

ЖАНР МУЗЫКАЛЬНЫХ КАРТИН И ЗАРИСОВОК В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ УЗБЕКИСТАНА

Аманбаева Д.М.

*Аманбаева Диана Мухажжатовна – магистр,
кафедра специального фортепиано,
Государственная Консерватория Узбекистана,
г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: в статье анализируется проявление жанра симфонической музыкальной картины в творчестве композиторов Узбекистана. Рассматриваются истоки возникновения жанра, эволюция программных направлений и образцы проявления узбекского национального композиторского творчества.

Ключевые слова: живописность, музыкальная картина, эскиз, зарисовка, симфоническая музыка, национальное искусство, жанр, сюита.

Искусство отражает как материальный мир, воспринимаемый органами чувств, так и многомерные элементы духовной природы человека. При этом в таких видах искусства, как изобразительное и декоративно-прикладное, театр, литература, высокие духовные понятия могут быть осязаемы визуально. Музыка, в свою очередь, обращена к эмоционально-духовной сущности человека, не опираясь на материальный мир. Однако даже содержание этого философско-эстетического искусства, как правило, «переводится» человеческим сознанием в визуальные образы, в сферу изобразительного искусства.

В конце XIX века появляются произведения композиторов, заимствующих жанровые определения из живописи, что демонстрирует специфику произведений, выходящих за пределы присущих музыке выразительных возможностей в сферу изобразительного искусства.

Живописность в музыке, как и в искусстве в целом, – это тип мышления, связанное с конкретизацией образов и визуальных представлений, возникающих в процессе художественного восприятия. Рожденные в воображении, они порой настолько ясны, что могут быть охарактеризованы вербально. Иными словами, этот феномен можно рассматривать как способ отображения действительности, когда эмоциональные впечатления становятся импульсом ассоциации с предметным образом. Живописность охватывает практически весь творческий процесс – от личной установки художника в начале работы до конечного воспринимаемого результата произведения, который в итоге проявляется как качество художественной ткани.

Универсальность этого явления обуславливает его присутствие в самых разных жанрах, включая вокальную, инструментальную, симфоническую музыку и оперу. Живописность часто утверждается как жанрообразующая характеристика, воплощение, которого можно проследить в жанре музыкальной картины.

Истоки музыкальной картины лежат в симфоническом творчестве русских композиторов конца XIX века. Трудно точно назвать первое такое произведение, но, вероятно, это музыкально-характеристическая картина «Фауст» Рубинштейна (1854). Жанр появился в 1880-х годах в творчестве нескольких поколений композиторов «Могучей кучки» и, пройдя путь становления, приобрел самостоятельный характер в XX веке и на рубеже веков. Его классические образцы этого периода легли в основу развития музыкального образа XX века как в русской музыке, так и в других национальных школах.

В зарубежной музыке определение «музыкальная картина» стало применяться только с 1920-х годов (например, симфоническая картина Ж. Ибера «Валенсия», 1922)». [1] Однако многие из созданных ранее симфонических поэм, таких как «Мазепа» и «Венгрия» Листа, «Ноктюрн» Дебюсси, тоже можно назвать музыкальными картинами.

В XX веке этот жанр претерпевает тенденцию к разделению его инвариантов. Появляются не только новые музыкальные картины, но и музыкальные фрески, зарисовки, гравюры, эскизы.

Как отмечает исследователь О. Ф. Ширяева: «Возникают синтетические образования, когда картина подчиняет себе другой жанр (например, симфоническая картина-балет «Запорожцы» Р.М. Глиэра), или наоборот, музыкальные картины помещены внутри композиции произведения другого жанра (Оратория «Моя отчизна» Д.Д. Шостаковича, часть 7 – симфоническая картина «Битва у Волги») и т. д.». [2]

Одним из важнейших векторов в развитии жанра музыкальной картины является процесс его освоения композиторами различных национальных школ. Национальное искусство Узбекистана опирается на высокоразвитую профессиональную музыкальную традицию.

Жанр музыкальной картины наиболее полно раскрывается в симфонической музыке Узбекистана. Представляя мощный пласт композиторской школы Узбекистана, симфоническое творчество прошло нелегкий путь, ориентируясь на стилистику барокко, венской классики, русского романтизма, включая

при этом восточный этнографизм, западноевропейский романтизм, импрессионизм, а ныне и к классику XX века. [3] Однако два основных фактора, которые взаимодействовали и взаимно влияли друг на друга, были постоянными на всех этапах: опора на европейскую симфоническую традицию и использование национального мелоса с особенностями формы и стиля монодийной музыки.

Жанр симфонической сюиты предопределил возникновение музыкальной картины. Рассматривая многочисленные сюиты узбекских композиторов конца 1940-х – начала 1950-х годов, можно заметить любопытную закономерность. Присущая сюите жанрово-бытовая направленность широко используется в программных целях и подчинена задаче создания программных зарисовок. Это нашло отражение в названиях работ: исчезает термин «сюита» и появляются обозначения как «эскиз», «набросок», «картина».

В творчестве композиторов наблюдается переход от народно-жанровой тематики к лирике и созерцательности. Например, «Лирические картинки Узбекистана» Б. Гиенко (1952) – это цикл жанровых зарисовок с выразительными программными образами и светлой лирической атмосферой. Уже из названий пьес – «Утро», «Отдых в арыке», «Вечер» – виден созерцательный характер музыкальных размышлений. Миниатюры представлены элементами образности, такими как шум стремительной воды и щебетание птиц.

Несколько иную программу можно обнаружить в «Симфонических картинах Ташкента» (1969) Сайфи Джалила, посвященных памяти Б. Гиенко. Здесь появляются социальные и гражданские мотивы. Одна из частей называется «У памятника четырнадцати комиссарам» и имеет черты героического похоронного марша. Несмотря на сходство общих идей и названий, Сайфи Джалил расширяет и обогащает образное поле, углубляет внутренние контрасты.

Большой интерес представляет сюита «Музыкальный вернисаж» Г. Мушеля (1965), состоящая из ряда разнохарактерных пьес: «Увертюра», «Арабеска», «Надгробие Навои», «Праздничный день», «Посвящение Гайдну», «Из народной лирики», «Героический монолог», «Памяти Мориса Равеля», «У портрета Сезара Франка», «Встреча с Прокофьевым». Само название предполагает тематику изобразительного искусства. Сюита была задумана как серия зарисовок, отражающих «впечатления» от музыкальной прогулки. Отсюда свободное сопоставление стилей и эпох (от Гайдна до Прокофьева), непринужденная вариация образов, эмоций и национального колорита: «Надгробие Навои», «Праздничные дни» – узбекский, «Из народных песен» – иранский.

В конце 1960-х годов в творчестве композиторов М. Махмудова, М. Таджиева можно уследить влияние импрессионизма, когда тематизм словно растворяется в интонациях и мазках, а ритм – в штрихах. «Симфонические эскизы» (1969) композитора М. Махмудова были задуманы как серия пейзажных картин Узбекистана. Однако здесь тема природы изображена в импрессионистическом ракурсе, наряду с изысканной образностью. Состоящее из семи контрастных миниатюр, произведение развивает в основном один образ. Музыка передает смену настроения, ощущение единения с природой и умиротворение. Название «Эскизы» здесь использовано не случайно. Музыка не имеет четких грубых контуров, но ощущается как нечто зыбкое и неопределенное. Характерные средства выразительности – мелодическая или линейная фактура, тонко выписанная по вертикали и горизонтали, выписанная орнаментика, поиск колористических находок и внимание к оркестровке.

В этот период наблюдается увлечение музыкально-сценическими жанрами, что нашло отражение в ряде сюит с музыкой из спектаклей, ранее которые шли на сценах драматического театра. «Симфоническая картина» И. Акбарова «Почта» по пьесе индийского драматурга Р. Тагора – одно из самых впечатляющих произведений этого периода (1969). Композиция из девяти небольших миниатюр очень образно передает содержание драматического произведения. Повествовательные элементы не подрываются принципом обобщения образов, что характерно для композитора, написавшего большое количество симфонической и сценической музыки. Тонкость колорита, изящество деталей, прозрачность стиля, равновесие между идеями и их воплощением, образностью и средствами художественной выразительности, острое внимание к деталям гармонических форм и оркестровых фактур, психологическая насыщенность музыки – большая редкость в сюитном жанре – вот несомненные достоинства творчества И. Акбарова. В плане развития жанра сюиты симфоническая картина «Почта» Акбарова представляется как органичный цикл, обладающий цельностью за счет наличия единого героя, единой идеи и обобщенного художественного образа с яркими характеристиками.

Жанр симфонической музыкальной картины в узбекской музыке идет по пути представления национальной культуры, включающей образы народного творчества, выразительных программных образов, влияния западноевропейских течений. Заметна тенденция к постепенному усложнению образности, выходящих за рамки народной-бытовой тематики.

Список литературы

1. *Ендуткина О.Ф.* Жанр музыкальной картины в симфоническом творчестве русских композиторов второй половины XIX - начала XX веков: Дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02: Новосибирск, 2004 181 с. РГБ ОД, 61:04-17/105
2. *Ширяева, О.Ф.* Жанр музыкальной картины в творчестве композиторов Сибири и Дальнего Востока / О. Ф. Ширяева // Вестник культуры и искусств. – 2018. – № 1 (53). – С. 91–101.
3. *Гафурбеков Т.* Музыкальная палитра Узбекистана рубежа XX - XXI столетий в реалиях Евразии // Тухтасин Гафурбеков в воззрениях современников. Ташкент, 2021.
4. *Аманбаева Д.М., Миркасымова Э.З.* Об этике исполнительства в музыкальной культуре Узбекистана / Д.М. Аманбаева, Э.З. Миркасымова // Проблемы современной науки и образования. – 2020 – № 7 (152). – С. 82– 84.
5. *Янов-Яновская Н.С.* Узбекская симфоническая музыка. Ташкент: «Гафур Гулям», 1979. 220с.
6. *Ширяева, О. Ф.* Картинность в музыке: моногр. / О. Ф. Ширяева; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – Челябинск, 2001. – 164 с.