

«МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОПЛОЩЕНИЕ ПОЭЗИИ ХАМИДА АЛИМДЖАНА»

Умидахон Касимова

Студентка 3 курса

Государственной консерватории Узбекистана

Направления «Музыковедение»

kasymovaumida155@gmail.com

Аннотация. В статье рассматривается влияние творчества Хаида Алимджана на развитие музыкального искусства Узбекистана. Анализируются произведения узбекских композиторов, созданные на основе его поэтического и драматургического наследия, а также особенности воплощения художественных образов поэта в музыкальных жанрах.

Ключевые слова: Хамид Алимджан, узбекская музыка, узбекская поэзия, вокальная музыка, симфоническая музыка, опера, композиторское творчество, музыкально-поэтический синтез.

В традициях и современной культуре народов Центральной Азии поэзия и музыка сплетаются в тесном и многогранном взаимодействии. Их союз рождает уникальный синтез искусств, где музыкальная основа часто становится главенствующим элементом, однако поэзия всегда остаётся её вдохновенным спутником.

Музыка и поэзия XX века Узбекистана впитали в себя идеалы народного мировоззрения и эстетики. Лирика, ставшая ключевой чертой этого искусства, передавала тончайшие оттенки народной души, её мысли и переживания. Это качество отразилось в произведениях самых разных жанров, от эпических до героических, придавая каждому из них свою уникальную форму и неповторимое звучание.

Одним из наиболее значительных мастеров, заложивших основы национального художественного синтеза поэзии и музыки, является Хамид Алимджан. Его талант простирался далеко за пределы поэзии — он был драматургом, переводчиком, публицистом и критиком. Его творчество вобрало в себя лирико-философскую глубину, раздвигая границы художественного слова. За короткую, но насыщенную жизнь он оставил богатое наследие, которое стало сокровищницей узбекской литературы.

Поэтическое наследие Хаида Алимджана многогранно и обширно. Его стихи отражают реалии своего времени, передают дух эпохи, личные переживания, картины окружающего мира, национальные традиции и народные обычаи. Не случайно Х. Алимджана называли «весенним» поэтом. Его первый поэтический сборник носил название «Весна», которое символизировало обновление и начало новой жизни. В период работы над этим сборником поэт переживал свою собственную «весеннюю» пору — время, наполненное надеждами, светлыми чувствами и романтическими грёзами. Эти мотивы явственно звучат в стихотворении «Когда цветёт урюк», передавая атмосферу пробуждения природы и человеческой души.

Основу поэтического мира Хамида Алимджана составляют любовно-лирические темы. Однако важнейшим элементом его творчества становится возвышение подлинного, земного человеческого чувства. Внимание к внутреннему миру человека, его радостям и страданиям, делает поэзию Х. Алимджана глубоко гуманистической и насыщенной эмоциональными переживаниями. Особое место в его произведениях занимает тема Родины, пронизанная любовью и гордостью за свой народ.

Кроме поэзии, в творческом наследии поэта значительное место занимает проза, в которой находят отражение мотивы узбекского фольклора и народного эпоса. С ранних лет он впитал рассказы своей матери и деда, слушал дастаны, такие как «Алпамыш», которые стали для него источником вдохновения. В 1939 году Х. Алимджаном был издан достан «Алпамыш» в исполнении выдающего шоира Фазыл Юлдаш оглы.

Начиная с 1930-х годов XX века узбекские композиторы широко использовали в своем творчестве поэзию и прозу Хамида Алимджана. Музыкальные произведения, созданные на основе его текстов, охватывают различные жанры и формы.

«Юнус Раджаби «Қиз кўшиғи», «Келгил», «Айланаман» (жанр кошук), «Хуш келдинг», «Мустазод», «Найлагайман», «Куйгай», «Муқанна» (жанр ашула); Мамадали Ниязов «Хол бўлсам» (жанр ашула); Муталь Бурханов «Самолёт» (кошук), Дилором Сайдаминова «Ўзбекистон» (кошук); Манас Левиев «Ўрик гуллаганда» и «Ёшлик чоғимда» (кошук) из кинофильма «Листок из блонота» (1963).

Жанр романса Сабир Бабаев «Дўстимга», Икрам Акбаров «Хаёлимда бўлдинг узун кун», «Энг гуллаган ёшлик чоғимда», Хабибулла Рахимов «Соғинганда», Рустам Абдуллаев «Розимисан».

Музыка к драматическим спектаклям: Муталь Бурханов «Ойгуль и Бахтиёр» музыка для спектакля Государственного театра кукол Узбекистана; Хайри Изамов «Ойгуль и Бахтиёр» музыка для спектакля Республиканского театра юнного зрителя; Фаттох Назаров «Ойгуль и Бахтиёр» – музыка для радиопостановки, а также Республиканского театра юнного зрителя.

Вокально-симфоническая музыка: Икрам Акбаров «Менинг шаҳрим» кантата (поэтический текст Х. Алимджана и Х. Гуляма) для солиста, хора и симфонического оркестра (1983); Икрам Акбаров «Мангу хотира» оратория (стихи Х. Алимджана, Т. Тулы, Х. Гуляма) для солиста, хора и симфонического оркестра (1985); Мустафо Бафоев «Роксананинг кўз ёши» оратория для чтеца, солиста, женского хора, фортепиано, ударных и струнных инструментов (1987); Бахрулло Лутфуллаев «Ўзбекистон» (стихи Х. Алимджана и С. Хакима) симфония №3 для чтеца, солиста, смешанного хора и симфонического оркестра (1988); Бахрулло Лутфуллаев «Ўлка» (слова Х. Алимджана) поэма для смешанного хора и симфонического оркестра (1989).

Симфоническая музыка: Виктор Успенский «Муқанна» сюита для симфонического оркестра (1944) по драме Хамида Алимджана «Муқанна»; Мирсадык Таджиев Симфония № 2 (симфония-балет) по поэме Х. Алимджана «Ойгуль и Бахтиёр» (1970).

Театральная музыка (музыкально-сценические жанры): музыкальная драма «Ўзбекистон қиличи»: либретто Х. Алимджана, К. Яшена, Уйгуна, С. Абдуллы и Н. Погодина; музыка Т. Садыкова, М. Бурханова, Т. Джалилова, Н. Хасанова, Б. Клумова

и М. Вайнберга (Ташкент, 1942); Манас Левиев «Семург» (поэма-сказка Х. Алимджана, Ташкент, 1949); Юнус Раджаби, Георгий Мушель «Муканна» (драма Х. Алимджана), Янгиюль, 1943. Балет Борис Бровцын «Семург» (поэма-сказка Х. Алимджана, либретто Е. Барановского) Ташкент, Самарканд, 1967. Опера Т. Садыков, Б. Зейдман, Д. Закиров, Ю. Раджаби. «Зайнаб и Оман» по одноименной поэме-дастана Х. Алимджана (либретто Зульфийи). Ташкент, 1958» [1, с. 23-24]

В. Успенский совместно с Георгием Мушелем в 1943 году создает музыку к драме «Муканна» Хамида Алимджана. Наиболее яркие из музыкальных эпизодов «Муканны» в несколько переработанном виде композитор объединил в симфоническую сюиту того же названия.

Сюита «Муканна» посвящена исторической фигуре — Муканне, лидеру восстания против арабского владычества в Средней Азии. Восстание было подавлено. Муканна, находясь в осажденной крепости и не желая сдаваться в плен, покончил собой. Другим центральным персонажем является возлюбленная Муканны, смелая Гюль-Айин, она погибает в неравном бою с врагами. Темы борьбы, героизма, религиозного противостояния и трагической судьбы составляют центральное содержание сюиты «Муканна». Композитор передает глубокий драматизм исторических событий и внутренние переживания персонажей. Через соединение этих тем В. Успенский создаёт многослойное музыкальное произведение, которое отражает как исторические реалии, так и философские идеи.

«Сюита состоит из пяти частей: «Караван», «Моление огню», «Танец против воли», «Огнепоклонники у портала мечети», «Выход Гуль-Айин». Все пять частей сюиты отличаются четкостью программного замысла (определенного не только в названиях, но и в кратких поэтических эпиграфах, предпосланных каждой части), раскрывающего отдельные эпизоды драмы Х. Алимджана. В отличие от других своих произведений, Успенский в сюите не пользовался фольклорными цитатами. Пьесы контрастны по характеру: это как и традиционные для узбекской музыки лирико-созерцательные образы, так и драматические, героические» [2, с. 56]

История любви и верности талантливых поэтов XX века Зульфийи и Хамида Алимджана запечатлена в опере «Садокат» известного композитора Узбекистана Рустама Абдуллаева. Опера была посвящена 100-летию со дня рождения Народного поэта Узбекистана Зульфийи Исраиловой.

Сюжет оперы происходит в Ташкенте в 1930-1970-е годы. Встреча главных героев, проживших вместе яркую, творчески насыщенную жизнь, их дружба с поэтами Гафуром Гулямом и Ойбеком, а также тяжелые испытания, выпавшие на долю Зульфийи после гибели мужа, все это – основа сюжета произведения Р. Абдуллаева, созданного по либретто Амана Матчона. В качестве режиссера-постановщика выступил народный артист Узбекистана и Азербайджана Фирудин Сафаров.

В начале 90х годов была создана первая редакция оперы «Садокат», поставленная в Самаркандском театре оперы и балета. Небольшие оркестровые и хоровые коллективы, работавшие в театре, предопределили камерность оперы и, в связи с этим, отсутствие

больших развернутых сцен. Возможно, этим и объясняется несколько скупая передача эмоционального состояния героев, бедная палитра красок в передаче духа того времени.

Фабула оперы, ее лирико-драматическая канва заставила Р. Абдуллаева спустя тридцать лет, вновь обратиться сюжету и собственно опере «Садокат». Композитор практически заново написал партитуру произведения, сохранив лишь отдельные темы и фрагменты первоначального варианта. Премьера новой редакции оперы состоялась в 2016 году в театре оперы и балета имени А. Навои, под бурные аплодисменты зрителей.

«В результате опера «Садокат» получила новую жизнь в сочинении совершенно иного масштаба, характера и содержательного наполнения. Это – лирико-драматическое произведение, в котором переплетаются поэтические образы главных героев с их душевными переживаниями» [3, с. 89]

Таким образом, литературное наследие Хамида Алимджана является ярким свидетельством его исключительного таланта и огромного трудолюбия. Он оставил после себя значительное количество стихотворных и прозаических произведений, публицистических статей и научных исследований, в которых органично сочетаются традиции народного творчества и современная литература.

Творчество Х. Алимджана неразрывно связано с музыкой. Узбекские композиторы и исполнители использовали и продолжают использовать его поэзию в своих произведениях, отмечая ее особую музыкальность, легкость восприятия и глубину. Его стихи легли в основу как песенных жанров, так и крупных музыкальных опусов, создавая прочный мост между литературой и музыкой.

Список использованной литературы:

1. Абдуллаев Р. Хамид Алимджан и узбекская музыка//Сборник материалов конференции «Наследие Хамида Алимджана». Ташкент, 2020 г.
2. Касимова У. Симфоническая сюита «Муканна»//Сборник материалов конференции «145-летию Виктора Адександровича Успенского». Том 2. Ташкент, 2024 г.
3. Касимова У. Женские образы в опере «Садокат» Рустама Абдуллаева//Сборник материалов конференции «O‘zbekistonning rivojlanish taraqqiyotida хотin-qizlarning o‘rni». Toshkent, 2024 yil.