

ПРОЦЕСС ОБНОВЛЕНИЯ ТРАДИЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКСКОМ ОПЕРНОМ ТЕАТРЕ

Алланбаев Р.О. Email: Allanbaev17160@scientifictext.ru

*Алланбаев Рудакий Орынбаевич – доцент,
кафедра вокала,
Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в годы независимости приоритетной задачей государственной важности являются вопросы развития и укрепления духовной культуры населения. За последнее время все больше уделяется внимание организации и проведению научных форумов и конференций, международных и республиканских конкурсов. Одним из таких наследий национального духовного возрождения является оперное искусство. В частности, оперный театр. Остановимся подробнее на нем.

В статье рассматриваются вопросы узбекского оперного искусства. На материале анализа оперного жанра в творчестве современных узбекских композиторов выявляются выразительные средства, направленные на воспитание подрастающего поколения посредством оперного искусства.

Ключевые слова: опера, театр, искусство, традиции, процесс развития, вокал, композитор, воспитание, возвышенные патриотические чувства.

THE PROCESS OF UPDATING TRADITIONS IN MODERN UZBEK THE OPERA HOUSE

Allanbaev R.O.

*Allanbaev Rudakiy Orynbaevich - Associate Professor,
DEPARTMENT OF VOCAL,
STATE INSTITUTE OF ARTS AND CULTURE OF UZBEKISTAN,
TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: in the years of independence, the priority task of state importance is the development and strengthening of the spiritual culture of the population. Recently, more and more attention has been paid to the organization and conduct of scientific forums and conferences, international and republican competitions. Opera is one such legacy of the national spiritual revival. In particular, the opera house. Let's dwell on it in more detail.

The article deals with the issues of Uzbek opera art. Based on the analysis of the opera genre in the work of modern Uzbek composers, expressive means are revealed, aimed at educating the younger generation through the art of opera.

Keywords: opera, theater, art, tradition, development, vocals, composer, education, exalted patriotic feelings.

УДК 078

История национальной оперы в музыкальной культуре Узбекистана начата операми “Буран” М. Ашрафи и С. Василенко в 1939, «Лейли и Меджнун» Р.Глиэра и Т.Садыкова в 1940 году. Бурный подъем в развитии оперного искусства произошел в 50-60 годы XX века. Открытие Государственного Большого Академического Театра Оперы и Балета имени Алишера Навои, Государственной Филармонии, оперной-студии при консерватории подняли на небывалую высоту уровень исполнительского мастерства. Выдающиеся композиторы М. Ашрафи, С. Юдаков, М. Бурхонов, И. Акбаров, позже М. Бафоев, Р. Абдуллаев и другие написали оперные произведения, которые стали национальной достойной классикой. Сцены из опер, в частности, арии, каватины, дуэты звучат на сценах театров, фестивалях, конкурсах. Вышеперечисленные жанры вошли в учебные репертуары.

Интерес к оперному искусству среди населения возрос под влиянием творчества коллектива ГАБТа имени А. Навои и Самаркандского Государственного Театра оперы и балета. С Государственной консерваторией налажены тесные всесторонние контакты: сотрудничество в подготовке национальных кадров, с индивидуальной методологией и направлениями. Потому как оперная музыка помогает осознанно воспринимать произведение, раскрывает ее содержание, накапливает музыкальный опыт, обогащает духовный мир человека. Объективную оценку произведению может дать лишь тот, кто знает его в совершенстве, обладающий исполнительским мастерством.

Оперный театр - источник колоссальной духовной силы воздействия, затрагивающий самые глубокие чувства, мысли, в некоторых же случаях связанный с условиями проживания и образом жизни человека. Оперное искусство является одним из наиболее активно обновляющихся видов музыкального театра. Репертуары гастролирующих оперных трупп начала XX века включали в

спектакли особый жанр, который сразу же вызвал живой интерес; Он не ослабевал на протяжении всего столетия.

Опера совершенствовалась в течение прошедших лет. Она раскрывала внутренние катаклизмы человечества, проблемы и события текущего периода, и естественным было то, что актеры в образе героев, были обладателями совершенных голосов и исполнений. В соответствие требования к дирижеру были такими же. Дирижер – творческий музыкант, дающий зрителю современный облик художественного творчества, новизны, требования жизни в условиях, в современных ярком художественном оформлении. В то же время, именно мастерство дирижера отображает новшества и смелые находки композитора, новые символы, героев, патриотические идеи.

Несмотря на то, что дирижерское искусство пришло к нам относительно недавно, лишь в 50-80 годы XX столетия, оно приобрело свои формы и содержание. В частности, велико значение лиц, задействованных в музыке данного направления: симфоническом, сценическом, народных инструментов, хоровых коллективов, ударных инструментов и эстрады. В их ряду также значим оперный жанр, место и личность дирижера. Источники о деятельности дирижера недостаточно полны. Мало изучены и освещена роль оркестра и дирижера в музыке и сценических действиях, в их художественном слиянии. Надо отметить то, что оркестр комплектуется в несколько этапов, и на это уходят годы, то соответственно усовершенствуется и его управление.

В результате в театре появился новый исполнитель под именем - дирижер. Две его лидерские роли и обязанности во время репетиции – не только дирижер, но и режиссер - достойны изучения. Наука о сложных задачах, которые обязан решать оперный дирижер во время спектакля, взаимосвязанное ведение техники поэтапного раскрытия театральных событий, необходима и для практического применения, определяет актуальность избранной темы.

Узбекская опера неотделима от традиционной музыки Востока. Она является важным фактором, влияющим на все стороны оперного искусства: композиторское творчество, музыкальная драматургия произведения, сценическое воплощение спектакля. В узбекской опере на всех этапах её развития преобладают разнообразные сюжеты. В частности, историко-эпическая и сказочно-легендарная тематика, восточные литературные сюжеты, относящиеся к глубокой древности. Всё это призывает композиторов к необходимости обращения и использования традиционных музыкальных жанров Востока. Они включают в себя:

- вокальные;
- инструментальные;
- танцевальные;
- синкретические формы.

Обращение узбекских композиторов в своих оперных произведениях к традиционной музыке Востока обычно обусловлено определённым сюжетом, получающим индивидуальную интерпретацию, конкретные художественные решения.

Особенно интересна в этом смысле опера «Лейли и Меджнун» (1940) Р. Глиэра и Т. Садыкова на одноименный сюжет поэмы Навои. Это лирико-эпическая опера в которой разнообразно использованы фрагменты из макамов «Шахноз-Гульёр» (часть «Гирья»). «Сегох» передает плач матери. Ариозо Лейли в последней картине построено на основе ташкентского макама «Чоргох». В раскрытии образа Омара использован отрывок из макама «Баёт 4» [1, 100].

Более широко показана географическая карта традиционной музыки Востока в опере «Улугбек» (1942) Алексея Козловского. Эта опера об исторической личности, где взаимосвязано раскрывается разнообразная панорама традиционных жанров: вокальная, танцевальная, фольклорная, обрядовая песня. Пантомима «Лодочка Ганга», «Ловцы раковин», Хор индийских посланцев, характерна обращение восточным традициям. Одним из кульминационных моментов оперы является близкая к китайским мелосу «Каватина китайского посланца Го Цзи», воспевающих красоту Син Дунфан, присланной в дар Улугбеку.

В опере «Дилором» (1958) Мухтара Ашрафи, написанной по мотивам поэмы «Семь планет» Навои, использован ряд подлинных узбекских, таджикских, египетских, индийских и иранских мелодий. К их числу относятся и Танец семи красавиц в четвертом действии, где выразительные мелодии восточных народов звучат в моменты, обусловленные развитием действия. Композитор стремился придать им характер, соответствующий сценическому образу [2, 122].

Опера «Проделки Майсары» (1959) Сулаймана Юдакова – первая узбекская комическая опера. В ней использована подлинная намаганская свадебная «Хай, хай, улан джон улан», народно-танцевальная «Дутар баят» как традиционные формы и жанры. В опере преобладают веселые, оживленные, четкие ритмические напевы, плавные, танцевальные движения: «Лаъли Бадахшон», «Олма атиржон».

Опера «Садокат» (2015) Рустама Абдуллаева о жизни народного поэта Зульфийи, представлена через яркие сценические представления, где народ отмечает традиционный праздник Навруз, устраивает народные гуляния. Драматический центр оперы - монолог Зульфийи как крайняя степень отчаяния, где на первой план выдвигаются национально-характерные черты: опевание II ступени, лада, движение

мелодии уступами, распевы в высоком регистре, а также и несвойственные традиционной узбекской музыке элементы хроматизма, подчиненные одной художественной задаче - выявлению трагичности момента.

Узбекской опере свойственны танцевальные, хореографические сцены, сюжетные композиции, в которых много традиционных восточных мелодий. Через них раскрываются весенний праздник Навруз, религиозный зикр, свадебные обряды. Такими, примерами могут служить оперы «Омар Хайям» (1994), «Небо моей любви» (2002), «Хамса» (2017) Мустафо Бафоева. Таким образом, оперная драматургия раскрывается через традиционную музыку народов Востока, при этом не меняя ладовую структуру мелодии.

Все это вызывает большой интерес у слушателей аудитории, молодежи. За последнее время все больше слушателей интересуются оперным искусством. Потому как театральное искусство как никакой другой жанр воздействует на эстетическое воспитание молодого поколения, формирует вкус. Одна из причин того, что оперное искусство заняло важное место в музыкальном воспитании подрастающего поколения, заключается в том, что именно в ней можно видеть единый синтез множества видов искусства.

Опера раскрывает жизнь народа, проблемы и события, и естественно, что требования к актерам в образах героев, обладателям совершенных голосов, к дирижерам и режиссерам ставится всё выше. Это связано с высокими духовно-эстетическими запросами современного общества.

Таким образом, обобщая наши наблюдения над процессом обновления традиций в узбекской опере, необходимо сделать следующие выводы:

- процесс соавторства создал первые узбекские оперы, уступая место единичным авторам;
- цитирование узбекского национального фольклора до более сложных форм, а на его основе создание оригинальных мелодий;
- в узбекской опере стал значим маком и его музыкально-стилистические средства: лад, ритм, принцип форма образования;
- в современной узбекской опере наблюдается единство традиций и современных форм.

Процесс обновления оперы бесконечен, и в этом заключается жизненность и современность узбекского оперного искусства.

Список литературы / References

1. Пеккер Я. Узбекская опера. Москва, 1984.
2. Ашрафи М. Музыка в моей жизни. Ташкент, 1975.