

КАЗАХСКИЙ СОЛОВЕЙ

К.Байсеитова во время антракта

Вчера Государственный казахский музыкальный театр повторил постановку пьесы «Кыз-Жибек» (автор Г. Мусрепов, казахская народная музыка в обработке Е. Брусиловского). Филиал Большого академического театра не мог вместить всех желающих увидеть эту популярную среди казахского народа пьесу. Театр осаждался толпой, надевавшейся получить дополнительно какие-нибудь билеты.

Участники этого яркого спектакля играли с большим подъёмом. Драматический сюжет музыкальной поэмы в талантливой игре казахских артистов доходил до каждого зрителя, даже не понимающего казахского языка. Песенка «Гак-Ку» – лейтмотив пьесы – в блестящем исполнении Куляш Байсеитовой была по желанию публики повторена...

Так писала газета «Правда» в мае 1936 года, в дни проходившей тогда в Москве декады казахского искусства и литературы.

Это был триумф молодого казахского искусства. Музыкальный театр существовал в Казахстане всего два года, но творческий коллектив его достиг таких успехов, которые поразили столичных зрителей, видевших немало знаменитостей с мировым именем.

Теперь москвичи аплодировали новой знаменитости – Куляш Байсеитовой, которая своим ярким талантом покорила сердца столичной публики.

«Как и большинство моих товарищей, московских оперных артистов, я познакомилась с Куляш Байсеитовой совсем недавно – во время декады казахского искусства, – и я должна сознаться, что изумительный облик этой молодой певицы произвёл на меня потрясающее впечатление... Я не могла бы назвать певицу, с которой можно было бы её сравнить, – до такой степени индивидуален и своеобразен высокий, лёгкий и прозрачный голос казахской певицы. Серебристый тембр этого голоса действительно напоминает пение птицы, и Куляш Байсеитова заслуженно, без малейшей натяжки и преувеличения, получила название «казахского соловья». Куляш Байсеитова – подлинная гордость не только казахского народа, но и всего нашего советского государства».

Эти слова принадлежат народной артистке СССР В. В. Барсовой, которую Куляш впоследствии называла своим чутким и заботливым учителем.

Сама певица всегда с особым трепетом вспоминала май 1936 года, Москву...

Эти дни были самыми волнующими, самыми яркими в её актёрской биографии. Да иначе и не могло быть – в те майские дни её самобытное дарование получило признание самых строгих ценителей искусства и простых любителей музыки.

Актрисе в то время было всего 24 года, только два года она работала в музыкальном театре, но сила её таланта была такова, что певица завоевала горячие симпатии самых разных слушателей.

Партия и правительство высоко оценили заслуги Куляш перед искусством, наградив её орденом Трудового Красного Знамени, а спустя четыре месяца после декады она была удостоена высокого звания народной артистки СССР.

Куляш Байсеитова была первой представительницей искусства Советского Востока, удостоенной такого высокого звания.

Вся жизнь Куляш Байсеитовой – верной дочери своего народа – связана с историей развития казахского национального искусства.

Родилась Куляш в 1912 году в городе Алма-Ате. Отец её, Жасын Беисов – кустарь-сапожник, был широко известен в своё время как певец-акын, который под аккомпанемент домбры на свадьбах и различных празднествах пел старинные степные песни. От него и переняла маленькая Куляш любовь к народной музыке. Она легко запоминала слова и мелодию песни.

Однажды школу, где училась Куляш, посетили гастролировавшие в Алма-Ате артисты Кзыл-Ординского казахского драматического театра. Их интересовали музыкально одарённые дети, которые могли бы участвовать в спектаклях. Звонкий, чистый голос Куляш сразу привлек их внимание, и она с успехом начинает выступать на сцене. С каждым днём голос её звучит увереннее и лучше. Она принимает активное участие в кружках школьной музыкальной самодеятельности, а затем в студенческих спектаклях Казахского педагогического института, куда поступает учиться в 1927 году и где она вступает в комсомол.

В марте 1930 года Куляш Байсеитова с несколькими участниками драматического кружка была принята в Казахский драматический театр.

Так исполнилась её заветная мечта – она стала профессиональной артисткой. В театре Куляш сначала выступала в эпизодических ролях. Уже в исполнении этих первых ролей Куляш было много привлекательного и самобытного. Прекрасные условия советского театра, исключительная любовь актрисы к искусству в сочетании с огромной её работоспособностью дали ей возможность быстро проявить богатейшие природные способности, и Куляш уже в 1932 году становится ведущей артисткой казахской сцены. Она исполняет центральные роли в спектаклях: «Енлик-Кебек» Ауэзова, «Мой друг» Погодина, «Женитьба» Гоголя.

Будучи драматической артисткой, Куляш одновременно много выступает в концертах как певица, с большим успехом исполняя казахские народные песни. В 1933 году при театре организуется музыкальная студия, которая начинает готовить к постановке музыкальную пьесу М. Ауэзова «Айман-Шолпан».

И вот 13 января 1934 года состоялась премьера. Брызжущая народным весельем и юмором блестящая комедия имела большой успех у зрителя. И немалая доля этого успеха относилась к Куляш – исполнительнице главной роли. О ней заговорили как об одной из самых ярких, талантливейших актрис театра.

Образ Айман, созданный Куляш, очень сложен. Она умна, полна достоинства, находчива, женственна и обаятельна. Опыт работы в драматическом театре очень пригодился Куляш. Как известно, многим оперным артистам недостаёт настоящей драматической игры. Исполнение же Куляш музыкальных номеров было настолько прекрасно, что публика после каждого номера шумно аплодировала. В музыкальном театре Куляш нашла себя, нашла место, где могла с блеском развернуть свои недюжинные способности. Начинаются годы упорного труда над освоением новых условий сценической работы и совершенствованием вокального мастерства.

После постановки музыкальной пьесы «Шуга» (либретто Б. Майлина) театр приступил к третьей своей постановке – «Кыз-Жибек», премьера которой состоялась 7 ноября 1934 года и прошла с большим успехом. «Кыз-Жибек» явилась первой работой драматурга Г. Мусрепова в этом жанре и первым опытом композитора Е. Г. Брусиловского. Народные песни были обработаны композитором с большим вкусом и тонким пониманием их природы. Богатейшие народные казахские мелодии в красочной оркестровке композитора заиграли совершенно новыми красками, а если добавить к этому серебристый голос Куляш, впечатление получалось изумительное.

Куляш в этом спектакле создала трогательный и полный обаяния образ Жибек. Драматический рисунок роли тесно переплетался с музыкальным.

«Я старалась наделить Жибек чертами, присущими женщине ее положения: гордостью, высокомерием, склонностью к роскоши; однако ее трагическая судьба, сила ее чувства делают ее обаятельной», – писала Куляш о своей героине.

Алма-Атинский зритель с восторгом встретил новую творческую победу молодой актрисы. Песни Жибек благодаря передачам по радио стали распеваться во всех уголках республики, а имя ее исполнительницы стало известно всем, кому было дорого искусство родного народа.

Новый этап в творчестве актрисы был связан с работой над образом Хадиши в музыкальной драме «Жалбыр» композитора Е. Брусиловского (либретто Б. Майлина). Куляш и в этом спектакле создает незабываемый образ.

Драма Хадиши, вопреки голосу своего сердца проданной за калым богатому джигиту, напоминает трагедию Жибек. Хадиша любит так же беззаветно, как и Жибек, и верна этой любви до самой смерти. Но Хадиша – дочь народа, от пассивно страдающей Жибек ее отличает активная борьба за свое счастье, за свободу своего чувства. С большой силой показывает артистка, как растет и крепнет протест женщины против рабства, подневольного существования.

Драматический талант актрисы нашел в этой постановке еще более яркое выражение, а в сочетании с красивым и гибким голосом получался образ цельный, законченный и благородный в своем порыве. Этим образом Куляш Байсеитова закрепила успех, достигнутый ею в предыдущих постановках.

Но шумный успех не вскружил голову артистке. Оценив любовь своего родного народа, заботу правительства о своей судьбе и таланте, она почувствовала в себе новые силы и огромное желание работать, работать и работать. В беседе с корреспондентом «Казахстанской правды» артистка сказала: «Наша основная задача состоит в том, чтобы создавать на сцене правдивые образы, и мы никогда не имеем права сказать, что достигли предела...»

Декада казахского искусства и литературы в Москве (1936 год) выявила новые большие возможности артистов, композиторов, постановщиков для дальнейшего развития театра, для создания казахского оперного искусства. Коллектив театра приступил к работе над созданием первой национальной оперы, в основу сюжета которой был положен казахский эпос «Ер-Таргын».

Используя мелодии казахской народной музыки, композитор Е. Брусиловский отходит от произведений музыкально-драматического жанра и создает спектакль оперного плана. В нем уже нет разговорных моментов. Вводятся многоголосные хоры, дуэты, а также оркестровые увертюры, развернутые танцевальные номера.

Куляш создает в опере новый для себя образ вероломной и в то же время обольстительной Акжунус. Эта работа Куляш свидетельствует об изумительной многогранности ее таланта и артистической зрелости актрисы. Режиссер-постановщик спектакля К. Джандарбеков, высоко оценивая созданный Куляш образ, писал после премьеры:

«Мне как режиссеру приходилось только давать ей основное направление – всю работу она вела самостоятельно...»

Если проследить развитие образа Акжунус с начала оперы и до конца, то невольно приходится изумляться мастерству перевоплощения актрисы. Вот первое появление красивой гордой ханской дочери. Как томно и с каким сознанием своего превосходства над окружающими поет она свою песню «Наз-Коныр», являющуюся ее главной музыкальной характеристикой в опере.

Но вот задето ее самолюбие: храбрый батыр Ер-Таргын не обратил на нее внимания – так она заставит его сделать это! Акжунус начинает плести тонкую сеть коварства и лицемерия. То прикинется невинной овечкой, то шаловливо кокетничает с батыром, то притворяется страстно любящей женщиной, то снова звучат в ее голосе повелительные и властные ноты ханской дочери.

Хитрость и вероломство побеждают – Ер-Таргын влюбляется в Акжунус. И в зрительном зале в этот момент раздаются... бурные аплодисменты. Обычно зритель в такие моменты должен ненавидеть лицемерную героиню, обманом достигающую цели, но образ, созданный Куляш, был настолько обаятелен, что зритель не мог оставаться равнодушным и аплодировал талантливой игре и прекрасному пению актрисы.

В 1940 году театр ставит оперу на современную тему «Алтын астык» (музыка Е. Брусиловского, либретто С. Муканова).

Куляш поет в этой опере главную партию молодой передовой колхозницы. В созданном ею образе есть много привлекательных черт, героиня обладает качествами, присущими передовой советской женщине. Она решительно борется со всем тем, что мешает строить новую счастливую жизнь.

Хотя опера не удержалась в репертуаре театра, она сыграла безусловно положительную роль в росте вокального и сценического мастерства исполнительского коллектива театра. Теперь нужно было расширять репертуар театра.

Выбор падает на оперу азербайджанского композитора Магомаева «Нергиз», премьера которой состоялась в 1941 году. Куляш создала мужественный образ азербайджанской девушки Нергиз, проникнутый революционным пафосом и в то же время лиричный и задушевный. Азербайджанский мелос в исполнении Куляш звучал свободно и убедительно.

Большой популярностью у зрителя пользуется поставленная вслед за «Нергиз» опера классика грузинской музыки З. Палиашвили «Даиси». Опера привлекла внимание публики патриотической темой, глубокими лирическими переживаниями героев, прекрасной музыкой, правдивыми образами героев, превосходными хорами и динамическим развитием спектакля в целом (постановщик К. Байсеитов).

Куляш создала в этом спектакле обаятельный образ грузинской девушки Маро. Весь ее внешний облик и прочувствованное музыкальное исполнение были так убедительны, что зритель забывал о том, что это поет казахская актриса.

Недаром, когда Куляш в 1950 году во время гастролей в Грузии выступила в «Даиси», она имела огромный успех у грузинской публики. Вот что рассказывала актриса об этих выступлениях:

«Несмотря на то, что я пела на казахском языке, у меня сразу же установился контакт со зрительным залом. Признаюсь, меня даже несколько смутил такой горячий прием...».

На события Великой Отечественной войны театр откликнулся постановкой новой оперы Е. Брусиловского «Гвардия, алга», в которой Куляш исполняла роль героической дочери казахского народа Сайры. Образ такого плана – первый в творчестве Куляш. Ей удалось создать облик мужественной советской патриотки, а трудная вокальная партия героини передана Куляш с большим мастерством.

1944 год в жизни театра ознаменовался постановкой оперы «Абай» – это была первая опера, написанная казахскими композиторами – А. Жубановым и Л. Хамиди на либретто М. Ауэзова.

Она по праву заняла прочное место в репертуаре. На протяжении последних шестнадцати лет театр ежегодно открывает ею театральный сезон. «Абай» явился первой национальной оригинальной полноценной оперой, завоевавшей заслуженный успех у зрителя.

Этой оперой открывается новый этап в развитии казахского оперного искусства. В оперном жанре начинают работать молодые национальные композиторские силы.

Куляш создает в спектакле «Абай» эмоциональный, живой образ казахской девушки – Ажар.

Для Ажар счастье – только с любимым, и когда ненавистники всего прогрессивного, враги Абая, хотят убить Ажар и ее возлюбленного Айдара, она смело смотрит в лицо смерти, ибо решила делить с любимым все удары судьбы. Сколько тепла, нежности, преданности в голосе Куляш в прощальном дуэте! Особенно неподражаема Куляш в сцене исповеди. Ее ария – это целый лирический монолог, в котором трепетно передаются все оттенки пламенного чувства юной души. В этой арии как-то особенно выразительно ощущается сочетание национального колорита голоса и европейской вокальной школы.

В финале над безжизненным телом возлюбленного склонилась Ажар. Она еще не верит в случившееся, все пристальней вглядывается в любимые черты, как будто надеясь, что они оживут. Но вот звучит плач Ажар. Как волнует голос Куляш в этом плаче! Зритель забывает, что это поет актриса, – настолько органично вживается она в образ. Обычно во время этой сцены в зрительном зале не бывало человека, у которого не были бы задеты самые сокровенные струны души. А сама актриса, у которой за плечами десятилетний сценический опыт, в каждом спектакле плакала, исполняя эту арию.

Образ Ажар – еще одна большая творческая удача Куляш.

1945 год. Куляш пробует силы в классическом репертуаре. Она исполняет заглавную роль в опере «Чио-Чио-сан» Пуччини. Многогранному таланту Куляш давно не хватало такого размаха и в вокальной партии, и в драматической игре. Теперь ее дарование засверкало всеми своими богатейшими, яркими красками.

Драматический рисунок роли был артисткой настолько выпукло очерчен, а вокальная сторона ее так мастерски исполнена, что образ в целом оставлял потрясающее впечатление.

Сцену прощания с сыном невозможно было слушать без душевного содрогания. Голос Куляш «рыдает» в полном смысле слова, а ее игра – ее невозможно передать словами. Эта сцена – шедевр в сценическом творчестве Куляш. Драма маленькой японки поднята артисткой до подлинной трагедии женщины, теряющей веру в людей. Блестящим исполнением этой роли Куляш доказала, что ей под силу классический репертуар.

Следующая постановка театра – бессмертная опера Чайковского «Евгений Онегин», в которой Куляш исполнила партию Татьяны.

О пушкинской Татьяне в казахской степи знали давно. Еще в 1889 году великий Абай перевел на казахский язык отрывки из «Евгения Онегина», а к письму Татьяны Абай сочинил мелодию. Эта песня стала одной из самых популярных, а Татьяна – любимой героиней в Казахстане. Поэтому зрителям было особенно интересно увидеть на сцене ту Татьяну, «письмо» которой уже давно распевалось казахами, да еще в исполнении любимейшей актрисы – Куляш Байсеитовой.

Самая сильная сцена в спектакле – сцена письма. Талант актрисы находит в ней свое полное и ярчайшее выражение. Вся гамму чувств и переживаний Татьяны Куляш передает с трепетным волнением и непосредственностью.

Татьяна в исполнении Куляш – образ цельный и обаятельный, дополняющий галерею прекрасных женских портретов, созданных крупнейшей казахской актрисой.

В ноябре 1946 года, в дни октябрьских праздников, театр показал премьеру новой казахской оперы – «Биржан и Сара» (либретто Х. Жумалиева), крупнейшее достижение композитора Мукана Тулебаева. На сцене появилась еще одна оригинальная национальная опера, написанная казахским композитором. Публика оказала волнующий прием опере, а в 1949 году весь творческий и исполнительский коллектив ее был удостоен Сталинской премии. Это была еще одна вершина, достигнутая молодым оперным искусством Казахстана.

Куляш Байсеитова исполняла здесь роль Сары. Хотя в образе Сары много общего с прежними портретами казахских девушек, созданными Куляш, он оказался более обогащенным, более темпераментным. По-видимому, сказалось немалое влияние классических образов с их широтой вокальной партии и многогранностью сценического портрета.

Сара – девушка из народа, наделенная не только красотой и обаянием, но и большим талантом. Это – женщина-творец, она участвует в поэтических состязаниях наравне с мужчинами.

Сколько веселья, лукавства, огня в Саре – Куляш в сцене состязания с Биржаном! Кажется, что это не актриса, а сама Сара пришла на ярмарку для участия в айтысе – настолько убедительно и темпераментно проводит актриса эту сцену. А сколько женственности, мягкости, теплоты в образе Сары в сцене свидания во втором акте!..

Исполняя вокальный номер, даже и очень сложный, Куляш никогда не забывает о драматическом рисунке роли. Поэтому у нее любая ария звучит как взволнованный рассказ, а не просто оперный номер.

После «Биржана и Сары» театр вновь обращается к современной тематике: в ноябре 1947 года состоялась премьера героической оперы «Тулеген Тохтаров» А. Жубанова и Л. Хамиди (либретто М. Ауэзова). Опера была тепло принята зрителем. Куляш играла роль смелой русской девушки-разведчицы Любы. Особенно впечатляла в исполнении Куляш сцена допроса, когда Люба попадает в плен к фашистам. В

развернутой арии перед допросом актриса раскрывает богатый духовный мир и непреклонную волю своей героини.

Следующий чудесный образ, созданный великолепным талантом актрисы, – сказочная Алтыншаш в одноименной опере татарского композитора Н. Жиганова. Наиболее яркие черты дарования Куляш – тонкий вкус, поэтичность, музыкальность, драматическая сила переживаний – все это нашло в образе сказочной девушки прекрасное выражение.

Помимо выступлений в оперных спектаклях, Куляш завоевала широкую известность своей концертной деятельностью. Репертуар ее был чрезвычайно обширен: здесь и казахские народные песни, и песни народов братских республик и зарубежных стран, и классические и национальные оперные арии, и песни современных казахских композиторов, среди которых большой популярностью в ее исполнении пользовались «Казахский вальс», «Булбул» («Соловей») Л. Хамиди, «Две ласточки» Е. Брусилковского, «Радуюсь» М. Ержанова.

В годы Великой Отечественной войны, когда весь советский народ поднялся на защиту своей Родины, актриса-коммунист Куляш Байсеитова неустанным трудом помогала родной стране. В 1942 году она возглавила бригаду артистов по художественному обслуживанию фронтовиков.

Много времени и сил отдавала Куляш молодым дарованиям. Она не только выступала перед молодежью, исполняя свои любимые арии и романсы, но подробно рассказывала об образах, созданных ею на оперной сцене. «Только союз таланта и труда может принести заслуженный успех», – говорила актриса студентам, призывая их трудиться постоянно, изо дня в день. Настоящее искусство не может существовать без упорного труда – это актриса доказала всей своей благородной деятельностью.

Будучи в расцвете творческих сил, Куляш мечтала о создании новых сценических образов, но этим мечтам не суждено было осуществиться – 5 июня 1957 года перестало биться сердце казахского соловья. Неумолимая смерть вырвала из жизни замечательную актрису.

Куляш Байсеитова была не только выдающейся артисткой, но и государственным и общественным деятелем. Она была депутатом Верховного Совета республики нескольких созывов, членом Советского комитета защиты мира, принимала участие в работе Всемирного конгресса сторонников мира в Варшаве.

Партия и правительство высоко оценили дарование и заслуги первой казахской оперной певицы. Куляш Байсеитова награждена орденами Ленина и Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Германией».

В облике Куляш наиболее пленительная черта – благородная простота, задушевность, мягкость. И в пении, и в игре на сцене она никогда не допускала никакого преувеличения. Все в ее исполнении просто, благородно, естественно и технически совершенно.

Еще во время ее триумфа в Москве в 1936 году «Правда», отмечая талантливую игру Куляш, называла ее «обаятельной». Лучшего слова, пожалуй, и не найти для характеристики игры замечательной актрисы.

Имя чудесной казахской певицы неотделимо от истории казахской музыкальной культуры. Куляш в области оперного искусства принесла родному народу славу не

меньшую, чем его крупнейшие писатели, ученые, композиторы. Образ ее всегда будет ярчайшим примером бескорыстного служения искусству и своему народу.

Күләш Байсейітова / сост. Аклима Омарова. – Алматы: «Өнер», 2012. – С. 142-151. (на каз, рус.)