

Калдаякова А.А.,
Калиакбарова Л.Т.

**Личность и формирование
творческого стиля
композитора
Шамши Калдаякова**

В статье рассмотрен творческий портрет и проблемы формирования музыкального стиля одного из ярчайших представителей жанра эстрадной песни Шамши Калдаякова, композитора, знаковой фигуры целой эпохи Казахстана. Песенное искусство казахов корнями уходит в фольклор и народное творчество. Песни Шамши наполнены добротой, душевностью, любовью. Они сразу проникают в душу и сердце слушателя. Ш.Калдаяковым написано около 300 песен, они проникнуты необыкновенно светлой, чистой, одухотворенной лирикой. В них он опозитивировал духовную жизнь простого человека – своего современника. В своей музыке композитор пытался передать стремления к красоте, любви, гармонии. Его личность – воспитательный идеал для современного поколения профессионалов-музыкантов.

Для музыки Ш. Калдаякова характерны неповторимая интонация, наполненная современной мелодией, свежестью чувств, ощущение взаимной отдачи, мощной духовной и энергетической связи композитора и слушателя. Шамши Калдаяков – композитор и прошлого и настоящего и будущего, который обобщил в своем творчестве все интонации казахской музыкальной культуры.

Ключевые слова: песенное искусство, народное творчество, эстрадная песня, массовая культура, композитор, вальс, любовная лирика, воспитательный идеал.

Kaldayakova A.A.,
Kaliakbarova L.T.

**The Personality and the
formation of creative style by
composer Shamshi Kaldayakov**

Article considers a creative portrait and problems of formation of musical style of one of the brightest representatives of a genre of a variety song of Shamsha Kaldayakov, the composer, a sign figure of the whole era of Kazakhstan. An embodiment of spirituality and wisdom of the Kazakh people is its traditional culture, namely, song art in which representations about fine and sublime are brightly expressed. Song art of Kazakhs originates in folklore and national creativity. Shamsha's songs are filled with kindness, warm-heartedness, love. They get at once into soul and the listener's heart. Still in the Kazakh musicology there is no research of song works of this ingenious composer. Sh. Kaldayakov wrote about 300 songs, and all of them are got by unusually light, pure, spiritualized lyrics. In them he poeticized spiritual life of the simple person – the contemporary. Characteristic quality and feature of song style of the musician is feeling of his melodic intonations thanks to which the composer occupied one of foregrounds among the Kazakh composers – songbooks. His personality is the ideal of upbringing for the modern generation by professional musicians.

For Kaldayakov's music are characteristic the unique intonation filled with a modern melody, freshness of feelings, feeling of mutual return, powerful spiritual and power bond of the composer and listener. Shamsha Kaldayakov – the composer and past and present and future which generalized all intonations of the Kazakh musical culture in the creativity.

Key words: concept of cultural policy of Kazakhstan, traditional culture, singing art, folk art, pop song, popular culture, the composer, the waltz, love poems.

Калдаякова А.А.,
Калиакбарова Л.Т.

**Композитор Шәмші
Қалдаяқовтың тұлғалық
және шығармашылық стилінің
қалыптасуы**

Мақалада Қазақстан эстрадалық ән жанрының жарқын өкілі, композитор Шәмші Қалдаяқовтың шығармашылық портреті мен музыкалық стилінің қалыптасу мәселелері қарастырылады. Қазақ халқының рухани және даналық бейнесі оның дәстүрлі мәдениеті, соның ішінде ән өнерінің сұлулығы мен асқақтығы туралы идеялар айқын көрініс тапқан. Қазақ өнері тамырымен, фольклор мен халық шығармашылығында жатыр. Шәмші әндері мейірімділікке, адалдық пен махаббатқа толы. Ол әндер тыңдарман жүрегін баурап алады. Осы уақытқа дейін, өнертануда композитордың ән жазу шығармашылығын зерттеуге арналған бірде бір зерттеу жоқ. Ш. Қалдаяков 300-ге жуық ән жазған және оның барлығы ерекше жарқын, таза және лирикаға толы. Композитор өз әнінде сұлулық, махаббат пен үйлесімділікке ұмтылысын беруге тырысты.

Композитордың шығармашылық стилі қазақтың дәстүрлі ән өнерінің қойнауында қалыптасқан, шығармашылығының басты ұстанымдарының бірі, ең алдымен ол туып-өскен туған жері, өз халқына деген сүйіспеншілігі.

Түйін сөздер: Қазақстан мәдени саясатының тұжырымдамасы, дәстүрлі мәдениет, ән өнері, халық шығармашылығы, эстрадалық ән, бұқаралық мәдениет, композитор, вальс, махаббат лирикасы.

ЛИЧНОСТЬ И ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКОГО СТИЛЯ КОМПОЗИТОРА ШАМШИ КАЛДАЯКОВА

Введение

Культурная политика нашей страны призвана консолидировать казахстанский народ с его богатым культурным наследием и творческим потенциалом. Процесс реформирования высшей школы в Казахстане опирается на лучшие достижения национальной и мировой образовательной практики; направлен на интеллектуальное развитие и выявление творческого потенциала личности, без которого невозможно обеспечение мирового лидерства в экономической, социальной, культурной и других сферах [1].

Изучение путей становления и развития песенного наследия композиторов Казахстана является весьма актуальным, поскольку без обнаружения корней этого культурного явления, анализа преемственности связей невозможна объективная оценка художественного процесса в контексте музыкальной культуры страны, а также отдельной творческой личности.

Не случайно в работах казахстанских исследователей-музыковедов: Ерзаковича Б., Байгаскиной А., Елемановой С., Сабыровой А. не раз подчеркивалось, что сознательное отношение к художественному творчеству в области песенной лирики привело к появлению новых интонационно-мелодических, ладовых и композиционных структур, способствовавших расцвету казахской песенной культуры в XIX веке [2, 3, 4, 5].

Основная часть

В этом году выдающемуся композитору-песеннику Шамши Калдаякову, внесшему уникальный вклад в песенную культуру казахского народа, исполнилось бы 85 лет. По словам современников, песни Шамши олицетворяют «обобщенную казахскую душу». Великий русский ученый-этнограф, большой друг казахского народа Григорий Потанин ещё в XIX веке писал: «Чудится, что вся степь казахская поет!». Эта фраза стала крылатой. Но отчего поет степь, от чего поет казахская душа? Сегодня ответ может прозвучать и так: от того, что есть музыка Шамши Калдаякова. Нынче вся степь поет Калдаякова. На песнях Ш.Калдаякова уже выросло несколько поколений

казахов. Его песни в современном казахском обществе пользуются огромной популярностью. Своими простыми, ясными и красивыми мелодиями Ш.Калдаяков выражает то сокровенное, что замкнуто в тайниках казахской души и не может быть выражено словами [6].

Ш.Калдаяков родился в Кызылкумском районе Южно-Казахстанской (Чимкентской) области 15 августа 1930 года. Среди других детей маленького Шамши отличало стремление ко всему художественному и особенно к музыке. Мальчик обладал отличным музыкальным слухом и памятью, музыку любил с детства. С ранних лет слушал песни, которые пела ему мать. Любовь к музыке также была связана с неосознанным влечением к созерцанию природы, бескрайней казахской степи, звездного неба. Все, что окружало его в детстве, занимало большое место в душе Шамши. Тяга к музыке, к казахской народной песне формировали в нем личность, тонко чувствующую окружающий мир, восхищающийся красотой этого мира.

Дед композитора был ювелиром и его сын Анапия Домбаев (будущий отец Шамши) помогал отцу в ювелирном деле. Семью Домбаевых отличала любовь к музыке, к поэтическому слову. Революция 1917 года круто изменила жизнь деда, и молодой Анапия, лишившись всего, заново начал работать в качестве кузнеца. Анапия Домбаев родился в Актюбинске – представитель жағалбайлинского рода. На его ноге было большое родимое пятно, и в народе ему дали прозвище «Қалды аяқ», в последствие это прозвище стало фамилией среднего сына Анапии Домбаева – Шамши. Отец Шамши прекрасно играл на домбре и кобызе был акыном, сочинял стихи, в которых прославлял красоту природы, также обладал исполнительским даром, постоянно участвовал в айтысах, которые всегда выигрывал. По воспоминаниям современников, к людям относился сердечно и тепло, многим помогал словом и делом. Отец старался развивать музыкальные способности юного Шамши, купил по просьбе сына мандолину. Шамши очень нравился нежный тембр этого инструмента. Первым учителем мальчика игры на мандолине был его отец. Первые попытки сочинять и подбирать небольшие музыкальные фрагменты, были связаны именно с этим инструментом. Значительную роль в воспитании маленького Шамши сыграла его мать Сахыпжамал. Она была необыкновенно музыкально-одаренным человеком, обладала красивым голосом, очень хорошо пела, блестяще играла на домбре. На одном из

айтысов Анапия Домбаев состязался с красавицей Сахыпжамал. И в последствии Сахыпжамал – девушка из знатного ханского рода төре (төренің кызы) станет мамой будущего композитора.

Сахыпжамал знала огромное количество казахских народных песен, её часто приглашали на свадьбы и тои, как исполнительницу казахских, русских песен. Мать, безусловно, много сделала для музыкального развития сына, создав в семье уютную атмосферу, которая благотворно отразилась на общем складе его личности. Мать композитора была очень добрым и мудрым человеком. Шамши позже всегда очень тепло и нежно отзывался о своей маме, которая передала ему любовь к песням не только казахским, но и русским, и украинским. До 11 лет жизнь Шамши была наполнена яркими событиями: участие родителей в айтысах, тоях, игра на мандолине, подбор по слуху разных мелодий. Однако, вскоре жизнь поменялась для всего народа.

Началась Великая Отечественная война и все мальчишки-подростки моментально стали взрослыми. На их плечи выпали серьезные испытания. В годы войны, несмотря на свой юный возраст, Шамши работал шофером на грузовике, а затем, чтобы овладеть профессией он поступает в зооветеринарный техникум. По окончании техникума Шамши поехал в Актюбе работать зоотехником. Когда ему исполнилось 18 лет, юноша пошёл в армию в качестве курсанта контрразведывательного военного училища на Южном Сахалине.

Данный период жизни сыграл огромную роль в формировании его музыкальных пристрастий. Он слушал много песен, сам прекрасно пел и приобрел большую популярность среди солдат. В эти годы Шамши принимает для себя окончательное решение, что всю свою жизнь посвятит музыке. По окончании Южно-Сахалинского училища ему было присвоено звание младшего лейтенанта. Его направили в село Угаровка в Подмосковье, в особый отдел, в котором он служил военным контрразведчиком в полку.

Находясь в Угаровке, он слушал очень много русских народных песен, песен композиторов того времени, впитывал в себя различные музыкальные творческие стили. Получение профессионального музыкального образования, научиться записывать сочиненные им песни – главная его цель в этот период. По семейным обстоятельствам Шамши переезжает в Ташкент, где живет его старшая сестра. Здесь он поступает в музыкальное училище имени Хамзы, на факультет теории музыки и композиции, в класс

профессора Юдакова Саламона Александровича и Каральских Аркадий Яковлевича.

Юдаков С.А. (1916-1990) – ученик знаменитого Глиэра, с 1946 года работал в Ташкенте, яркий музыкант сразу разглядел композиторский талант юного Шамши. Именно он предрекал ему большое будущее. Сам Юдаков С.А. сочинял очень много музыки, характерной чертой которой, была связь с песенно-танцевальной музыкой узбекского и таджикского народа. По иронии судьбы, именно Юдаков С.А. стал автором гимна Таджикистана, который исполняется уже более 40 лет. Мог ли тогда знать учитель, что его талантливый ученик, который поразил его своим мелодизмом и музыкальностью через 50 лет станет автором гимна Республики Казахстан? По окончании музыкального училища и по приглашению Жамал Омаровой, которая гастролировала в Ташкенте, где юный Шамши показал ей несколько своих песен, композитор переехал в Алма-Ату. В 1956 году он поступает в Алма-Атинскую консерваторию имени Курмангазы. В консерватории его определяют в класс В. Великанова (1898-1968) – знаменитого композитора, окончившего Ленинградскую консерваторию имени Римского-Корсакова, автора балетов «Калкаман и Мамыр» и «Камбар и Назым».

В жизни каждого человека детство – период, во многом определяющий все последующее развитие личности. Именно в детстве складываются определенные качества, которые не оставляют человека всю жизнь и образуют как бы подоснову его личности. Качества эти не только несут на себе печать его природной одаренности, физического и духовного воздействия окружающей обстановки, но и являются своеобразной реакцией на эту обстановку, часто даже становятся противодействием её влиянию.

Такой реакцией было инстинктивное, неумное стремление Шамши к музыкальному самообразованию и самовоспитанию. Отдавая себе отчет в недостаточности своих знаний, Ш.Калдаяков старался восполнить их путем самообразования.

В юношеские годы он прочел много книг самого разного содержания. Одни из них, как он сам впоследствии признавался, прошли бесследно или почти бесследно, другие на всю жизнь врезались в память. Особенно любимой книгой всей его жизни была «Наполеон» Евгения Тарле, написанная им в 1936 году. Также Шамши высоко ценил талант величайшего поэта Ирана, создателя эпической поэмы «Шахнамэ» (Книга царей) Абылкасима Фирдоуси, в

честь которого он впоследствии назовет своего старшего сына.

В 1958 году уже будучи популярным композитором Шамши знакомится со своей будущей супругой Жамилей, которая покорила его своей музыкальностью. В семье Калдаяковых родились два сына, которые в последствии также стали профессиональными музыкантами [7].

В жизни Ш.Калдаяков был очень скромным человеком, много гастролировал по республике, встречался со слушателями, участвовал в творческих вечерах. В 1965 году он становится лауреатом премии Ленинского комсомола Казахстана. В 1980 году получает звание Заслуженного работника Казахской ССР, а в 1991 – Народного артиста Казахской ССР (за несколько месяцев до смерти).

Творчество Ш.Калдаякова не возникло на пустом месте, оно восходит к определенным традициям, на основе которых и строится его песенное творчество. Наиболее значимые из них рассматриваются в динамике исторического развития песенной культуры Казахстана. Для первого направления характерно влияние казахской песенной культуры, с её великими ценностями, которые композитор впитывал в себя с детства. Большой знаток песенного творчества казахского народа, его истории, жизни, быта. Он досконально знал и мог спеть любую казахскую народную песню и песни народных композиторов таких, как: Абай, Ахан Серэ, Биржан Сал и Естай. Второе направление – влияние западноевропейской музыкальной традиции. И в третьем направлении безусловное влияние советской песенной культуры

Песня – это тот жанр, который определял портрет времени, с его духовным и эстетическим отражением. В 30-е годы, с момента рождения композитора, Советская массовая песня претерпевает период яркого подъема. В этот период наступает качественно новый этап советской песенной культуры, он ознаменован бурным расцветом массовой песни в творчестве профессиональных композиторов. Этому способствовало ряд причин. Прежде всего – сближение композиторской мысли с запросами широких слоев общества. Песни И.Дунаевского, Дмитрия и Даниила Покрасс, А. Александрова, М. Блантера и других классиков советской песни отмечены печатью индивидуального дарования. В эти годы расцветает искусство мастеров песенного поэтического слова. Стихотворные строки В. Лебедева – Кумача, М. Исаковского, М. Светлова прекрасно запоминались и подхватывались

народом. Становление ведущих тем песенного творчества 30-х годов сопровождалось новыми, яркими художественными приемами.

В 60-е годы жанр песни получает свое дальнейшее развитие. Если в период 30-х годов, в период яркого подъема доминировали чувства оптимизма, созидания нового, светлого будущего, в 40-е годы войны, будучи героической и лирической, и шуточной она всегда выполняла социальный заказ – вела народ к победе над ненавистным врагом. Песни 50-х сочиняли о борьбе за мир, определявшие своим настроем и пафосом пору 40-50-х годов. В 60-е годы в жанре песни выдвигается на первый план иная разновидность: в отличие от хоровой, массовой, преобладая в предшествующий период, песня становится сольной. Появляется плеяда молодых композиторов, работающих в жанре песни: А. Островский, О. Фельцман, Э. Колмановский, А. Пахмутова[8].

Именно в этот период Ш.Калдаяков делает свои первые шаги в этом жанре, не скрывая

свои симпатии к творчеству И. Дунаевского, Н. Богословского, А. Соловьева – Седого, Б. Мокроусова.

Заключение

Таким образом, проведенный анализ теоретических аспектов проблемы личности и формирования творческого стиля одного из ярчайших представителей песенной культуры Казахстана Шамши Калдаякова, испытавшего влияние как традиционной, западно-европейской музыки, советской песенной культуры, убедил в том, что композитором был создан собственный, неповторимый стиль, отличающийся художественным совершенством и уникальностью. Личность композитора является воспитательным идеалом для современных студентов. Его жизненный, профессиональный и творческий путь является примером служения своей профессии и своему народу.

Литература

- 1 Концепция культурной политики Республики Казахстан. – Астана, 2014. – 64 с.
- 2 Ерзакович Б. Песенная культура казахов. – Алма-Ата, 1966. – 402 с.
- 3 Байгаскина А. Ритмика казахской традиционной песни. – Алматы, 1991. – 207 с.
- 4 Елеманова С. Казахское традиционное песенное искусство. Генезис и семантика. – Алматы: Дайк-Пресс, 2000. – 186 с.
- 5 Сабырова А. Абай и Шакарим: музыкальная эстетика и песенный стиль: Автореф. дис...к.иск. – Алма-Ата, 1999. – 25 с.
- 6 Курманбаев Е. Легендарные имена // Свобода слова. – №1. – 2007.
- 7 Материалы личного архива семьи Калдаяковых.
- 8 Матутите Е.А. Советская массовая песня 70-80-х годов. – М.: Знание, 1982.

References

- 1 The concept of cultural policy of the Republic of Kazakhstan. Astana, 2014, 64 p.
- 2 Erzakovich B. Song culture of Kazakhs. Alma-Ata, 1966. – 402 pages.
- 3 Baygaskina A. Ritmika of the Kazakh traditional song. Almaty, 1991. – 207 pages.
- 4 Elemanova S. Kazakh traditional song art. Genesis and semantics – Almaty: Dayk-Press, 2000.- 186 with.
- 5 Sabyrova A. Abay and Shakarim: musical esthetics and song style. Avtoref. yew... к.иск. – Almat-Ata, 1999. – 25 pages.
- 6 Kurmanbayev E. Legendary names.//Freedom of speech. – №1, 2007.
- 7 Materials of personal archive of a family of Kaldayakov.
- 8 Matutite E.A. Sovetskaya mass song of the 70-80th years. – Moscow.: Knowledge, 1982.