

Эпоха в истории казахской культуры

КУЛЯШ БАЙСЕЙТОВА: Голос, соединивший миры

Как девочка из аула стала основоположницей профессионального вокального искусства Казахстана и легендой оперной сцены.

«Опера — это синтез музыки и драмы, и мы должны уметь раскрывать его на сцене».

— Куляш Байсеитова

24 года

Одна из самых молодых обладательниц звания «Народная артистка СССР» в истории (1936 г.).

Лирико-колоратурное сопрано

Уникальный природный голос, отличавшийся абсолютной легкостью, полетностью и невероятной чистотой звучания.

Первая во всем

Первая казашка, исполнившая мировые оперные шедевры в сопровождении симфонического оркестра.

Истоки и магия степи: Формула таланта

Влияние семьи

Отец Жасын

Знатоk народных песен и кюев, заложивший глубокий музыкальный фундамент и любовь к национальному искусству с раннего детства.

Загадка природы

(Гипотеза А.И. Мухамбетовой)

Феномен «Жезтаңдай» (Медное небо)

Вода с ионами меди и уникальный воздух Актогая формируют особые голоса, позволяющие без напряжения брать сверхвысокие ноты.

Вокальная традиция

Сарыаркинская школа

Древняя традиция степного пения с активным участием гортани, давшая голосу Кулш его фирменную природную полетность.

Стремительный взлет: От самодеятельности до всесоюзного триумфа

1925-1928

**Алматинский пед.
техникум**

Участие в студенческой
самодеятельности и
музыкальных кружках.

1930

Казахский драмтеатр

Принята в труппу первого
театра. Начало пути в
качестве драматической
актрисы.

1933

**Музыкально-
драматическая студия**

Переход в студию и
открытие истинного
природного голоса.

1933

**Музыкально-
драматическая
студия**

Переход в студию и
открытие истинного
природного голоса.

1934

«Айман-Шолпан»

Главная роль в первой
музыкальной комедии.
Звание Заслуженной
артистки КазССР.

1936

**Декада казахского
искусства в Москве**

Исторический триумф.
Присвоение звания
Народной артистки СССР.

Перекресток талантов: Как драма сформировала оперную диву

Драматическая актриса

Роли: Пуліш («Майдан»), Агафія Тихонова («Женитьба»), Еңлік («Еңлік-Кебек»).

Метод: Глубокое погружение в психологию персонажа, работа с мимикой и проживание трагедии.

Оперная певица

Роли: Жібек, Татьяна, Чио-Чио-Сан.

Метод: Использование вокальной динамики для передачи эмоциональных нюансов, а не просто демонстрация красивого звука.

Синтез

«Она не играла на сцене — она проживала жизни своих героев».

Опыт драматического театра превратил ее оперные партии в мощное, искреннее театральное переживание.

Анатомия голоса: Алхимия безупречного звука

Казахская народная манера

Открытая подача

Осознанное решение сохранить национальный стиль открытого пения, чтобы оставаться понятной и близкой своему народу.

Европейское бельканто

Классическая школа

Профессиональная постановка голоса и строгая техника под руководством мастеров Д. Дианти и З. Писаренко.

Уникальная физиология

Природный феномен

Лирико-колоратурное сопрано. Исключительное строение гортани, позволявшее брать сложнейшие высокие ноты легко, «как дыхание».

Идеальный баланс:
Национальная идентичность
в мировом стандарте качества.

Рождение легенды: Опера «Кыз-Жибек» (1934)

Исторический контекст

Первая казахская опера (комп. Е. Брусиловский).
Партия Жибек была написана специально под
уникальный голос Куляш. Она лично участвовала
в подборе более 50 народных мелодий для
партитуры.

Триумф в Москве (1936)

Отзыв критика Городинского в газете «Правда»:
«Саму по себе прекрасную песню "Гакку" Куляш
невероятно оживляет...»

«Песня Куляш — как скользящий по воде
лебедь, как свист крыльев ласточки...»
— Писатель Габит Мусрепов

Матрица репертуара: Широта вокального диапазона

Языковой феномен

Сила таланта без перевода

Изначально исполняла переведенные либретто. Позже, выступая в мировых постановках, пела свою партию на казахском языке внутри иноязычного спектакля — музыкальная экспрессия стирала языковые барьеры.

Музыка и Война: Гражданская позиция и голос без границ

В годы Великой Отечественной войны Куляш выступала на передовой, принося утешение и надежду через музыку.

Казахский:
«Еллигэй»
«Шилі өзен»

Русский:
«Колокольчик»

Чешский:
«Пастушок»

Польский:
«Шла девица»

Армянский:
«Ласточка»

Посол мира

Член Казахстанского комитета защиты мира. Ее международные гастроли открывали миру богатейшее культурное наследие Казахстана, превращая ее имя в символ дружбы народов.

Эпоха «Первых»: Символ становления нации

Музыкальная сцена

Первая казашка, певшая под аккомпанемент фортепиано и симфонического оркестра.

Мировая классика

Первая исполнительница главных ролей в классических западных и русских операх на казахской сцене.

ПЕРВАЯ

Общественный деятель

Первая женщина в Казахстане, ставшая выдающимся политическим деятелем (Депутат Верховного Совета КазССР 1-3 созывов).

Институциональное лидерство

Основательница и бессменный руководитель Казахского театрального общества.

Преемственность: От Оперы к Балету

Куляш Байсеитова

Наследие, живущее в грации танца

Достойная преемница великой артистки — Раушан Канабековна Байсеитова.

Статус: Народная артистка Казахстана, прима-балерина, профессор.

Школа: Выпускница Московского хореографического училища (ученица легендарных А. Вагановой и С. Мессерера).

Сцена: Блистала на сцене ГАТОБ им. Абая, исполняя главные партии в мировых и национальных шедеврах («Лебединое озеро», «Бахчисарайский фонтан», «Ақсақ құлан»).

Память, запечатленная в бронзе и камне

Пик Куляш

Вершина в Алатау (3450 м)

Метафора искусства: «Сегодня все оперные певцы стремятся покорить пик Куляш, ведь она – первый учитель для всех нас».

Монумент

Бронзовый памятник в Алматы

Установлен в 2011 году к 100-летию юбилею великой певицы в сквере музыкальной школы ее имени.

Кузница талантов

Образовательные учреждения

Казахский национальный университет искусств (КазНУИ) в Астане и знаменитая школа-интернат в Алматы носят ее имя. Школа выпустила более 20 000 музыкантов, включая Н. Тлендиева и А. Мусаходжаеву.

Цифровое и Культурное бессмертие

Аудиофонд Золотой фонд

Выпущен уникальный диск с 65 сохранившимися записями из архивов радио и Центрального государственного архива. Единственный подлинный способ услышать феноменальный голос.

Кинематограф Документальная память

Запечатлена в фильмах «Аул Куляш» (2004, реж. М. Мусин, исследование феномена голоса в Актогае) и масштабном биографическом проекте телеканала «Хабар» (2013).

Фестивали

Международное признание

Вокальные конкурсы им. К. Байсеитовой; музыкальный фестиваль «Казахская Гэкку – Куляш»; фестиваль оперного искусства ТЮРКСОЙ в Стамбуле с участием музыкантов из 8 стран.

Личность в архивах: Детали 100-летнего юбилея

Педантичность и образованность

Архивы 2012 года раскрыли, что Куляш собственноручно каллиграфически переписывала казахские песни арабской вязью, а русские тексты — кириллицей.

Личные вещи

Сохраненные золотые кольца, национальные такия (тюбетейки), хрустальные вазы и наградные листы, передающие тепло рук артистки.

Эффект абсолютного присутствия

По отзывам посетителей выставки, слушая оригинальные записи арии «Маро» или песни «Шла девица», невозможно не испытывать физического трепета даже спустя десятилетия.

Вечный Эталон

«В искусстве стараться быть похожим
на кого-то — ошибка... Куляш — это
Чудо, которому нет равных»
— Габит Мусрепов

Прожив всего 45 лет, Куляш Байсеитова стала эпохой.
Ее имя — синоним величия казахской культуры, а ее голос —
вечный эталон красоты и недостижимого мастерства.

Слушайте «Гэкку». Слушайте дыхание степи.