

Зоя Смирнова

заведующая экспозиционно-выставочным сектором Восточно-Казахстанского музея искусств

СТРУННЫХ ДЕЛ МАСТЕР

Традиционная музыка Восточного Казахстана – это целый пласт характерной отечественной культуры. Наша земля вырастила немало уникальных мастеров и музыкантов, среди них яркой звездой горит имя Жолауши Турдыгулова, справедливо названного «казахстанским Страдивари». Казахские традиционные музыкальные инструменты, изготовленные нашим земляком, известны во всем мире. Небольшая их часть хранится в Восточно-Казахстанском музее искусств.

В молодые годы Жолауши не думал, что его эксперимент с изготовлением домбры превратится в серьезное занятие. Но увлечение захватило юношу, он буквально заболел этим редким ремеслом, и оно стало делом всей его жизни. Изначально никто из друзей и близких, да и он сам, не подозревали, что в нем таятся таланты домбриста, певца и блестящего мастера – творца народных инструментов.

Родители Жолауши – Абылгазы Мустафаулы и Шамшия Енсеқызы – воспитали восьмерых дочерей и двух сыновей. Когда в семье в 1950 году родился первый долгожданный сын, отец от радости выбежал из юрты и увидел первый снег и дорогу. По старинной казахской традиции первые впечатления отца – основа имени новорожденного! Жолауши значит путник. А имя – это судьба...

Отец Абылгазы и мать Шамшия на просторах Маркаколя пасли овец. Воспитанию и образованию детей уделяли большое внимание. Высокие человеческие качества в них сочетались с удивительным трудолюбием. Обладая богатырским телосложением, Абылгазы-ага был немногословным, очень спокойным и мудрым аксакалом. С молодости он увлекался плетением камчи, изготовлением и оформлением конской сбруи. Шамшия-апа помогала супругу в его нелегкой работе и сумела создать уютный семейный очаг. В хрупком теле Шамшии скрывалась огромная сила и душевная щедрость. Богатый казахский дастархан всегда был готов для гостей, семья Турдыгуловых отличалась щедростью и гостеприимством.

Родители воспитывали своих детей трудолюбивыми, честными, заботливыми и внимательными друг к другу. Вот таким рос и Жолауши. Хорошо рисовал, любил петь, пользовался особым уважением у сестер и братьев, оттого младшие обращались к нему «коке». Вообще в семье Турдыгуловых принято с уважением и заботой относиться друг к другу, поддерживать любого члена семьи в радости и в тревожное время. И много лет спустя каждая победа, каждое достижение Жолауши от души радовали его родных.

«Детство прошло на прекраснейшей живописной земле Маркаколя, – рассказывает Жолауши Абылгазынович. – Мы росли, любясь природой зимнего пастбища Копы и джайлау, находящегося в Актайлаке, Балуантасе и Тогызжайлау».

Говорят, что красота природы рождает таланты. Может, в этом есть какая-то доля правды. Действительно, это райский уголок земли! Вот и мой земляк Жолауши Турдыгулов, выросший на необыкновенно красивой маркакольской земле, талантлив во многих видах искусства. Он силен в изобразительном искусстве, имеет специальное художественное образование. В музыкальном мире обрел себя как исполнитель-домбрист, в песенном тра-

диционном жанре проявился своеобразным ярким эмоциональным солистом-вокалистом, а в декоративно-прикладном оказался великолепным мастером.

Обращение Жолауши к народному творчеству, к искусству не случайно. Мальчик с детства отличался музыкальными способностями, хорошо рисовал, был силен в точных науках, увлекался математикой. Но по-настоящему все началось на Дальнем Востоке, в армии.

Никогда раньше Жолауши так далеко и надолго не уезжал из отчего дома. Затосковал по родному краю, родственникам, почувствовал, как дорого ему все, что связано с казахской степью. Тогда и пришло желание сделать домбру и услышать милые душе звуки. Со своим сослуживцем Кожуханом из Жамбылского района Алма-Атинской области взялись за это дело. Армейский друг был главным советчиком. Через месяц домбра была готова. Первая домбра – и первая удача! Инструмент зазвучал! Кожухан научил Жолауши играть на этой первой домбре. Когда пришло время демобилизации, Жолауши с трудом расстался со своим детищем, только ради друга Кожухана, которому еще оставалось служить полгода.

После армии Жолауши поступил в Алма-Атинское художественное училище имени Н. В. Гоголя и в 1977 году окончил его с отличием. Возвратился домой и начал трудиться художником-оформителем в маркатоком Доме культуры. Это был молодой специалист «широкого профиля»: одновременно и художник, и актер, и певец, и домбрист. И еще мастер, постепенно постигающий тайны изготовления традиционных музыкальных инструментов.

С 1977 до 1985 год наш герой трудился в творческих коллективах, где как будто торопился все испытать и успеть. Он не жалел своих способностей и таланта. И что интересно: у него все великолепно получалось. Обладая не только музыкальными наклонностями, он проявил себя прекрасным драматическим артистом в народном театре «Маркаколь».

Автору этих строк посчастливилось лично знать мастера в его молодые годы. Мы вместе работали в ансамбле песни и танца «Актолкын» при районном Доме культуры. Имея звание «народный», коллектив ездил не только по Советскому Союзу, но также побывал в Германии и Болгарии. За кулисами я часто слышала: «У Жолауши опять новая домбра, Жолауши будет петь, Жолауши будет исполнять новый кюй...» Как он пел и играл! Зрители замирали – казалось, что в зале никого нет. С новой домброй он разучивал новые кюй и песни, которые здесь иногда исполнялись впервые, и его выступлений народ ждал и горячо вознаграждал аплодисментами. Создать инструмент, вдохнуть в него душу, суметь передать звуки степного простора, голоса прадедов через волшебную музыку не каждому мастеру по плечу.

Жолауши был аккуратист во всем, и, за что бы ни брался, у него все всегда ладилось, делал все на отлично. Я помню, в молодости он был веселым, легким на подъем, азартным, ему многое удавалось, все исполнялось!

Я свиделась с Жолауши вновь через тридцать с лишним лет. Мы, сотрудники Восточно-Казахстанского музея искусств, специально приехали к нему в Алматы с целью приобрести музыкальные инструменты его работы для фондовой коллекции музея. Он оказался таким же радостным, восторженным, как прежде, таким же легким, открытым, истинно счастливым человеком. Трое взрослых детей и десять внуков, которыми он гордится и с которыми постоянно общается. С удовольствием рассказывал о своей семье. Я хорошо помню только старшую дочь – Лауру, спокойную, улыбочивую, воспитанную девочку, уже с четырех-пяти лет увлеченную рисованием, принимавшую с малого возраста участие в детских конкурсах рисунка. Когда родители забирали ее из детского сада и приводили в Дом культуры (у нас часто были вечерние репетиции), мы собирались, чтобы посмотреть очередные «шедевры» маленькой художницы, которые она приносила с собой.

Вторым в семье Турдыгуловых родился сын Айдар – полная противоположность первому ребенку, это был ураган! Где бы он ни появлялся, все приходило в движение. И перед самым переездом в Алматы у них родился третий ребенок – дочь Бота, которая выросла чисто городской девочкой.

А сам Жолауши, теперь уже убеленный сединой, поджарый, с огромным «грузом» наград, регалий и званий. Но это его нисколько не испортило. Такой же веселый, открытый, по-прежнему деятельный, хорошо понимает юмор, с ним можно общаться и шутивно, и серьезно.

В 1992 году он заканчивает художественно-графический факультет Казахского государственного педагогического факультета имени Абая по специальности «Учитель изобразительного искусства, черчения и трудового обучения». В 1993 году Турдыгулов Жолауши Абылгазинович начинает преподавательскую деятельность по предмету «Художественная обработка дерева» в этом же университете. В настоящее время он является профессором кафедры декоративно-прикладного искусства, художественно-графического факультета Казахского национального педагогического университета имени Абая. Как педагог-прикладник, Жолауши Турдыгулов проводит свои занятия на высоком научно-методическом уровне, обучая студентов народному традиционному искусству. Он старается передать своим ученикам все те секреты изготовления национальных инструментов, которые открыл за долгие годы поисков и труда. Его ученики, достойно неся эстафету своего наставника, продолжают занимать призовые места на конкурсах «Үкілі домбыра» и «Дана кобыз».

Сам Жолауши в 1992 году на конкурсе «Үкілі домбыра» занимает третье место. В 1994 году на Втором республиканском конкурсе мастеров-изготовителей казахских музыкальных инструментов он получил первое место, тем самым доказав свой профессионализм, целеустремленность, терпение, трудолюбие и верность выбранному пути. А 1996-й – год кульминационной победы, высшей среди всех его достижений: он завоевал Гран-при на Третьем республиканском конкурсе мастеров-изготовителей и стал первым обладателем специального приза «Алтын домбыра» («Золотая домбра»).

Сегодня в Восточно-Казахстанском музее искусств можно увидеть казахские музыкальные инструменты Жолауши Турдыгулова и других именитых мастеров – К. Семилтерова, А. Нурбаева, О. Омарова. С гордостью мы рассказываем посетителям, что в экспонируемой коллекции представлены инструменты только наших земляков – мастеров-восточноказахстанцев.

Работы мастера Жолауши Турдыгулова отличает оригинальность технологии и своеобразный орнаментальный декор – зооморфный и фитоморфный, характерный для традиций Восточного Казахстана. Его музыкальные инструменты пользуются особым спросом и распространены по всему Казахстану, некоторые из них находятся в Германии, Японии, Китае, Монголии, странах СНГ. Кылкобыз мастера и домбра подарены Президенту Республики Казахстан Нурсултану Назарбаеву, а другой экземпляр инструмента – Президенту Российской Федерации Владимиру Путину, домбра Ж. Турдыгулова находится в Музее мировых музыкальных инструментов в Америке.

Реставрируя домбры великих певцов степи Биржан-сала, Махамбета, Абая, Сугира и Сакена, Жолауши сделал их достоянием музеев республики. Отреставрированные домбры зазвучали с новыми мелодичностью и красноречием.

Изготовление домбры – очень сложное дело. Без тщательной подготовки Жолауши Абылгазинович никогда не начинает работу над новым инструментом. Качество домбры определяется и материалом, и внешним дизайном, а главное, звуковым тембром. Звуку мастер уделяет огромное внимание: его домбры издают чистое, особенное звучание, позволяющее передать всю красоту степных напевов. И, конечно, они удобно лежат в руках музыкантов.

У каждого мастера – своя технология озвучивания инструмента. Жолауши Абылгазинович рассказывает: «К домбре для исполнения кюев существуют следующие требования. Во-первых, звучание должно быть чистым, бархатным. Во-вторых, домбра должна быть удобной. Тогда она сможет передать слушателю духовную красоту и стиль казахских кюев. Толстый гриф домбры создает неудобства исполнителю, очень быстро устают руки. Такая домбра сразу отбивает охоту играть на ней, особенно плохо влияет она на человека, впервые взявшего инструмент в руки, сводя на нет все его порывы и стремления. На хорошей домбре пальцы просто летают, и игра на подобной домбре доставляет только удовольствие. О такой домбре говорят, что она пластичная».

В течение десятилетий Жолауши всесторонне исследовал и до сих пор постигает секреты мастерства. Он открыл несколько разновидностей домбры, изучил качественные особенности материала разных типов. Он знает, из чего нужно сделать каждую часть домбры. У любого мастера есть свой почерк. «Чистота звучания инструментов во многом зависит от качества деки. Я предпочитаю сделать эту значимую часть домбры из древесины алатауской ели. Самым высоким акустическим свойством обладает тьянь-шаньская ель. Некоторым древесным материалам из моей коллекции по 110 лет с момента сушки.

Часто пользуюсь цельной древесиной красного дерева, березы, особенно кудрявой березы, карагача, индийского сорта красного дерева», – делится своими находками Жолауши Абылгазинович.

Исследовав физиологические и возрастные особенности детей пятых-шестых классов, Жолауши первым сумел изготовить детскую домбру, отличающуюся размерами от инструментов для взрослых. Он изобрел четыре вида детской домбры, с разными объемами корпуса, крышки и длиной грифа. В результате кропотливого труда и поисков он смастерил не один десяток музыкальных инструментов, обеспечив весь оркестр детскими домбрами. Хорошо знающий свое дело мастер утверждает, что если в размерах грифа и корпуса допустить малейшее несоответствие, то домбра не даст требуемого звучания. Хорошему домбристу нужна хорошая домбра, без нее не обойтись даже самому талантливому ребенку.

Некоторые ученые утверждают, что домбра появилась около шести тысяч лет тому назад, и тогда она была многострунной. В работах аль-Фараби рассказывается об истории появления домбры, а также упоминается о том, что существовали многострунные виды этого инструмента (от двух до двенадцати струн).

И хотя мастер Турдыгулов уже тридцать лет изготавливает инструменты, он не может с уверенностью утверждать, что освоил все приемы технологии, что знает все на сто процентов.

Несомненно, это результат безграничной любви к домбре, которая, к сожалению, отсутствует у некоторых мастеров подобного ремесла. А ведь домбра – духовно окрыляющий казаха инструмент, дарящий ему радость и поддерживающий его в трудную минуту. Домбра – как одежда. Одежда, сшитая не по размеру, мешает человеку, создавая неудобства. Недаром говорят: «Настоящим нужно считать не самого казаха, а его домбру». Точно так же и домбра, если она не соответствует твоему духовному облику, то не приносит удачу. В настоящее время домбра особенно стала популярна, она начала «говорить» на современном языке, в сопровождении эстрадных инструментов. Группа «Улытау» сумела раскрыть и другие качества домбры, создавая гармоничное звучание на трех качественно разных инструментах – домбре, скрипке и электрогитаре.

А инструменты, сделанные Жолауши Абылгазиновичем, точно соответствуют его владельцу, с ними, как говорят музыканты, чувствуешь легкость и комфорт. На его домбрах играют лауреаты Государственной молодежной премии «Дарын» Асылбек Енсепов и Айгуль Улькенбаева, народная артистка РК лауреат Государственной премии Макпал Жунусова, народные артисты РК Кайрат Байбосынов и Алтынбек Коразбаев, певец и композитор, профессор Казахской национальной музыкальной академии Айтжан Токтаганов и многие другие. Они являются счастливыми обладателями инструментов, сделанных руками нашего мастера-земляка.

Асылбек Енсепов рассказывает: «Жолауши-ага знаю с 6-го класса. Для меня он сделал первую домбру, когда я учился в музыкальной школе-интернате для одаренных детей имени А. Жубанова. С этой домброй я покорил немало высот, побеждал на многих республиканских, международных конкурсах. Со своей первой домброй выступал до первого курса консерватории. Затем заказал вторую домбру, и куда только с ней не ездил с выступлениями. Слава Аллаху, благодаря этой домбре увидел множество стран нашей планеты, побывал в Америке, в Лондоне с концертами. Стал лауреатом Государственной премии «Дарын», независимой премии «Тарлан». Я думаю, что достиг таких успехов в творчестве благодаря Жолауши-ага. Хочу выразить ему благодарность. Пусть руки его хранят былую силу и ловкость. Мы гордимся тем, что среди нас есть такой человек как Жолауши Абылгазинович. Его домбры побывали во всех уголках земли, там, куда не удалось съездить самому автору...»

В 2007 году был объявлен конкурс на изготовление домбр для Государственного национального инструментального оркестра имени Курмангазы. Члены комиссии единогласно предложили Жолауши Абылгазиновичу сделать двадцать домбр для оркестра. Выполнил заказ на высшем уровне, Жолауши в очередной раз покорил ценителей искусства своим необыкновенным мастерством. Благодаря качеству инструментов, оркестр поднял уровень исполнения музыкальных произведений своего репертуара.

В фондовой коллекции Восточно-Казахстанского музея искусств имеется десять различных музыкальных инструментов мастера: четыре домбры, кылкобыз, сазген, сыбызгы,

жетыген, дабыл, даутпаз. Нашу постоянно действующую в Музее искусств экскурсию «Эхо Земли», рассказывающую об истории возникновения казахских народных музыкальных инструментов, оживляют кадры документального видео- и аудиозвучания. Рождение музыкального инструмента на глазах зрителей, где видно, как работает Жолауши Абылгазинович со своими учениками, воспринимается с огромным интересом. Видеозапись, демонстрирующая исполнение музыкальных произведений студентами Усть-Каменогорского училища искусств, позволяет убедиться в качественном чистом звучании и высоком профессионализме автора этих инструментов.

Ж. Турдыгулов является членом Союза художников Республики Казахстан с 2001 года. В 2005 году наш земляк удостоен почетного звания «Мәдениет қайраткері» РК, ему вручена медаль «Қурметті қызметкер», в 2007 году присвоено академическое звание профессора Казахского национального университета имени Абая.

В недавнем телефонном разговоре он сообщил мне новость о своем еще одном детище – мастерской. В мае 2017 года Жолауши Турдыгулов открыл, как в народе говорят, «свое дело». ИП «Жолауши» – мастерская по изготовлению казахских народных музыкальных инструментов, художественных традиционных изделий и сувениров. Коллектив состоит, конечно, из бывших учеников мастера. Как он рассказывает, здание у них в два этажа, прекрасно оборудованное, светлое, со всеми удобствами и жилыми комнатами. Но главное, слышу по голосу – он сам доволен! Значит, и эта затея у него тоже удалась. Я рада за тебя, земляк!

Сам Жолауши Абылгазинович о секретах мастерства говорит так: «Талантливых людей много, но истинно понимающих природу домбры мастеров мало. Конечно, умение пришло не сразу, в течение многих лет я не вправе был считать себя достойным мастером. Но в результате неустанных поисков, освоения практических навыков я добился того уровня мастерства, на котором нахожусь. По характеру домбра похожа на казаха, по природе она нежна, но требования ее суровые. Имея красивую внешность, она красноречиво расскажет все тому, кто точно угадает внутреннюю ее тайну. Уровень ее красноречивости зависит от ее изготовителя, поэтому требования высоки и к таланту мастера. Значит, главное условие – быть талантливым».

В сентябре 2017 года отмечают:

90-летие

Нина СКАЛКОВСКАЯ, литературовед, переводчик

80-летие

Еркинбай АКИМКУЛОВ, прозаик
Виктор СЕМЕРЬЯНОВ, поэт

70-летие

Айтакын АБДИКАЛУЛЫ, поэт
Абсаттар ДЕРБИСАЛИ, литературовед
Лукпан СИСЕКЕНУЛЫ, поэт

60-летие

Шавкат НАЗАРОВ, прозаик

Редакция журнала «Простор» сердечно поздравляет юбиляров!

