

Анастасия РОМАНОВА

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ТЕМА В ВОКАЛЬНОЙ ЛИРИКЕ ЕРУЛАНА КАНАПЬЯНОВА

История Казахстана богата примерами героизма. Благодаря искусству акынов и жырау – истинных летописцев своего времени – из глубины веков до нас дошли имена батыров, защищавших родную землю от захватчиков. Легенды, стихи, музыка передавались от поколения к поколению, рисуя перед взорами потомков важные исторические вехи и события.

Немаловажную роль в победе народа над врагами играет песня, но не любая, а патриотическая. Иной раз задумываешься: за что её так любят, хранят в памяти долгие годы, берегут как святыню? Наверняка, за душевность, мелодичность, запоминаемость и демократичность поэтического и музыкального языков. Ну а главное достоинство, отличающее патриотическую песню от любой другой, это бесконечная любовь к родине, вера в дружбу, в те идеалы, за которые люди боролись, совершали подвиги, шли на смерть.

В сознании казахского народа неразрывно связаны подвиг и песня, сражение и кюй, противостояние и терме. Духом патриотизма проникнуты выдающиеся произведения Курмангазы, Махамбета, Таттимбета, Дины Нурпеисовой и других кюйши. Патриотические песни создавались и в самые светлые моменты исторического прошлого, и в самые мрачные времена. Такова, к примеру, трагическая и скорбная «Елім-ай», созданная в Годы Великого бедствия (1723 г.).

В старину сказители жырау использовали песню для поднятия патриотического духа. Считалось, что песней можно послать удачу своему народу, поддержать его во время военного похода. Полководец и поэт-трибун 19 столетия Махамбет Утемисов посвятил патриотической тематике большую часть своего инструментального и эпического песенно-инструментального творчества (кюй «Жұмыр қылыш», терме «Махамбеттің термесі»). Патриотические музыкально-поэтические произведения более позднего периода, принадлежащие авторству профессиональных носителей песенной традиции (әнші, сал, сері), столь же значимые и выразительные, насыщены огромной эмоциональной и смысловой содержательностью. Вспомним, к примеру, песню Кенена Азербаяева («Қайран Елім, қайда?»), посвященную событиям 1916 года, или песню-реквием времен Великой Отечественной войны композитора-фронтовика Рамазана Елебаева «Жас қазақ».

В современных условиях патриотическая тематика стала воплощаться в качественно обновленном варианте музыкально-поэтического творчества и зачастую не связана напрямую с темой мира и войны, а говорит о других проблемах (например, об экологической катастрофе) или же воспеваает красоту и уникальность родной земли, выражает сыновнюю гордость и восхищение Родиной.

Все казахстанские академические композиторы так или иначе обращаются к жанру эстрадной патриотической песни. Достаточно вспомнить замечательные произведения Бейбита Дальденбая, Куата Шильдебаева, Актоты Раимкуловой и

других. Любовь к родине – та тема, которую ни один композитор не может обойти вниманием, независимо от времени, места, эпохи, условий творчества. Шамши Калдаяков, Сейдолла Байтерек, Нургиса Тлендиев и другие композиторы на протяжении нескольких десятилетий формировали фундамент казахстанской эстрадной патриотической песни, создав непревзойденные шедевры, навсегда вошедшие в сокровищницу нашей музыкальной классики.

Особую роль и новое направление казахстанская эстрадная патриотическая песня получила с обретением Независимости. Неслучаен всплеск активности казахстанских композиторов разных направлений, восславивших молодую страну в период её становления или углубившихся в страницы её истории (Куат Шильдебаяев, «Отан Ана»). Еще больший духовный подъем вызвало рождение новой столицы Казахстана – Астаны. Композиторы получили мощный стимул к созданию многочисленных арнау – посвящений самых разных стилистических направленностей.

Говоря о патриотической эстрадной песне и эстрадной песне вообще, нельзя не сказать в целом о состоянии изученности данной тематики. Если лингвистические аналитические работы, посвященные этому значительному пласту современной культуры, довольно часто встречающееся явление, то эстрадная песня как объект музыковедческого анализа в казахстанском музыкознании фигурирует не часто.

Сегодня патриотическая песня переживает очевидное возрождение, что не может не радовать. Однако в учебном курсе казахской музыкальной литературы и в музыковедческих статьях тема патриотизма в эстрадном творчестве освещается довольно поверхностно. А между тем, она достойна и всестороннего рассмотрения, и серьезного анализа. Именно с патриотических песен начинается любовь к Родине, рождается гордость за родную землю, желание сделать что-то значимое для страны и соотечественников. Современная же казахстанская эстрадная песня – особое, многосоставное явление, в котором наряду с произведениями-однодневками, штампуемыми по одному лекалу, есть место высоким образцам подлинной, настоящей, благородной в своей простоте и гармоничности Песне.

В рамках данной статьи нами предпринята попытка анализа вокального сборника патриотических песен Ерулана Канапьянова «Аққу елім Қазақстан», среди которых и духоподъемные, и лирические, и величественные образцы. Этот сборник увидел свет в 2015 году и был приурочен к празднованию 550-летия Казахского ханства. В него вошли десять песен, написанные в разные годы и исполненные

С Шамишбаем Сариевым.
Алматы, 2013 г.

певцами как академического, так и эстрадного направлений. Среди исполнителей народные артисты – Роза Рымбаева, Алибек Днишев, Нагима Ескалиева, а также молодые талантливые вокалисты, в том числе оперный певец Медет Чотабаев. Есть произведения как на казахском, так и на русском языках. Для большинства песен стихи написал известный поэт-песенник Шамишбай Сариев.

Ерулан Канапьянов – современный композитор, необычайно разноплановый, яркий мелодист, пишущий в различных стилях и жанрах: от классики до эстрады, от джаза к року. Он автор более 70 инструментальных и вокальных произведений. Его музыку любят и в Казахстане, и за

рубежом. Он – соавтор казахстанской рок-оперы-балета «Такыр» на тему экологического бедствия Аральского моря, автор гимнов эстафеты огня Седьмых зимних азиатских игр и эстафеты огня 28-й зимней всемирной универсиады. А главное его секретное оружие, бьющее прямо в цель – в сердца слушателей – это необыкновенная выразительность мелодической линии, а также сплав народного и современного. В каком бы жанре ни писал Ерулан Канапьянов, «главную скрипку» у него исполняет мелодия. Многие сочинения современных композиторов лишают слушателя почвы под ногами, а экспериментальная музыка и вовсе протестует против мелодии. Но это не о Канапьянове. Он пишет произведения, прославляющие нашу страну, и при этом не отрицает находок современного искусства.

Помимо музыкального поприща Ерулан Канапьянов – общественный деятель, меценат, публицист, автор двух поэтических сборников – «Таинственный мой сад», «Восхождение к истоку», книги рассказов и эссе «Вселенная судьбы». Остается лишь восхищаться разносторонностью его таланта. Неудивительно, что он награжден орденами «Құрмет», «Парасат», Почетным дипломом Президента Республики Казахстан «За благотворительную деятельность в гуманитарной и культурной сфере».

Ерулан Канапьянов является почетным профессором Казахской национальной академии искусств имени Толегена Жургенова, лауреатом Международных премий «Золотой Икар», «Жемчужина». Имеет другие государственные и общественные награды Казахстана, Монголии, Польши, России, Украины, а также международных организаций.

Композитор, поэт, публицист родился и вырос в Казахстане. Вся его жизнь связана с солнечным городом Алматы. Этот город имеет для него сакральное значение. И сколько бы ни манили Ерулана Канапьянова дальние страны, он остается преданным и верным родной земле, на которой произошло его становление как человека и творческой личности. Эта сыновья преданность проявляется и в патриотических произведениях. Канапьянов с глубоким чувством рисует уникальную природу Казахстана, наполняет музыку самыми разнообразными настроениями: от глубоких раздумий, радости до светлой возвышенной лирики.

Неслучайно сборник Ерулана Канапьянова называется «Аққу елім Қазақстан» («Казахстан – лебединый край»). С древнейших времен в мировоззрении казахского народа лебедь являлся символом счастья и света, а в тюркской мифологии лебедь – носитель душ умерших, оттого и обожествляется, воспринимается как «киелі» – священный.

Песня «Аққу елім Қазақстан» – настоящая визитная карточка композитора, начало гениального тандема Канапьянов – Салыков. И здесь, конечно же, нужно сказать, что Какимбека Салыкова, известного казахского поэта, прославили не только поэтические произведения, но и песни, написанные на его стихи. Многие композиторы, такие как Нургиса Тлендиев, Асет Бейсеуов, Ескендир Хасангалиев и другие, писали свои композиции на тексты поэта.

Песня захватывает слушателя и патриотической лирикой, и величием. В одном из интервью Ерулан Ка-

С Какимбеком Салыковым.
Алматы, 1999 г.

напьянов рассказал, как она родилась. Он с Насером Кульсариевым закончил рок-оперу-балет «Тақыр» и взялся за написание цикла песен. Ко всем уже подобрал стихи, но к одной из своих мелодий ему никак не удавалось найти соответствующего текста. И вот однажды он достал из книжного шкафа стихотворный сборник видного казахского поэта Какимбека Салыкова и начал его листать. Неожиданно наткнулся на стихотворение, которое подходило для его музыки. Ерулан Канапьянов тут же позвонил Салыкову и попросил его, если это возможно, изменить в двух местах слова, чтобы они идеально соответствовали мелодии. Автор согласился. Так и появилась их первая совместная песня. Исполнила её народная артистка Роза Рымбаева – «соловей Средней Азии». Старшее поколение наверняка помнит её выступление в 1977 году на фестивале «Золотой Орфей» в Болгарии, где Рымбаева за исполнение песни «Алия» получила Гран-при конкурса. Песня на казахском языке мгновенно стала популярной по всему СССР.

К **«Аққу елім Қазақстан»** агентство «Хабар» выпустило видеоклип. Снимали его в разных живописных уголках Казахстана, чтобы показать красоту и величие родной земли. А телеканал Caspionet в течение полугода ежедневно начинал свои передачи показом клипа с этой песней. В то время Какимбек Салыков уже жил в Астане и, когда звонил Ерулану Канапьянову по какому-либо поводу, всегда говорил: «Сегодня утром снова слушал нашу с тобой песню. Настроение хорошее». Такая вот история. Что же касается анализа...

Фактура этой песни аккордовая, кроме того, особый характер ей придает дублирование мелодии в оркестровой партии. В сравнении с другими произведениями сборника, песня имеет более замысловатый и прихотливый ритм, особую долю взволнованности придает ей движение в басу – низкий глубокий бас движется скачком. Также ритмической особенностью можно считать синкопированный ритм.

Пунктирный ритм в данном темпе не вносит остроты, лишь делает мелодию более четкой, подчеркивает народный колорит музыки. Мелодия начинается с восходящего затактового хода, движение на одном звуке придает сдержанности мелодии. В гармоническом плане преобладают автентические обороты (Т-D-T), что создает яркий показ тональности.

*Қуансам айналама жар салғандай,
Ғажапсың көрген адам тамсанғандай.
Толқыдым ақ қайыңдар арасынан,
Ауылдас қара көздер қарсы алғандай.*

*Возраднуюсь, бросив взгляд на красу вокруг,
На чудо земли моей, где мне каждый друг.
Счастьем я наполнен средь родных берег,
Как будто встретил тех, с кем вместе рос¹.*

В альбоме есть еще одна песня, написанная на стихи Какимбека Салыкова. Называется она **«Астана»**. В 2012 году песня была признана одним из лучших произведений о столице современного Казахстана.

Это нежное, лучезарное произведение. Мелодическое движение создает яркий контраст к предыдущим песням сборника. В самом начале можно отметить опору на пятую ступень лада и секвенционное развитие. Частое звучание доминанты придает музыке активность. Движение в мелодии на секунду, терцию соз-

¹ Здесь и далее эквиритмический перевод Р. Жумановой.

дает эффект покачивания. В гармоническом плане преобладают полные обороты. Фактура произведения аккордовая (сопровождение гармонической вертикали), глубокий бас в октавном удвоении, приходящийся на сильную долю такта, придает песне устойчивость. В тексте – преобладание характерных казахских стихов, построенных на 7-8, 10-11 – сложном изложении.

Все остальные песни сборника «Аққу елім Қазақстан», кроме «Город солнца – Алматы», написаны на стихи замечательного поэта-песенника, переводчика, ученого, сценариста Шомишбая Сариева. Его творчество – настоящий гимн родной земле, потому и неудивительно обращение Ерулана Канапьянова к стихотворениям поэта.

Песня «**Аманат**» была удостоена звания лауреата в конкурсе «Елім менің». Произведение выдержано в стиле народной музыки, вступление с наигрышем домбры, щебетом птиц и журчанием ручья переходит в танец в стиле «Қара жорға».

Мелодическая линия песни тесно связана с текстом. Типична опора на пентатонику с подчеркиванием трихордных оборотов. Декламационность в сочетании с распевностью восходят к традиционной народно-профессиональной стилистике эпического жанра терме. А строение мелодий такого типа, в свою очередь, напрямую связано с типом домбрового аккомпанемента к подобным темам. Очень выразительна нисходящая мелодическая секвенция в припеве, где в диатонику темы проникают два вспомогательных хроматических хода. Традиционная, простая гармония с единственным «приджазованным» ходом от D к большому мажорному септаккорду четвертой ступени.

*Ата-баба аманаты – дариям,
Қандай нәзік сәбилер мен қариям.
Қарлығаштың ұясындай жаныма,
Туып-өскен қазақ елі – жан ұям.*

*Как река, заветы предков глубоки,
Стар и млад здесь дороги мне и близки.
Словно ласточки гнездо, будто семья
Степь, казахская земля, где вырос я.*

Песня «**Атамекен**» завоевала Гран-при в республиканском песенном конкурсе «Елім менің» как лучшее сочинение о Казахстане в декабре 2007 года.

*Көкжиектен көрінген Атамекен,
Аққу ұшқан көліңнен Атамекен.
Бір гүліңе мәңгілік ғашық болған,
Бір балаңмын мен сенің.*

*Родина моя, край родной, земля отцов,
Лебединых стай полет, Атамекен.
Влюблены навек в аромат твоих цветов
Здесь мы все, Атамекен.*

В этом произведении в полной мере проявились мастерство и широта творческого мышления Ерулана Канапьянова. Мелодическое движение устремлено вверх, при каждой новой фразе достигается более высокая мелодическая вершина, в основе лежит ход лирической сексты, приходящейся на последнюю долю такта с остановкой. Иногда появляется мелодия декламационного характера, после которой следует мелодия широкого дыхания.

В сопровождении – преобладание гармонически выстроенных аккордов. Большую долю торжественности придают октавные удвоения в басу в нижнем регистре.

В гармоническом плане преобладает модуляционное движение, происходят отклонения в тональности II и VI ступени, также периодически возникают диссоциирующие гармонии.

«**Туған Елім**». Темп этой песни – *Andante con mosso*. Мелодия имеет широкий диапазон: большие скачки (квинта, секста, октава), мелодические вершины достигаются постепенно и иногда появляются остановки на секундовом задержании. Особое деление длительностей (триольное движение) и пунктирный ритм придают черты народности этому сочинению. Фактура произведения достаточно разнообразна, здесь так же, как и в мелодии, появляется прихотливый ритм, однако сопровождение гармонически выстроенными аккордами (аккордовой вертикалью) сохраняется на протяжении всего произведения. Глубокий бас в октавном удвоении придает активности и четкости.

«**Менің Отаным Қазақстан**» – мелодия песни гибкая, построена на плавном движении с прихотливым ритмом (синкопированном, пунктирном), имеет волнообразное движение к восходящему звуку. Переменный размер (4/4, 6/4, 4/4,) придает особое настроение произведению (ощущение народного колорита).

В гармоническом плане преобладают полные обороты, встречаются отклонения в тональности второй и шестой ступени. В фактуре произведения в аккомпанементе преобладают гармонически выстроенные аккорды, а глубокий бас в октавном удвоении придает песне устойчивость.

Песня «**Қазақ елі**» имеет ярко выраженный патриотический характер. Здесь композитор использует красочные мотивы, благодаря чему произведение запоминающееся, легко узнаваемое. Темп песни умеренный, размер – четыре четверти, просматриваются черты маршевости, форма характерная – куплетная. На протяжении всей песни сохраняется глубокая, плотная фактура, благодаря чему подчеркивается активный, фундаментальный характер музыки. Очень ярко на фоне других голосов выделяется бас. При этом его партия всегда приходится на сильную долю такта, что придает четкости ритму и уверенный характер произведению.

В самом начале вступления появляется яркий мотив, который становится ведущим, в дальнейшем он получает развитие в вокальной партии. Мелодия имеет восходящий затактовый ход, который становится основным в начале каждой фразы. Мелодические вершины достигаются постепенно, на каждой новой фразе берется более высокий звук. Долю лиризма вносит восходящий ход на сексту, а октавные удвоения вносят характер торжественности. В гармонии преобладает движение полными и прерванными оборотами. Причем прерванные обороты придают больше движения и динамичности музыке. Иногда присутствуют отклонения в тональности 2-й и 6-й ступени.

Песню «**Город солнца – Алматы**» Ерулан Канапьянов написал на собственные стихи.

Алматы – культурная столица Казахстана, которая с утратой официального столичного статуса не перестала быть средоточием всего нового, яркого и самобытного в музыке, литературе и живописи. Это любимый город композитора, с которым связаны его юность, студенчество, становление, зрелость и расцвет творчества. Неслучайно Ерулан Канапьянов посвятил любимому городу свою песню. Тепло души, помноженное на тепло южного солнечного города, создало произведение, стоящее особняком. Патриотизм здесь не официозный, а искренний, душевный, идущий изнутри. Это трогательное признание в любви к своему городу. В сентябре 2006 года песня удостоилась Гран-при в конкурсе на лучшую песню об Алматы.

*Город солнца и цветов у подножья гор.
Добрый ангел над тобой крылья распростер.
И когда на сердце грусть, и в веселья час
Ты всегда как друг со мной – Город мой.*

*Город песен и любви, красоту хранишь.
Ты меня благослови, голос мой услышь.
Пусть шумит арык прохладой, пусть цветут сады.
Мой зеленый город счастья – Алматы.*

*И я повторяю вновь: ты – первая весна,
Ты – первая любовь.
Ты, ты – вера и судьба, надежда и мечта, моя Алма-Ата.*

Эта песня контрастирует с предыдущими произведениями сборника. На наш взгляд, в ней появляется небольшая доля драматизма, и тональность си-минор далеко не случайна. Вероятно, здесь и ностальгия по прошлому, и сожаление о нынешней маргинальности бывшего центра. После второго припева следует типичная для эстрадной песни модуляция из основной тональности.

Мелодия произведения очень гибкая, имеет плавные поступенные ходы с опеванием устойчивых звуков. В фактуре аккомпанемента преобладают гармонически выстроенные аккорды, глубокий бас придает устойчивость. Мелодия построена на начальном мотиве, который в дальнейшем неоднократно повторяется и получает развитие. В целом в данном произведении гармония достаточно диатонична, лишь в дальнейшем развитии происходит отклонение в тональности второй и шестой ступени.

«Түркістаным киелім». Туркестан – один из древнейших городов Казахстана, расположенный на Великом шелковом пути. Город с богатейшей историей и уникальными памятниками прошлого является популярным направлением для любителей исторических мест и паломнического туризма. Туркестан – настоящий духовный центр тюркских народов, в который для совершения «малого хаджа» ежегодно приезжают туристы из Казахстана и тюркских стран. В 2000 году город отметил 1500-летие.

Песня начинается с оркестрового вступления, в котором ярко подчеркивается субдоминантовая гармония, что придает лирический характер произведению. Мелодия имеет широкий диапазон. Она основана на восходящем движении с секундовым задержанием. Мелодические кульминации достигаются постепенно, на каждой новой фразе берется более высокий звук и достигается кульминационный момент. В гармонии произведения преобладают автентические обороты, фактура аккордовая, она исполняет роль сопровождения на фоне богатых мелодических движений. Устойчивость песне придает глубокий бас в октавном удвоении. Темп – *Andante con mosso*.

Песня **«Әнұраным – Азиада»** была написана Еруланом Канапьяновым в 2011 году к проведению в Казахстане Седьмых зимних азиатских игр. Произведение было исполнено Розой Рымбаевой и «Золотым голосом Казахстана» Алибеком Днишевым. Дирекция Седьмых зимних азиатских игр официально утвердила это произведение гимном эстафеты огня. Гимн звучал и на церемонии зажжения огня в Кувейте, и во время всей эстафеты во многих городах – от Кувейта до Астаны.

Вступление «Әнұраным – Азиада» построено на тоническом органном пункте, что придает музыке сдержанности. В аккомпанементе преобладают гармонически выстроенные аккорды, придающие ощущение фундаментальности,

глубокий бас в октавном удвоении обеспечивает устойчивость, преобладание диатонических гармоний создает лирическое приподнятое настроение.

Мелодия песни отличается плавным поступенным движением, в дальнейшем, развиваясь, она становится более широкого дыхания, появляются скачки на широкий интервал – сексту.

Таким образом, можно смело утверждать, что сборник Ерулана Канапьянова «Аққу елім Қазақстан» – уникальная страница жанра патриотической эстрадной песни. Патриотизм подчеркнут и тематикой песен, посвященных крупным, значимым городам Казахстана, и созданием произведений к важным событиям в жизни нашей Родины – такие как, например, типичная стихотворная строка, использование древних образов (лебедь), подражание домбровому наигрышу, другие песни написаны в эстрадном жанре. Собственно патриотическое настроение передается рядом средств: гимнические призывные интонации, общая эмоциональная приподнятость, реализованная через стремление к вершине, утверждение кульминационных звуков мелодии, четкие, почти маршевые ритмы. Обращает на себя внимание и общая текстовая идейная основа – образы-утверждения казахской национальной темы, прославление родной земли, её святости, древности, героического прошлого, независимости, славного настоящего. «Земля предков», «земля отцов», «родная земля», «завет предков», «земля алаш», «земля, где пролилась пуповинная кровь» – такие образы объединяют поэтические тексты песен. Уникальной в этом смысле предстает песня «Город солнца – Алматы», где подчеркивается в большей степени лирическая составляющая (город любви, весны, молодости и т. д.). Песни аранжированы с большим вкусом. И было бы интересно, если бы к альбому были приложены не просто клавирные варианты песен, а полные их партитуры.

Десять песен альбома воспринимаются как грани бесконечной любви композитора к своей земле. Ерулан Канапьянов признается, что гордится родным Казахстаном, который, пройдя через века судьбоносных испытаний, в начале XXI столетия стал известен миру как независимая, расцветающая страна. Свое отношение к 550-летию Казахского ханства композитор проявил через музыку, передающую величественные картины независимого Казахстана.

На одной из пресс-конференций Канапьянова спросили, какую из патриотических песен он бы хотел особо выделить. Ответ был таков: «Непросто что-то выделять из своих произведений. Но по глубине текста я могу назвать “Аққу елім Қазақстан”, “Атамекен” и “Аманат”. Тексты этих песен не могут не вызывать волнения, а когда они положены на музыку, то эффект воздействия увеличивается».

В разное время Еруланом Канапьяновым были написаны песни на тексты Адольфа Арцишевского, Бахытжана Канапьянова, Фархата Тамендарова, Ирины Фетисовой и других поэтов. Немало произведений он написал и на собственные стихи. Что касается крупных песенных циклов, они создавались на стихотворения Николая Рубцова, Какимбека Салыкова и Шомишбая Сариева. Причем многие песни, написанные на тексты К. Салыкова и Ш. Сариева, имеют патриотическую направленность.

Творчество Ерулана Канапьянова является значимым явлением в казахстанской музыкальной культуре. Композитор обращается и к общечеловеческим проблемам, и к теме Родины, и с особой глубиной и душевностью отражает их, не оставляя слушателя равнодушным, привлекая внимание своей музыкальностью, самобытностью и талантливостью.

