

Ольга МАНЖУЛА

ВЫСОКОЕ СЛУЖЕНИЕ ИСКУССТВУ

Три портрета мастеров фортепианной школы
современного Казахстана

Продолжение. Начало в № 3, 2024.

Алтай Кусаинов

АЛТАЙ КУСАИНОВ. ПЕДАГОГИКА КАК ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Высшее образование исполнителя-пианиста – это не только овладение умением игры на рояле. Пианист должен знать и уметь значительно больше. И мастерство педагога является здесь путеводным, помогающим погрузиться в неисчерпаемый мир музыки, способствуя профессиональному и личностному развитию молодого музыканта.

Многогранность личности Алтая Карпыковича Кусаинова – заслуженного артиста РК, отличника образования Республики Казахстан, «Мәдениет қайраткері», почетного академика психологических наук (г. Санкт-Петербург) подтверждает правоту вышесказанных слов. Его профессиональная сфера сочетает педагогическую, исполнительскую и просветительскую деятельность. И всякий раз, имея дело с великой музыкой, А. Кусаинов опирается на собственные творческие изыскания, открывая ее духовно-содержательное богатство каждому новому ученику.

Одна из составляющих успешного исполнительства и педагогики Алтая Карпыковича – преемственность традиций фортепианного искусства. Спустя много лет с неподдельной теплотой вспоминает он своих наставников, являющихся корифеями фортепианно-педагогической школы, людьми редкой духовной культуры и профессионализма – профессора Алма-Атинской консерватории, заслуженного деятеля РК Еву Бенедиктовну Коган (1928–1985) и профессора Московской консерватории, лауреата международных конкурсов Самвела Сумбатовича Алумяна (1941–1987). Как отмечает Алтай Кусаинов в одном из интервью, Ева Бенедиктовна была «фанатом своего дела, в ее классе была строжайшая дисциплина, и она осталась эталоном высокого искусства для нынешнего молодого поколения» [1]. Притягательная сила личности С. Алумяна оказала влияние на формирование многих больших музыкантов и не могла пройти бесследно для Алтая Карпыковича: «Он стал мне как второй отец, замечательный педагог, прекрасный человек, очень многому меня научил» [1]. Алумян был воспитанником известного музыканта Якова Флиера, который являлся учеником выдающегося педагога, основоположника советской школы пианизма – Константина Николаевича Игумнова.

Связь с московской пианистической школой подкреплялась и другими важными вехами. В 1990 году Алтай Кусаинов проходил стажировку у известного музыканта, народного артиста РСФСР, профессора Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского Сергея Доренского. Этот благоприятный период подарил также творческое общение с замечательными музыкантами – А. Севидовым, А. Скавронским, М. Плетневым, А. Султановым, П. Нерсисян, со многими из которых у Алтая Кусаинова сохранились дружеские связи на долгие годы, что говорит об общности их взглядов на фортепианное искусство.

Артистический путь Алтая Кусаинова включает в себя концертные выступления в лучших залах Литвы, Латвии, Белоруссии, Шотландии, Германии, Италии, Канады и США. Одновременно широко разворачивается его исполнительская деятельность на родине. В 1985–1991 годах в составе трио – Т. К. Нуралиев, К. А. Жумакенов и А. К. Кусаинов – были осуществлены гастрольные туры по всему Казахстану. Этому отчасти способствовала тесная творческая и человеческая дружба с блестящим музыкантом – флейтистом Кайруллой Жумакеновым (1955–2008). В 1993–1994 годах Алтай Кусаинов, являясь стипендиатом Британского совета, окончил аспирантуру в Королевской шотландской академии музыки и драмы в городе Глазго (Шотландия), получив квалификацию «Сольное концертное исполнительство». Как вспоминает А. Кусаинов, «я переиграл большое количество камерной, вокальной музыки, много выступал с сольными программами» [1]. Прохождение мастер-класса у Питера Донохоу – лауреата конкурса Чайковского, вице-президента Бирмингемской консерватории дало право на сольный концерт в Королевском концертном зале в Эдинбурге. Можно сказать, что это была одна из ярких страниц в жизни музыканта, наполненная творческими открытиями, поиском и приобщением к глубинным недрам фортепианного исполнительства.

Трудовая деятельность Алтая Кусаинова распределилась между двух столичных городов Казахстана – Алматы и Астаны. В разное время Алтай Карпыкович работал преподавателем Казахской национальной консерватории имени Курмангазы (тогда Алматинской государственной консерватории). В 1995–1997 годах – декан фортепианного факультета консерватории. Помимо этого, совмещал работу в Республиканской средней специализированной музыкальной школе для одаренных детей имени Куляш Байсейитовой, а также в камерном оркестре Гостелерадио РК. 1998 год становится переломным в творческой биографии музыканта. По приглашению ректора Казахской национальной академии музыки, ныне Казахского национального университета искусств, Айман Кожабековны Мусаходжаевой Алтай Кусаинов переезжает в Астану и работает профессором кафедры специального фортепиано, в 1998–2005 годах заведует кафедрой. Как признается Алтай Кусаинов, «я очень благодарен Айман Кожабековне за приглашение, которое я принял с большим воодушевлением и энтузиазмом. Столице нужны были высококвалифицированные кадры. И спустя 25 лет, можно сказать, что задача воспитания компетентных, дипломированных специалистов, которые бы работали не только в Астане, но и в других регионах – выполнена».

Будет не лишним упомянуть, что за своим учителем в Астану переехали его ученики, среди которых Дина Дуйсен и Сауле Тленчиева – известные современные концертирующие пианистки. Говорят, что художнику нужно две жизни: одна – чтобы набраться опыта, научиться делать свое дело, и вторая – уже делать его. Всё накопленное в исполнительстве Алтай Карпыкович обобщил в педагогике. Ученики чувствовали его глубокую привязанность к

искусству, которому он искренне служил, и чувствовали потребность приобщиться к потоку пианистического наследия. Именно этим объясняется, что воспитанники Алтая Карпыковича – лауреаты международных и республиканских конкурсов. Многие из них, продолжая дело своего учителя, работают на разных ступенях музыкального образования, занимаются концертной практикой как в Казахстане, так и за рубежом.

С 2007 по 2015 год Алтай Карпыкович – солист Государственной филармонии города Астаны. В исполнительском багаже музыканта произведения Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана, Шопена, Листа, Чайковского, Рахманинова, Прокофьева и современных казахстанских композиторов. Наряду с сольными выступлениями одним из отличительных предпочтений пианиста является исполнение камерной музыки, где тщательный подход к репертуару помогает «оживить» не самые распространенные, но художественно значимые сочинения. В разное время А. Кусаиновым и группой музыкантов были представлены квинтеты для духовых инструментов и фортепиано Л. ван Бетховена, Н. Римского-Корсакова, секстет для квинтета духовых и фортепиано Ф. Пуленка. Как отмечает сам Алтай Карпыкович, «нам хотелось познакомиться казахстанского зрителя с произведениями столь редкого разного тембрового состава» [1].

В 2022 году совместно со струнным квартетом в составе Б. Абилюханова, Е. Сапарбаева, Д. Садвакасова и Е. Курманаева Алтай Кусаинов воплотил свое давнее желание – исполнить Квартет ля-мажор оп. 81 А. Дворжака. Вдохновенная палитра музыкального языка, богатство эмоционально-образного содержания, интригующие и оригинальные инструментальные эффекты подарили столичной публике моменты истинного наслаждения. Высшее ансамблевое мастерство, ощущение духовного родства музыкантов было подкреплено единством дыхания, скульптурностью кульминаций, безукоризненностью инструментального звучания. В мае 2023 года в камерном зале «Астана-опера» состоялся концерт «Фантазий серебряная нить», посвященный творчеству Р. Шумана. Зрителю были представлены: Соната для скрипки и фортепиано № 1 ля-минор, «Фантастические пьесы» оп. 12, Пять пьес в народном стиле для виолончели и фортепиано оп. 102 и шедевр камерной музыки – квартет Р. Шумана оп. 47. Исполнители – лауреаты международных конкурсов Ермек Курманаев (виолончель), Евгения Курманаева (скрипка), Гульнар Тлеугабылова (альт), партия фортепиано – заслуженный артист РК, профессор Алтай Кусаинов. Яркое созвездие ансамблистов подарило слушателю необыкновенно трепетную ауру, где каждый мог прочувствовать глубокую искренность и сокровенность шумановских мыслей. Достигнутый художественный итог был результатом слияния замысла и звуковой реализации. Можно констатировать, что в синтезе взаимопроникновения мастерства, художественных намерений Алтая Кусаинова и свежести взглядов молодых инструменталистов была рождена одна из версий правдивой исполнительской интерпретации.

Свои квартеты Роберт Шуман писал для талантливой супруги Клары Шуман, являющейся на протяжении долгого времени единственной пропагандисткой его творчества, через них он хотел приобщить блистательную супругу к сокровищнице камерной музыки. Как записала Клара Шуман в своем дневнике, «мое преклонение перед его гением, его интеллектом растет с каждой новой работой. Должна признаться, что этот сорт музыки всегда заставлял меня скучать. Я впервые получаю удовольствие от камерной музыки...» [2, с. 161]. Спустя почти два столетия, словно в унисон этим восторженным открытиям, выдающаяся пианистка Элисо Версаладзо признается:

«Самая гениальная музыка – камерная музыка. Как можно жить без камерной музыки, не представляю» [3].

Активная позиция Алтая Кусаинова находит отражение в гуще самых значительных явлений в мире национального исполнительского искусства. В ноябре 2022 года в Астане состоялся I Республиканский конкурс юных пианистов «Astana Piano Passion», организованный Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. Это важное мероприятие, целью которого является выявление молодых талантливых музыкантов и развитие национальной фортепианной школы Казахстана, приобрело общественный резонанс. Конкурсу предшествовала грандиозная работа комиссии, в составе которой авторитетные деятели фортепианного исполнительства – А. Кусаинов, Г. Кадырбекова, О. Плицин и многие другие, проводившие отборочные туры для участия в полуфинале и финале по всем городам Казахстана. Диапазон творческой деятельности Алтая Карпыковича сосредоточился в колледжах и детских музыкальных школах Павлодара, Кокшетау, Петропавловска, Шымкента, Костаная, где юные конкурсанты имели возможность получить консультации, поучаствовать в мастер-классах и семинарах. Такое живое продуктивное общение помогло не только выявить перспективных детей, но и способствовало мотивации учебного процесса. В конструктивном диалоге затрагивались вопросы, касающиеся проблем детских музыкальных школ, через творческую коммуникацию решались методические задачи, направленные на поднятие профессионального уровня. По словам профессора, «нынешний педагог музыкальной школы должен опираться не только на те знания, которые он получил в вузе или колледже, но и интересоваться различными новыми музыкальными течениями, формами и жанрами, появляющимися в современном искусстве» [4, с. 9].

Некоторыми мыслями он поделился в статье «О музыкальном образовании и фортепианном исполнительстве в Республике Казахстан». С высоты своего солидного опыта Алтай Карпыкович отметил качественный подъем в сфере исполнительства, связывая его с появлением ряда замечательных казахстанских музыкантов, известных как отечественному, так и зарубежному слушателю: «Амир Тебенихин, Темиржан Ержанов, Дина Дуйсен, Сауле Тленчиева, Данияр Есимханов, Дана Букунева, Анар Камельинова, Дания Хайбуллина, Рабига Дюйсембаева, Жибек Кожахметова, Алияр Отетлеу и др. Все они получили серьезное образование, завоевали призовые места в ряде солидных конкурсов» [4, с. 8]. Несмотря на положительную сторону, автор статьи обозначил и проблему, которая заключена в том, что не все профессионалы и любители классической музыки областных и районных центров имеют возможность слушать перечисленных выше исполнителей по причине отдаленности от столичных городов Алматы и Астаны. И для решения этой задачи необходимо активизировать деятельность концертных организаций.

Говоря о значимых событиях 2023 года, коснувшихся сферы исполнительского искусства Казахстана, нельзя не упомянуть мероприятие, приуроченное к 95-летию со дня рождения одной из создателей фортепианной школы современного Казахстана, заслуженной артистки КазССР – Евы Бенедиктовны Коган. В октябре в Алматы, в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, в Большом концертном зале им. Рахмадиева, состоялся Первый международный фестиваль фортепианной музыки «Kazakh Piano Fest», приуроченный к юбилейной дате. В рамках насыщенной пятидневной программы – концерты, мастер-классы, творческие встречи. Фестиваль собрал мастеров фортепианной музыки из Казахстана, США, России, Грузии, Румынии, Германии. В праздничных концертах, наряду с прибывши-

ми из-за рубежа гостями, принял участие и Алтай Карпыкович Кусаинов. В исполнении мастера прозвучали произведения Л. ван Бетховена и шедевры казахской классической музыки.

Мероприятия такого масштаба расширяют международное пространство деятельности казахстанских пианистов, что дает возможность познакомиться зарубежным слушателям с казахским фортепианным достоянием. Как отметил на церемонии открытия художественный руководитель фестиваля Гимарат Ерназар, «наша цель, чтобы Казахстан мог увидеть и показать себя на мировой арене именно фортепианного искусства. Чтобы был обмен опытом, обмен традициями и знакомство разных фортепианных школ» [5]. В продолжение этих слов хочется отметить творческую увлеченность Алтая Кусаинова, который, создавая особое пространство, обладает притягательной силой для всех, для кого музыка является источником нового знания и духовного личностного роста. Его исполнительское мастерство продолжает радовать современников, а педагогический труд находит воплощение в достижениях его учеников.

В одном из интервью выдающийся музыкант Михаил Плетнев выразил интересную мысль касательно его педагога в Центральной музыкальной школе Евгения Тимакина: «Есть люди – вечные ученики, которые стремятся вечно чему-то научиться, а есть люди, которые относятся к категории учителей, так скажем, гуру, как в Индии, и, на мой взгляд, Евгений Тимакин принадлежит к категории Учителя, потому что я продолжаю у него учиться и по сей день» [6]. Добавим, что подобное наблюдение было сделано, когда Михаил Плетнев был уже состоявшимся музыкантом и известным артистом, победителем VI Международного конкурса им. П. И. Чайковского. Алтай Карпыкович тоже принадлежит к категории гуру. За плечами огромный педагогический опыт, работа в составе жюри престижных международных и республиканских конкурсов пианистов, проведение мастер-классов в разных уголках Казахстана и за рубежом. И, несмотря на такую интенсивную многолетнюю практику, Алтай Карпыкович всё так же приковывает к себе умы жаждущих познать безграничный мир фортепианного искусства. Его позиция художника заключается в том, чтобы не копить для себя, не прятать в личном «архиве» огромное богатство музыки, а разделить его со своими современниками и подтолкнуть каждое пылкое сердце к поиску нового и неизведанного.

Литература

1. «7 муз» – Алтай Кусаинов. 16.10.14. Білім және Мәдениет арнасы [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=W0VeXwoF8Wg>. (Дата обращения 03.11.2023).
2. Черкасова Т. Роберт и Клара Шуман: Метаморфозы любви и творчества / Предисл. С. Коробейникова. Новосибирск, 2012. 416 с.
3. Элисо Вирсаладзе. Кто здесь самый главный пианист? Еще не Познер [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=AmkcbLAb-Z4>. (Дата обращения 03.11.2023).
4. Кусаинов А. О музыкальном образовании и фортепианном исполнительстве в республике Казахстан // Шабыт ART, № 5 (41), сентябрь 2022. С. 8–10.
5. Елена Брусилловская. Большая к музыке любовь [Электронный ресурс]. URL: <https://kazpravda.kz/n/bolshaya-k-muzyke-lyubov>. (Дата обращения 03.11.2023).
6. Плетнев Михаил. Документальный фильм Юрия Борисова [Электронный ресурс]. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=y5Nnmkdm9s>. (Дата обращения 03.11.2023).

Окончание в № 5, 2024.