

Гимарат Ерназар Габитович,
магистрант 1-года обучения КНК им. Курмангазы,
e-mail: Gimaraternazar@gmail.com

Научный руководитель:
профессор, кандидат искусствоведения
Абдрахман Г.Б.

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ ИСКУССТВО ЕВЫ БЕНЕДИКТОВНЫ КОГАН

Аннотация: Работа посвящена изучению исполнительского искусства казахстанской пианистки, профессора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, заведующей кафедрой «Специальное фортепиано», заслуженной артистки КазССР Евы Бенедиктовны Коган, одного из основоположников современной казахстанской фортепианной школы. В статье представлен творческий портрет музыканта, личности многогранного плана, обозначена периодизация творческого пути, охарактеризованы особенности, принципы исполнительского стиля, выявлены направления исполнительской деятельности, работа с дирижерами Ф. Мансуровым, И. Островским, Т. Османовым, Ш. Кажғалиевым, В. Рутгер и другими. Определен вектор исполнительского репертуара, с одной стороны это – пропаганда и первые исполнения в Казахстане сочинений мирового уровня композиторов западно-европейской школы – И. Баха, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова С. Прокофьева и других, а с другой стороны – яркие премьеры сочинений отечественных композиторов – Е.Брусилковского, В. Великанова, К. Мусина, Г. Жубановой, Н. Мендығалиева, Е. Рахмадиева, К. Кужамьярова, С. Мухамеджанова, А. Бычкова и других.

Ключевые слова: фортепианная школа, пианист, дирижер, концерт, соната, соло, ансамбль.

Аннотация: Жұмыс қазақстандық пианист, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының профессоры, «Арнайы фортепиано» кафедрасының меңгерушісі, ҚазКСР еңбек сіңірген әртісі Ева Бенедиктовна Коган, қазіргі заманғы қазақстандық фортепиано мектебінің негізін қалаушысының орындаушылық өнерін зерделеуге арналған. Мақалада музыканттың шығармашылық портреті, көп қырлы жоспардың тұлғасы ұсынылған, шығармашылық жолдың кезеңділігі көрсетілген, орындаушылық стильдің ерекшеліктері, принциптері сипатталған, орындаушылық қызметтің бағыттары, Ф. Мансуров, И. Островский, Т. Османов, Ш. Қажығалиев, В. Рутгер және басқа да дирижерлерімен жұмыс анықталған. Орындаушылық репертуардың векторы анықталды, бір жағынан бұл - Батыс Еуропа мектебінің композиторлары – И. Бах, Л. Бетховен, Ф. Мендельсон, Ф. Шопен, Ф. Лист, И.

Брамс, П. Чайковский, С. Рахманинов, С. Прокофьев және басқалардың әлемдік деңгейдегі шығармаларын Қазақстанда насихаттау және алғашқы орындаулары, ал екінші жағынан - жарқын премьералар, отандық композиторлардың шығармалары - Е. Брусиловский, В. Великанов, К. Мусин, Ғ. Жұбанова, Н. Мендіғалиев, Е. Рахмадиев, Қ. Қожамяров, С. Мұхамеджанов, А. Бычков және басқалар.

Түйінді сөздер: фортепиано мектебі, пианист, дирижер, концерт, соната, соло, ансамбль.

Abstract: The work is devoted to the study of the performing arts of the Kazakh pianist, professor of the Kurmangazy Kazakh National Conservatory, head of the department of «Special Piano», Honored Artist of the Kazakh SSR Eva Kogan, one of the founders of the modern Kazakh piano school. The article presents a creative portrait of a musician, a personality of a multifaceted plan, the periodization of the creative path is indicated, the features and principles of the performing style are characterized, the directions of performing activity are identified, work with conductors F. Mansurov, I. Ostrovsky, T. Osmanov, Sh. Kazgaliev, V. Rutter and others. The vector of the performing repertoire is defined, on the one hand, it is propaganda and the first performances in Kazakhstan of world – class compositions by composers of the Western European school - I. Bach, L. Beethoven, F. Mendelssohn, F. Chopin, F. Liszt, I. Brahms, P. Tchaikovsky, S. Rachmaninov, S. Prokofiev and others, and on the other hand, bright premieres works by Russian composers – E. Brusilovsky, V. Velikanov, K. Musin, G. Zhubanova, N. Mendygaliev, E. Rakhmadiev, K. Kuzhamyarov, S. Mukhamedzhanov, A. Bychkov and others.

Keywords: piano school, pianist, conductor, concert, sonata, solo, ensemble.

Имя Евы Бенедиктовны Коган, профессора Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, заведующей кафедрой специального фортепиано, заслуженной артистки Республики Казахстан широко известно музыкальной общественности страны как одного из основоположников академической профессиональной музыки современного Казахстана - казахстанской фортепианной школы. Изучение творчества легендарной казахстанской пианистки еще только набирает обороты и находится в начале его изучения, хотя существует ряд интересных статей о музыканте, написанных ее учениками, доцентами и профессорами кафедры специального фортепиано, долгие годы проработавшие с ней – Н. Потешкиной и С. Массовер, а также профессором, народной артисткой РСФСР Н. Емельяновой. Также в кандидатской диссертации А. К. Мухитовой 2009 года «Фортепианное искусство Казахстана второй половины XX века», в магистерской диссертации 2016 года Д. Ж. Мулдағалиевой «Фортепианная школа Е. Б. Коган в контексте исполнительского искусства Казахстана» есть материалы, посвященные музыканту.

Из биографии Евы Коган известно, что еще в юности вместе со своими братьями Иосифом (скрипачом) и Семеном (пианистом) в годы Великой

Отечественной войны приехав из Молдавии, она здесь в Казахстане обрела новую родину и свой новый дом, став впоследствии одним из ведущих пианистов и педагогом республики. Е. Коган получила профессиональное образование, а именно среднее специальное образование в Алма-Ате, в Казахстане. С 1942 по 1946 годы она была студенткой музыкального техникума (ныне Алматинского музыкального колледжа имени П. И. Чайковского), в классе педагога Г. Н. Петрова, одного из ярких представителей русской фортепианной школы, класс К. Н. Игумнова, где уже с первых лет обучения в техникуме ярко проявился ее талант пианистки.

Музыкант активно выступала на сцене как солист и ансамблист. Е. Коган успешно солировала, дав большое количество концертов как сольных, так и с симфоническими оркестрами, тесно сотрудничая с дирижерами, известными музыкантами как Ф. Мансуров, И. Островский, Т. Османов, Ш. Кажгалиев, В. Руттер и другие. Все, без исключения руководители симфонических коллективов отмечали ее свободное, уверенное исполнение, умение вести «за собой слушателя в глубину содержания произведения, заставляя прочувствовать всю индивидуальность композиторского звукового решения. Музыкант обожала публичные концертные выступления, они были ее страстью, особым видом деятельности. Даже в годы войны Ева Коган не прекращала активно концерттировать, гастролировать, о чем свидетельствовали афиши ее выступлений. В ее репертуаре были произведения Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, на суд слушателей представлялись и первые композиторские пробы музыканта – вальсы, скерцо» [1, с. 23]. То есть уже в начале творческого пути выделились два вектора ее выступлений: исполнение мировой классики и премьеры сочинений отечественных композиторов как в сольном, так и в ансамблевом исполнении.

Исполнительский талант Евы Коган с особой силой проявился в послевоенные годы. Это время было наиболее плодотворным для пианистки. Музыкант провела целую серию успешных концертов в Алма-Ате. Самым ярким из них было выступление 1945 года с симфоническим оркестром «в театре юного зрителя, где Е. Коган блестяще исполнила первый концерт для фортепиано с оркестром русского классика, известного композитора XIX века П. И. Чайковского» [2, с. 22].

Одновременно Ева Коган приняла участие в конкурсе пианистов в Москве и в числе лучших студентов консерватории имени Курмангазы была направлена для дальнейшего обучения в Москву, так как получила приглашение поступать в Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, в класс знаменитого профессора Григория Романовича Гинзбурга (1904-1961), ученика знаменитого пианиста-виртуоза, композитора, педагога Александра Гольденвейзера, продолжателя традиций П. И. Чайковского.

Блестяще сдав вступительные экзамены, где она «исполнила 48 прелюдий и фуг И. С. Баха, Еву Коган сразу же зачисляют в консерваторию на второй курс вуза, в класс профессора Григория Гинзбурга, яркого представителя московской фортепианной школы, дарование которого раскрылось как в

блистательном виртуозе, мудром педагоге, так и в музыканте-просветителе, воспитавшем музыкантов, пианистов мирового уровня – Глеба Аксельрода, Сергея Доренского, Алексея Скавронского, Валентину Журбинскую, Марию Полак и других» [3, с. 24]. Именно профессор Г. Гинзбург, будучи в Алма-Ате, где он проводил мастер-классы и читал лекции по фортепианному искусству, выделил время, прослушав юную пианистку и порекомендовал ей ехать учиться в город Москву, поступать в его класс.

Общение с музыкантом такого уровня способствовало формированию базовых исполнительских и личностных качеств Е. Б. Коган. Кроме того, постоянное наблюдение за занятиями со студентами таких выдающихся исполнителей и педагогов, как А. Б. Гольденвейзер, Г. Г. Нейгауз, М. В. Юдина, С. Е. Фейнберг, а также посещение занятий В. В. Софронитского, С. Т. Рихтера, Э. Г. Гилельса и многих других – все это формировало художественный вкус, талант молодой пианистки, воспитывало серьезное отношение к искусству, профессии, высокую требовательность к себе и к своим занятиям.

Еще в годы обучения в вузе Ева Бенедиктовна выработала в себе качество работать целеустремленно и целесообразно. Она занималась по восемь, десять часов в сутки и благодаря влиянию педагогической системы Г. Р. Гинзбурга, она постепенно выработала собственный метод занятий, где количественный объем уменьшился, а качество – значительно прогрессировало. Произошла качественная концентрация интеллекта, музыкальной памяти, воли, музыкального слуха. Особое внимание Е. Коган, по совету педагога Г. Р. Гинзбурга, уделяла работе без инструмента, когда сочинение мысленно разучивалось в медленном темпе, вызывая в представлении все подробности, детали нотного текста – динамику, фразировку, ритмическое движение, звучание музыкальной ткани. При такой работе создавалось впечатление полной свободы пальцев – возбуждался нервный процесс, управляющий мышечными движениями.

Для Евы Бенедиктовны чрезвычайно важна была игра интеллектуального плана, высоко духовная. Музыкант как бы программировала себя на высокохудожественное выполнение творческой задачи, исполнение произведения. Рациональность в подготовке сочинений помогали пианистке в дальнейшем максимально концентрировать свое внимание и стабильно, на высоком художественном и пианистическом уровне исполнять сложнейшие, концертные программы.

Годы учебы в МГК им. П. И. Чайковского сформировали в Е. Коган базовые основы ее профессиональной деятельности. Блестяще окончив вуз и получив рекомендацию государственной экзаменационной комиссии для поступления в аспирантуру МГК, она тем не менее решила вернуться на новую родину, где ждал ее любимый человек, с которым она связала жизнь навсегда.

Сразу по возвращению, Е. Коган активно включается в концертную жизнь республики. Она постоянно выступает на большой сцене, интенсивно пропагандируя мировое фортепианное искусство. Одновременно Е. Коган стала первым исполнителем многих фортепианных произведений

национальных композиторов республики. Как писала в свое время профессор, народная артистка РСФСР Н. Емельянова «Е. Б. Коган является первым исполнителем и пропагандистом многих новых произведений советских композиторов. Будучи талантливым педагогом, она помогала Казахской республике создавать национальную фортепианную школу» [4, с.2].

Великолепная пианистка, личность которой характеризовали активная концертная деятельность и целенаправленная работа по пропаганде творчества казахстанских композиторов, Е. Б. Коган становится крупным явлением в музыкальном искусстве республики.

Исполняя произведения казахстанских композиторов, таких как Е. Брусиловский, К. Мусин, Г. Жубанова, Н. Мендыгалиев, Е. Рахмадиев, К. Кужамьяров, С. Мухамеджанов, А. Бычкова и других, она много гастролирует по стране. «На ее выступление рвалось, чуть ли не полгорода» – вспоминает ученица Е. Коган Нелли Ивановна Потешкина [5, с.3].

Концерты, в которых Е. Коган принимала участие, были праздником для профессионалов и любителей классической музыки. В ее репертуаре звучали произведения И. Баха, Л. Бетховена, Ф. Мендельсона, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, П. Чайковского, С. Рахманинова, С. Прокофьева и других. И конечно, совершенно потрясающе звучали сольные программы и камерные сочинения в ансамбле с братом Иосифом Коганом, великолепным скрипачом того времени.

«Ева Бенедиктовна была человеком глубоко, тонко чувствующим, но в исполнительстве и в жизни, – достаточно сдержанным, лаконичным, никогда не стремящимся «держать душу на распашку» [6, с.10]. Строгость и сдержанность исполнения придавали исполняемым ею сочинениям, особую серьезность, уравновешенность, высвечивали благородство и чистоту художественного вкуса, зрелость и глубину музыкального мышления. Все эти качества помогли пианистке исполнить сложнейшего фортепианного сочинения – h-moll'ной сонаты Ф. Листа, произведения, огромного философского смысла. К этому великому произведению обращались многие пианисты различной степени одаренности, каждый раз находя в нем все новые художественные высоты. Знаменательным событием было исполнение этого сочинения в Алма-Ате Евой Бенедиктовой Коган, в интерпретации которой особенно «масштабно, монументально прозвучала глубокая содержательность и внутренняя целостность, законченность формы произведения» [7, с.2].

Действительно, Ева Бенедиктовна обладала поразительным чувством формы, сродни композиторскому, что проявлялось как в небольших, так и в крупных сочинениях. «Убедительность трактовки ее интерпретаций заключалась, прежде всего, в ее умении создать единую исполнительскую концепцию, передать целостность музыкального материала» [8, с.24]. Е. Коган в выборе репертуара тяготела к крупномасштабным произведениям, что в частности, проявлялось в постоянном обращении к жанру фортепианного концерта, общению с оркестровыми коллективами. И здесь успеху ее

исполнения способствовало трактовка сольной партии как участника творческого процесса всего коллектива.

Публика и критики единодушно отмечали естественное, органичное слияние пианистки с оркестром, исполнявшими в филармонических концертах Первый и Второй фортепианные концерты Ф. Листа, Первый концерт С. Прокофьева, Первый концерт П. Чайковского, Второй концерт С. Рахманинова, Пятый концерт Л. Бетховена (дирижеры – Ф. Мансуров, И. Островский, Ш. Кажгалиев, Т. Османов и другие). Памятным также стало участие Евы Бенедиктовны в исполнениях Концерта Л. Бетховена для скрипки, виолончели и фортепиано (дирижер В. Руттер) и его же «Фантазии» для фортепиано, хора и оркестра (дирижер Ш. Кажгалиев) [9, с.24].

Естественно осуществление сложнейших исполнительских замыслов музыканта было невозможно без высокого технического мастерства пианистки. Так, Г. Г. Нейгауз писал в своей монографии «Об искусстве фортепианной игры»: «Любое усовершенствование техники есть усовершенствование самого искусства, а значит, помогает выявлению содержания, «сокровенного смысла» [10, с.11].

Деятельность музыканта Е. Коган началась в период становления национальной фортепианной школы. Известно, что, начиная в 1917 года в республике начали утверждаться западноевропейские музыкальные формы. С развитием профессиональной композиторской школы началось становление и развитие инструментального исполнительства. В советское время помощь в становлении музыкальной культуры оказывалась со стороны центра – российских музыкальных заведений. В консерваториях Москвы и Ленинграда были организованы национальные оперные студии, готовившие специалистов в целях развития музыкальных кадров для союзных республик. Передовые тенденции русской образовательной системе в области искусства, связанные с воспитанием высоких качеств артиста-исполнителя, обладающего совершенным техническим аппаратом, были восприняты и в Казахстане.

Деятельность Е. Коган пришлась на период становления и расцвета фортепианного искусства в республике. Первые деятели, пианисты в Казахстане были, главным образом, воспитанниками центральных вузов России и приехали в Казахстан по приглашению правительства для подъема «казахстанской музыкальной целины». Е. Коган воспитанница отечественного музыкального училища республики и получившая высшее образование в МГК им. П. И. Чайковского была фактически одной из первых казахстанских пианистов, сформировавшихся под воздействием формирующейся национальной и российской музыкальных школ. Ее первый период творчества музыканта – 1942-1955 годы, это время – учебы, начало творческого пути, ранний период творчества. В этот период Е. Коган утверждается в большей степени, как сольный, ансамблевый исполнитель. Во второй – зрелый период творчества, 1955-1975 годы музыкант утверждается как педагог, композитор. Поздний период творчества приходится на 1975-1985 годы, когда пианист в расцвете творческих сил.

Список литературы

1. Мулдагалиева Д. Ж. Фортепианная школа Е.Б.Коган в контексте исполнительского искусства Казахстана. Алматы, 2016.
2. Мулдагалиева Д. Ж. Фортепианная школа Е.Б.Коган в контексте исполнительского искусства Казахстана. Алматы, 2016.
3. Мухитова А.К. Фортепианное искусство Казахстана второй половины XX века. Алматы, 2009.
4. Доцук Е. Жизнь ее-музыка.//Газета «Огни Алатау», 7 августа 1979.
5. Ева Коган: Не говори с тоской: их нет. Но с благодарностью: были // Газета Известия-Казахстан № 49 (833), 10 марта 2004 г.
6. Проблемы методики преподавания и исполнительства (сборник статей). – Алма-Ата, 1992.
7. Доцук Е. Жизнь ее-музыка.//Газета «Огни Алатау», 7 августа 1979.
8. Мулдагалиева Д. Ж. Фортепианная школа Е.Б.Коган в контексте исполнительского искусства Казахстана. Алматы, 2016.
9. Проблемы методики преподавания и исполнительства (сборник статей). – Алма-Ата, 1992.
10. Нейгауз Г. Г. Размышления, воспоминания, дневники. – М., 1983.

Заявка

на участие в международном научно-методическом семинаре
«Традиции исполнительского искусства: от барокко до наших дней»

Фамилия, имя, отчество	Гимарат Ерназар Габитович
Место работы/ учебное заведение	Магистрант 1-курса КНК им.Курмангазы
Должность/ курс. Кафедра для обучающихся	«Специальное фортепиано»
Ученая степень, ученое звание, почетное звание, должность	-
Контактный телефон (Telegram, WhatsApp)	+77089360056
Электронная почта	Gimaraternazar@gmail.com
Почтовый адрес с индексом	Г.Алматы, ул.Курмангазы 164, кв.2, 050009
Тема доклада и/ или статьи	Исполнительское искусство Евы Бенедиктовны Коган
Выступление с докладом (да/ нет)	Да