

ДИАЛОГИЧНОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ УЗБЕКСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Любимцева Виктория Сергеевна
преподаватель Нукусского филиала
Государственной консерватории Узбекистана

Аннотация:

В статье рассматриваются разновидности диалога культур в различных жанрах композиторского творчества Узбекистана. Автор статьи концентрирует влияние на циклические особенности композиции и прибегает к выводу о многообразии поисков и творческих решений воплощения диалога культур.

Ключевые слова: Диалог, культура, композитор, жанр, цикл, стиль, поиск, решение.

Introduction

В наше время формируется новый тип культуры, вбирающий в себя достижения предшествующих эпох. Многогранность современной картины мира, ее изменения получают отражение в содержании образования, поскольку последнее является художественным выражением мировосприятия личности. Одну из важнейших тенденций развития современного композиторского творчества Узбекистана, образует активное продвижение, в мировое сообщество посредством творческого диалога. Именно диалог открывает возможность расширения культурных контактов, обеспечивающих контент культур.

Мировая культура едва ли может рассматриваться как некое целое, состоящее из исторически устоявшихся площадок различных национальных культур, обладающих собственными художественными реалиями. Во-первых, заметим, что каждая национальная культура находится в развитии, проходит определенную эволюцию. Во-вторых, следует признать, что на развитие народной культуры открывают возрастание определённых факторов, являющиеся подвижными, с учетом тенденций мирового цивилизационного процесса. В свете процесса глобальной мировой культуры, стирающих национальные границы, особую актуальность приобретает проблема диалога культур, автор данной статьи ориентируется на культуры Востока.

Характерной особенностью диалога культур является то обстоятельство, что он, прежде всего, направлен на взаимообогащение культур, вступающих в диалог, способствуя тем самым поступательному цивилизационному развитию. Наряду с этим, диалог предполагает многообразие видов коммуникаций, поскольку любая национальная культура не только несет в себе духовные ценности прошлого, но и настоящего. Вместе с тем, по своей природе, любая культура не может существовать изолированно в замкнутом пространстве.

На сегодняшний день проблема диалога культур представляется наиболее актуальной, так как в процессе взаимоотношения каждая из культур обогащает свой потенциал.

Особенно многообразно проявляется диалог в композиторском творчестве Узбекистана, в котором обнаруживаются следующие виды диалогической коммуникации:

- межличностная
- межнациональная

Межличностный диалог представляет общение композитора с личностями на уровне различных временных параллелей. К этому виду диалога можно отнести восьмичастный фортепианный цикл «Диалог с Хайямом» Д.Саидаминовой, цикл вокализов для голоса и фортепиано Д.Амануллаевой, где она ведет воображаемый диалог с музыкантами прошлого и современного.

Межнациональный диалог подразумевает общение композитора с культурой в широком смысле как культурой прошлой, так и современного мира. К данному виду диалога можно отнести цикл Десять поэм «Великий шёлковый путь»

При всём разнообразии жанров и форм сочинений композиторов Узбекистана, в которых определяется диалогичность, отчетливо прослеживается тенденция расширения горизонтов в плане тематики и выразительных средств. Динамика развития культурных контактов Узбекистана со странами мира, международное сотрудничество позволяет выстраивать новые мосты со многими государствами, проводить шелковые пути, способствующие культурному обмену различных цивилизаций. В этом контексте музыкальное искусство Узбекистана предстает в многообразии авторских мироощущений, оригинальных ракурсов отражения реальности, проявления творческого воображения и художественной фантазии.

Стремления к познанию мира, преломление его через личностное восприятие и осмысление, потребность в культурном диалоге с народами мира обуславливает своеобразие творческих подходов композиторов Узбекистана к теме Великого шелкового пути в современном его бытовании. Все это ведет к открытию новых миров, созданию индивидуальных проектирования и художественных концепций в области драматургии и композиции, формированию особых пространственно временных отношений в различных видах искусств.

В современной композиторской практике Узбекистана появились новые формы жанры, возросло значения тембрового и стереофонического факторов. Национальное сознание современных композиторов республики обретает сегодня способность слышать и понимать мир как художественный диалог с культурами зарубежного Востока. В этом отношении большой интерес представляют сочинения Мустафо Бафоева, посвященные теме Великому шёлковому пути.

Его шоу-балет «*Великий шелковый путь*» для фортепиано и компьютера открыл новые пути в современном музыкальном искусстве. Творчество этого мастера отличается широким разнообразием замыслов и драматургических решений, что обусловило создание рядом индивидуализированных композиционных структур. "Великий шелковый путь" в этом смысле – явление уникальное соединяющее различные виды искусств современном воплощении. «Наиболее протяженный магистральный участок шёлкового пути проходил через территории стран Центральной Азии» [1,с.19] Именно поэтому Бафоев сосредоточил свое внимание на Китае, Индии и Иране. Образ каравана

символизировал в Шоу-балете статичное начало, подобие хона в макоме, а смешанные картины Китая, Индии и Ирана представляли мобильное начало, ассоциирующееся с бозгуй в узбекском макоме.

Идея создания данного сочинения принадлежит пианистке А. Шариповой, разработавшей проект и сценарий шоу-балета и блестяще исполнявшей партию фортепиано в спектакле. Успех произведения зарубежом, в частности во Франции, подтверждает высокую художественно-эстетическую ценность произведений Бафова. В результате в произведении Бафоева на основе контрастной циклической сюитности возникла своеобразная рондальность на уровне диалога культур. «Драматургическим стержнем спектакля служит музыка разных национальных стилей» [2.с.73]

В русле современного Великого шелкового пути находятся и многие сочинения Бафоева, среди которых следует назвать «Моё представление о Великом Шёлковом пути» для виолончели, струнного квартета, ударных и фортепиано.

Следующим этапом развития темы Великого шёлкового пути стал концерт «Шёлковый путь в моем воображении» для виолончели и камерного оркестра (посвященный Йо-Йо-Ма). В этом произведении композитор использует материал музыки шоу-балет переосмысливая его в жанре инструментального концерта, сохраняя диалоги композитора, как степень музыкальной драматургии. На этом Бафоев не останавливается и продолжает развитие темы Великого шёлкового пути в фортепианном цикле десять поэм «Великий шелковый путь».

Таким образом в творчестве Бафоева на сегодняшний день имеется макроцикл о Великом шёлковом пути в развитых жанрах: шоу-балет, концерт-поэма, которые сами по себе превосходят циклические коммуникации.

Впечатляющей направленности на слушателя Бафоев достигает посредством реализации особой вне музыкальной идеи, основой которой является Великий шелковый путь. Он становится своего рода связующим звеном, лейтмотивом творчество композитора, позволяющего ему входить в открытое пространство мировой культуры, соприкасаться и взаимодействовать с категориями и понятиями истории, мифологии, философии, этики, ритуальных действ и обрядов, создавать оригинальные формы и жанровые модификации, обращаясь к арсеналу смежных искусств - литературе, живописи, драматическому театру пантомиме. При всей сложности и новизне музыкальных концепций Бафоева в его творчестве отчетливо ощущается ориентация на современное претворение национальных художественных традиций прошлого.

Обладая чуткой восприимчивостью, Бафоев относится к национальному наследию как к сокровищнице мировой художественной культуры. Чрезвычайно интерес и замысел «Книги Дервиша» А.Латиф-Заде, в котором современными выразительными средствами воплощено философские размышления о человеческом пути в этом мире, о месте человека в земном и космическом измерении. Для воплощения своего замысла композитор использовал весьма необычный исполнительский состав, включающий на ряду с узбекскими народными инструментами, инструменты различных эпох и народов, эстрадные инструменты, магнитную ленту, певцов и чтецов на семи языках.

Мысль композитора обращается к сущности человеческого бытия, каравану как парадигме странствия, лежащего в основе Великого шелкового пути. Драматургия этого шестичастного цикла сконцентрирована на обобщающей идее духовности в её религиозном, художественном и общечеловеческом аспектах. Драматургия цикла совмещает разные временные пласты и пространственные уровни, каждые из которых конкретизируется соответствующей его содержанию звуковой символикой и принципами организации музыкального материала. Духовны, религиозно-философский подтекст усиливает воздействие музыки на воспринимающего.

Весьма плодотворны пути поисков музыкального диалога с культурами народов зарубежного Востока в творчестве Х. Рахимова. Его стремление к обновлению музыкального языка узбекской музыки предполагает органичный синтез национального с мелосом других народов мира. Этот поиск художника путей соприкосновения с музыкальными культурами других народов проявился в обращении к китайским, корейским, японским музыкальным фольклорным источникам, дал поразительные художественные результаты. Он свидетельствует о стремлении художника приблизить этом отношении "Арабская поэма" для кашгарского рубаба и камерного оркестра, пьеса "Фидайда" на турецкую тему для камерного оркестра, "Арабская фантазия" для уда и народную мелодию для камерного оркестра, «Раст» на «Термалар» на основе таджикской мелодии для камерного основе турецкой мелодии для камерного оркестра, оркестра. Авторская идея сцепления разнородных важнейшая в сочинениях Рахимова, музыкальное интонационно-ритмических образований в единое целое развития в которых направлено на поиск и обретение согласия, гармония.

Очень интересный в контексте Великого шелкового пути сочинения лидера современной композиторской школы Узбекистана Р.Абдуллаева. В таких его произведениях как пьесы на корейские и японские темы для камерного оркестра. В них композитор предстает как великолепный мастер звукового колорита, в совершенстве владеющий детальной полифонически разветвленной разработкой музыкального материала, множественной диалогичностью оркестровых голосов партитуры камерного оркестра. Присущая восточному искусству в орнаментальность обретает здесь утонченно изысканную форму выражений, неповторимо красочный звуковой колорит. В сочинениях "Раталла" для фортепиано с оркестром и "Зумлок" для фортепиано и ударных инструментов ярко и по-новому раскрылось живое жизнерадостное восприятие мира. Черпая вдохновение в хорезмском народном мелосе, ритуальных и обрядовых действиях, композитор воссоздает в своих сочинениях атмосферу вечной жизни, радости бытия через использование ладовых, мелодических и ритмических особенностей национального фольклора, преломляя его через неповторимо самобытную индивидуальную творческую личностную интерпретацию. Р. Абдуллаев, обращаясь смысловым и структурным элементам народной музыки, оригинально и очень органично выделяет её в свою собственную музыкальную стилистику, создавая впечатление почти зримой образности. Найденные композитором типы звучания ориентированы на древние модели звуковых структур воспринимаются как тематизм обобщенного плана. Энергетическая плотность звуковых образований ассоциируется в сознании воспринимающего как яркие картины народных праздничных

сцен, как воплощение неиссякаемого оптимизма и реализма народной энергии, символ вечного обновления жизни и природы. Тем самым в произведениях Р. Абдуллаева утверждается новый способ музыкального мышления, связанный с воплощением принципов присущих различным культурам народов мира как универсальным и общечеловеческим, преломленным через призму индивидуального осмысления и видения художником яркого существенного темперамента.

Таким образом, сочинения композиторов Узбекистана, характеризующиеся многообразием поисков и творческих решений, находятся в русле творческого воплощения в современной жизни Великого шелкового пути как диалога культур Востока и Запада как многообразия форм взаимодействия национального и общечеловеческого, соединяя прошлое, настоящее и открывая пути в будущее.

Список литературы:

1. Матякубов О Додекаграмма//Очерки в очерках о музыке и музыкантах моей страны и моего времени.// -Ташкент.2005
2. Ртвеладзе.Э «Великий шелковый путь» Энциклопедический справочник Ташкент. Узбекстон миллий энциклопедияси.1999-280с.
3. Гафурова.С Фортепианные концерты Р.Абдуллаева.
4. Любимцева В.С Использование инновационных технологий-важное условие для совершенствования профессионального мастерства преподавателя - Вестник музыки и искусства 1 (3) 2024, С.131-135.
5. Любимцева В.С. Музыкальная поэзия в фортепианном цикле «Соприкосновение» Мухаммаджона Атаджанова//Научное сообщество студентов: проблемы художественного и музыкального образования. – 2021. – С. 100-104.