зеркальных, молниеносных, уютных.
Родной край, мечта деда моего
Прожившего здесь всю жизнь.
Это все музыка, это всё мой жайлау.
Родина, пастбище, крепость матери, мудреца, ребенка
Леса, горы, пустыни, озера
Сердечная тоска.

Хвалебный характер передается не только посредством текста, исполняемого хором, но и введением композитором в первый оркестровый раздел кюя Нургисы Тлендиева «Ата толғауы», что в переводе означает «Воспевание предков». Обращением к данному кюю Нургисы Тлендиева Карл Дженкинс задает тон всей оды, тем самым отдавая дань уважения казахским традициям, святым аруахам, предкам Великой казахской степи. В звучание кюя композитор привносит некоторые изменения. Во-первых, исполняется произведение составом симфонического оркестра, когда в оригинале данный кюй написан для народного оркестра. На фоне симфонического оркестра звучат народные инструменты, а также горловое пение, благодаря чему тембровая окраска кюя приобретает совершенно новые краски.

Пример №1

Первый раздел. Вступление.

Характерной особенностью творчества Карла Дженкинса является его обращение к полистилистике, которая проявляется во многих его произведениях («Stabat Mater», «Requiem», «Месса мира. Вооруженный Человек», «Шакарим» и т.д.). Посредством обращения к различным стилям, Карл Дженкинс объединяет различные сферы музыки, создавая таким образом так называемую «мировую музыку». Полистилистика проявляет себя в первом разделе произведения, объединяя в единое целое звучание европейской и традиционной музыки. Разделение данных двух сфер происходит следующим образом:

- верхние голоса, симфонический оркестр олицетворяют звучание европейской музыки
- нижние голоса – басы, представляют собой характерное остинато, которое воспроизводит традиционное звучание казахской музыки. Этому также способствует определенная метроритмическая организация и тембровое звучание народных инструментов, таких как домбра, шаңқобыз, қылқобыз. Кроме народных инструментов, сферу традиционной музыки дополняет звучание этнического вокала (горлового пения).

Второй раздел оркестрового эпизода целиком дополняется сферой остинато, которое из басов переходит в верхние голоса и заполняет собой всю фактуру. При этом в отличие от первой половины оркестрового раздела, звучание которого, с динамической точки зрения, оказывается очень ровным, вторая половина построена на последовательно нарастающем усилении звучания с параллельным ростом напряжения. Такой эффект достигается не только за счет сугубо динамического роста, но и на основе увеличения диапазона звучания с параллельным ростом количества голосов, звучащих одновременно в оркестре. При всем при этом интонационно композитор не

выходит за рамки повторяющегося тонического устоя. Остинатный ритм в данном разделе получает всеобъемлющий характер. Нарастание динамики приводит к первой кульминации, которой знаменуется начало нового хорового раздела.

Новый раздел начинается со вступления хора tutti. При этом, что характерно, композитор использует унисонную фактуру и это не случайно, поскольку традиционно вокальное музыкальное искусство Казахстана исторически было одногласно: «В традиционном казахском обществе пространство искусства у каждого человека индивидуально (личностный опыт и календарь). Следствием этого является доминирование индивидуализированных видов музицирования» [4, с.44]. Поэтому даже первые опыты композиторского творчества в музыке опирались на унисонное исполнение.

Пример №2

Второй раздел.

С развитием музыкального материала каждый из голосов получает свою самостоятельную мелодическую линию, при этом данная самостоятельность проявляется исключительно в интонационном плане, поскольку ритмический рисунок развития во всех голосах одинаковый. В результате голоса хора складываются в четкую гармоническую вертикаль, что подтверждается наличием такого же рода аккордов в оркестровой партии.

Интерес представляет собой ладотональная сторона материала, поскольку при сохранении общих признаков классического ре минора (в гармоническом виде с повышенной 7 ступенью), в развитии мелодической линии легко выявить интонации, связанные с казахской национальной ладовой основой.

Во втором разделе все мелодическое развитие хоровой партии характеризуется дублированием ее содержания партией оркестра.

Второй раздел имеет трехчастную структуру. При этом первая часть представляет собой период повторного строения (8т.+8т.). Вторая часть интонационно не контрастирует с первой. Более того, развивает одну из характерных ее интонаций (две шестнадцатые и восьмая), которая получает здесь новое развитие.

Средняя часть также представляет собой период повторного строения, однако меньшего объема (4т.+4т.). Основной мотив из первой части получает здесь большее развитие. Несмотря на то, что средняя часть связана с крайними частями, ее главной отличительной особенностью становится смена ладотональности и, как следствие, формируется единственный эпизод во всей части, в котором происходит смена оstinato устоя. Средний раздел также отличается от крайних частей более сдержанной динамикой.

Пример №3

Средний раздел.

Реприза второго раздела усеченная и является периодом единого строения из 11 тактов.

Третий раздел представляет собой период повторного строения (4Т+4т.) Первое предложение заканчивается на половинной каденции, второе предложение завершается полной каденцией. Происходит возвращение основной тональности и главного устоя. Как и в предыдущих эпизодах хоровая фактура полностью дублирует оркестр. Следует обратить внимание на разделение на главный и ведущий голос. Это сопрано, мелодия которых продублирована в терцию альтами и поддержано остинато на тоническом устое в мужских голосах.

Пример №4

First system of the musical score. It includes vocal staves for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B), along with a Piano (Pno) accompaniment. The lyrics for the vocal parts are: "Tugan zher zhai-la-qi a - na-nin". A rehearsal mark 'H' is present above the vocal staves.

Second system of the musical score. It includes vocal staves for Soprano (S), Alto (A), Tenor (T), and Bass (B), along with a Piano (Pno) accompaniment. The lyrics for the vocal parts are: "da-na-rin ba-la-rin kor-ga-ni or-na-ni tau-la-ri shul-de-ri". A rehearsal mark 'H' is present above the vocal staves.

Третий раздел.

Хоровые партии на протяжении всей части носят декламационный характер, что достигается за счет единого ритмического рисунка всех хоровых партий.

Следует отметить, что тип европейского мышления наиболее ярко проявил себя в формообразовании оды. Преобладающими стали квадратные структуры в форме периода.

Включение цитат казахских народных и авторских сочинений, в частности кюя Н. Тлендиева «Ата толғауы», также следует отнести к европейским традициям, для которых на протяжении долгого времени пародии были не только приемлемы, но и представляли собой своеобразную дань уважения к музыке цитируемого композитора.

Также необходимо подчеркнуть, что для творческого почерка композитора характерным является обращение к остигнатым рисункам, что проявляется и в других произведениях композитора. Однако если, к примеру, в *Stabat Mater*, остигнательность проявляется как отсылка к европейским

традициям времен Баха, то в торжественной оде остигатный рисунок выступает в сфере традиционной, для которой остигатность также является характерной особенностью.

Подводя итоги, можно привести следующие выводы:

- развитие части оды строится на основе остигато, при этом практически все развитие опирается на тонические устои (устой ре). И только одна часть раздела характеризуется сменой ладотональности, и как следствие, сменой остигатного устоя;

- в хоровой фактуре композитор придерживается метроритмического единства всех голосов;

- с точки зрения вертикали можно выделить эпизоды унисонного исполнения (когда традиции казахской музыки), терцовые удвоения мелодической линии, а также аккордовую фактуру;

- практически на всем протяжении развития хоровая партия дублируется партией оркестра.

В наше время творчество Карла Дженкинса отражает одну из основных художественных тенденций, присущих современному искусству – это синтез различных стилей, что в свою очередь нашло свое отражение в торжественной оде «Shine Astana». В данном сочинении композитор объединяет черты европейской музыки с мелодикой казахской народной и авторской музыки, тем самым показывая не только историческую эволюцию музыкального искусства Казахстана, но и тем самым создавая новое звучание, характерное для стиля великобританского композитора. Таким образом, Карл Дженкинс вносит большой вклад не только в казахстанскую, но и в мировую музыкальную культуру в целом.

Список использованной литературы:

1. Хадеева Е.Н. «Мировая музыка» Карла Дженкинса: к вопросу о полистилистикев Stabat Mater. URL://file:///C:/Users/Admin/Downloads/mirovaya-muzyka-karla-dzhenkinsa-k-voprosu-o-polistilistikev-stabat-mater%20(1).pdf (дата обращения: 17.12.2023)
2. Шишанова О. Музыкальные огни столицы. URL: <https://archive.np.kz/cultura/23822-muzykalnye-ogni-stolicy.html> (дата обращения: 27.12.2023)
3. Премьера торжественной оды «Сверкай, Астана» Карла Дженкинса пройдет в «Астана Опера». URL:// <https://kz.kursiv.media/2018-06-29/premera-torzhestvennoy-ody-sverkay-astana-karla-dzhenkinsa-proydet-v-astana/> (дата обращения: 17.12.2023)
4. Тлеубергенов, А.А. Претворение этнической картины мира в творчестве Т. Кажгалиева. – дисс. на соиск. ст. доктора философии (PhD), 6D040100 – Музыковедение. – Алматы, 2016. – 266 с.