

ФОРТЕПИАННАЯ МУЗЫКА РУСТАМА АБДУЛЛАЕВА

<https://doi.org/10.70728/orien.v07.i07.015>

Мирзакамалова Элнура Рустамовна
Государственная консерватория Узбекистана

Аннотация: Статья посвящена исследованию фортепианного творчества известного узбекского композитора Рустама Абдуллаева. В работе рассматриваются ключевые образно-стилистические особенности его сочинений, раскрывается специфика претворения национального музыкального фольклора сквозь призму современных композиторских техник. Особое внимание уделяется анализу жанрового своеобразия, фактурных решений и исполнительской проблематики фортепианных произведений автора. Овеянная ярким романтическим пафосом и тонким лиризмом, фортепианная музыка Р. Абдуллаева представлена как неотъемлемая и самобытная часть современной музыкальной культуры Узбекистана.

Ключевые слова: Рустам Абдуллаев, фортепианная музыка, композиторская школа Узбекистана, национальный стиль, фактура, исполнительское искусство

PIANO MUSIC BY RUSTAM ABDULLAEV

Elnura Rustamovna Mirzakamalova
Uzbekistan State Conservatory

Abstract: The article explores the piano oeuvre of the prominent Uzbek composer Rustam Abdullaev. The study examines the key figurative and stylistic features of his compositions, revealing the specifics of implementing national musical folklore through the prism of contemporary compositional techniques. Special attention is paid to the analysis of genre originality, textural solutions, and performance challenges in the author's piano works. Imbued with vivid romantic pathos and subtle lyricism, R. Abdullaev's piano music is presented as an integral and distinctive part of the contemporary musical culture of Uzbekistan.

Keywords: Rustam Abdullaev, piano music, Uzbek school of composition, national folklore, style, texture, performing arts

Рассмотрим фортепианный стиль Рустама Абдуллаева в динамике в переходах от этапа к этапу творческого развития. Рустам Абдуллаев в

решающей мере способствовал росту важнейших идейно-эстетических тенденций музыкальной современности: выходу за пределы европейской культуры к музыкальным культурам Востока, усвоению глубинных пластов фольклора.

Имя замечательного композитора Узбекистана Рустама Абдуллаева известно далеко за пределами нашей страны. Профессор - участник многочисленных фестивалей и конкурсов в Москве, Ленинграде, Казахстане, Грузии. Его произведения исполняются в России, США, Германии, Египте, Англии, Вьетнаме, странах СНГ.

Лауреат конкурса молодых композиторов (Москва, 1976 г.), награжден Государственной премией Узбекистана (1987 г.). заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан (1997 г.) Гражданин Мира XXI в. (2016 г.). Аристократ XXI века (2016 г.). Академик Академии наук имени «Турон» (2017г.)

С именем Рустама Абдуллаева связывается представление о художнике редкостно одаренном, своеобразном и тонком, эмоциональном и романтическом, страстно увлеченном музыкой всецело ей преданном, что составляет нерв его художественной индивидуальности.

В 2019 г. Издана коллективная монография «Жизнь в музыке» посвященная композитору, деятелю искусств профессору Рустаму Абдуллаеву, лауреату Государственных премий. «Творчество Рустама Абдуллаева - композитора, беззаветно преданного искусству чрезвычайно интересно своей индивидуальностью, своим вкладом, который вносит композитор в развитие современной музыки, что и составляет содержание настоящей монографии».

Уроженец древнего Хорезма из восточного города Хивы, он родился 12 февраля 1947 года. Хорезм выделяется среди регионов Узбекистана своей склонностью к музыкальному искусству, откуда выходят прославленные певцы, танцоры, инструменталисты. По воспоминаниям Рустама Абдуллаева, еще совсем ребенком, он часто бывал на народных представлениях, где участвовали знаменитые народные певцы, бахши, танцоры, инструменталисты, что благотворно повлияло на его развитие. Отец и мать не оставили без внимания рано проявившиеся музыкальные способности сына. Первоначальное музыкальное образование мальчик получил в музыкальной школе по классу рубаб. Видя, как маститые народные инструменталисты искусно владели техникой исполнительства, он упорно трудился в освоении техники этого инструмента. Тяга к совершенствованию мастерства и познанию музыкального искусства была в нем необычайно сильной на протяжении всей дальнейшей жизни.

Стремление совершенствоваться и побудило его в четырнадцатилетнем возрасте поехать в Ташкент. Но оказалось, он опоздал на приемные экзамены.

Проходя по пустым коридорам училища имени «Хамзы» он услышал звуки чанга в одном из музыкальных кабинетов. Заглянув в него, молодой Рустам увидел педагога - это был знаменитый музыкант - чангист Ахмад Адылов, который констатировал факт закрытия приемных экзаменов, но увидев подростка с чемоданом, приехавшего из далекого Хорезма, он решил послушать его игру. Программа, которую Рустам подготовил к прослушиванию была обширна, содержательна и профессионально исполнена. Как чуткий музыкант - педагог Ахмад Адылов быстро распознал степень и характер его музыкальной одаренности, личностные и человеческие качества. «Сиди здесь и жди меня, - сказал он, - ты обязательно должен учиться у нас». Ахмад Адылов схватил сумку и умчался в Министерство образования.

Пришел с хорошей вестью для молодого Рустама, который длительное время ожидания провел в кабинете, один, уставший, голодный, в состоянии напряженности.

Окрыленный новостью, что он примет на 1 курс народного отдела, Рустам был на седьмом небе от радости, всю его усталость как рукой сняло. Условия жизни в Ташкенте были нелегкими, но работа и искренняя открытость педагогов помогала ему заниматься с самозабвением. Тяга к новому, неукротимое стремление совершенствоваться и расширять свое музыкальное образование побудило его на втором курсе обучения перейти от народного отдела, в отдел теории музыки и композиции. Его педагогами по композиции были Альберт Абдулович Малахов и Румиль Джиангирович Вильданов, которые направили его на более обширное знакомство с музыкальными формами и инструментовкой. Под их руководством Рустам в течение двух лет написал несколько фортепианных пьес (вариации, детские пьесы на различные виды техники). Параллельно с занятиями в теоретических классах Рустам Абдуллаев учился игре на фортепиано, поражая своих учителей усидчивостью, настойчивостью и исключительной трудоспособностью. Педагог по фортепиано Татьяна Николаевна Гиенко - жена известного композитора Бориса Фёдоровича Гиенко, именно она воспитывала в нем волю, привила, необходимые трудовые навыки. Часто Татьяна Николаевна приглашала его к себе домой из-за отсутствия инструмента фортепиано в частной квартире, где он жил, отводила для него время для домашнего задания. Татьяна Николаевна чутко и требовательно растила исполнительскую индивидуальность Рустама, прививала ему безупречный вкус, развивала поэтичность и непосредственность, учила органичности построения крупных форм, правдивости и богатству интонирования, пробуждала к пониманию высокой миссии музыканта. На 1 курсе обучения Р.Абдуллаев быстро освоил технику игры на фортепиано. Обладая отличной памятью и слухом на 2 курсе, он уже играл фортепианный

концерт с оркестром Й. Гайдна. Быстро освоил технику чтения с листа любого произведения на фортепиано. Так он познакомился с большим количеством произведений для фортепиано выдающихся композиторов. На 3 курсе он сыграл 1 и 3 концерты для фортепиано с оркестром Л.В. Бетховена. С большим вдохновением он играл 1 концерт для фортепиано с оркестром С. Рахманинова, творчество которого потрясло Рустама Абдуллаева музыкальной силой, где вдохновенные и романтические чувства и мысли образно вырисовывались в звуках. Постепенно Рустам вставал на свой собственный композиторский путь. В этом помогло ему глубокое изучение творчества великих композиторов прошлого. Выяснив для себя их значение, зная их объем и содержание он составил для себя точное представление дальнейшего развития и создание собственных сочинений. В период учебы в училище им. Хамзы им созданы сочинения для фортепиано такие как: Соната, 9 вариаций, детские пьесы, цикл фортепианных ансамблей в 4 руки. Очень ярко в этих произведениях слышны истоки музыкального языка Рустама Абдуллаева, крепко связанные с народными традициями узбекской музыки. «Твоя музыка отличается большой напевностью - говорил его педагог Ф. Вильданов - мелодии кипят в тебе и это очень важно и нужно для композитора». Годы учебы в Ташкентской Государственной консерватории в классе профессора Б. Ф. Гиенко Рустам Абдуллаев овладел всеми жанрами композиторского творчества, освоил методы работы с фольклором, начиная с обработок узбекских народных мелодий, освоил технику варьирования совершенствуя работу над вариациями для фортепиано, грамотно раскрывая драматургию развития цикла и изложение основной темы. В этот период он проявляет исключительную требовательность к себе и никогда не удовлетворяется достигнутым. Обретая свои темы, образы, своего музыкального языка, композитор смело внедряет их в создание таких сочинений как: Трио для флейты, кларнета и фортепиано (1971г.) Симфоническая поэма Памяти Т. Шевченко (1972г.) Первый концерт для фортепиано с оркестром. Большое количество сочинений для вокала: - романсы, песни для детского хора. Песни на стихи поэтессы Зульфийи. Самое сильное сочинение для голоса и фортепиано на стихи японских поэтов - это вокальный цикл «Хиросима фарёди» (Плач Хиросимы).

Здесь слышны ноты тревоги, протеста и скорби в ответ на социальную несправедливость, безумие и жестокость. В 1975 году был написан вокальный цикл «Хижрон» (Разлука) на стихи Зульфийи. Музыка композитора передает здесь состояние человеческой души героини, и когда ее слушаешь, все тело покрывается мелкой холодной дрожью. Можно бесконечно описывать каждое его произведение это и инструментальные, оперные, балетные сочинения, которые увлекают прежде всего новизной музыкального языка, яркими

образами, овеянные духовно-эстетическими устремлениями, в которых композитор поставил во главу угла писать для большого зала, работать на широкую аудиторию, стать актуальным, это значит - музыка должна быть звучной, контрастной, ритмически определенной. К такому зрелому пониманию Рустама Абдуллаева привели его сочинения для фортепиано начиная от детских пьес, ансамблей для фортепиано до крупных сочинений это пять концертов для фортепиано с симфоническим оркестром, концертные пьесы с программным названием для фортепиано с оркестром «Элегия» и «Раталла». Поэтому фортепианное творчество Рустама Абдуллаева оказалось сильным и устойчивым и представляет большой интерес для детских музыкальных школ и музыкальных колледжей Узбекистана. Фортепиано является именно тем инструментом, посредством которого можно самым тесным образом соприкоснуться с музыкой во всей ее полноте. Интересно оно как средоточие творческих начинаний выдающегося мастера музыки, как явление среды и эпохи на редкость полное при всей оригинальности его композиции и при всех переменах индивидуального стиля.

В Узбекистане музыкальное воспитание детей начинается с пения народных песен, и поэтому Рустам Абдуллаев этот фундамент, заложенный в нем с детства, ярко раскрыл в своих фортепианных сочинениях для детей. В этих сочинениях композитор стремится максимально ясно передать играющему свое представление о музыкальной концепции узбекских народных песен, посредством системы обозначения темпа, динамики и способа исполнения в соответствии со стилем этих песен. Детский альбом Рустам Абдуллаев вследствие своего воздействия на чувство, разум и фантазию особенно подходит для первых попыток музыкального высказывания на инструменте. Сверх того, обработка народных песен простыми средствами в краткой и доступной детям форме знакомит их с сущностью художественного творчества.

В 1993 году создан цикл Пять детских миниатюр для фортепиано. В пьесах цикла явно ощутима жанровая основа «Истоки цикла весьма разнообразны и являются отражением картин детства самого композитора и его жизненных впечатлений» - пишет автор статьи. Далее она содержательно раскрывает характер каждой пьесы с подробным исполнительским анализом. Для детей будет интересно узнать еще об одном цикле пьес для фортепиано из пяти номеров.

В 1997-1998 гг. этот цикл был написан композитором под впечатлением пребывания его в Таиланде, где он общался с маленькими детьми своих тайских друзей. Поэтому все номера этого цикла овеяны изящной тайской тематикой, которая излагается в интересной порхающей фактуре. Следующее произведение цикл для фортепиано «Сказки». Они были написаны в 2008 году

и состоят из Пяти номеров, представляющих увлекательные музыкальные истории сюжет которых берет свое начало от программного названия каждой пьесы. Рустам Абдуллаев с детства умел радоваться разнообразию праздничных событий, красок и звуков. Яркие декорации, игра маскарабозов, гром народных духовных инструментов, пляски мужественных джигитов и девушек в воздушных нарядах - все это для детского воображения было похоже на живую, красочную страну восточных сказок. В его детской памяти сохранились разные волшебные и яркие истории. В зрелый период творчества Рустам Абдуллаев имея богатый запас наблюдений из детства довольно-таки быстро, обладая чистейшим образцом импровизатора, спешил записать бесчисленные мысли и образы, которые приходили во время работы, стремительно отзывался на любую мысль, которая превращалась в поток образов и гармонических картин. Весьма интересен в этом отношении фортепианный цикл «Сказки» Рустама Абдуллаева пишет автор статьи Инесса Белова, старший преподаватель кафедры общего фортепиано ГКУз «Поэтика фортепианного цикла «Сказки» из коллекционной монографии «Жизнь в музыке».

«С помощью фольклорных сюжетов, мотивов и образов, а также различных жизненных впечатлений и литературных источников был создан увлекательный жанр сказки». Краткие и ценные наблюдения автора статьи просто находка для исполнителей так как здесь дается яркая и образная характеристика каждой миниатюре «Сказки» различны по характеру образов, сочетанию волшебства, фантастики с реальным и действительным» «Звуковая палитра насыщенная, используются колористические возможности мажор-минорной системы. Мелодика богата психологическими оттенками» «Ознакомление пианистов с циклом «Сказки» Рустама Абдуллаева поможет решить различные исполнительские проблемы: воспитание ценных моральных и нравственных качеств, духовности, развитие эстетического и музыкального вкуса, развитие образно-эмоционального восприятия музыки».

«Ваши сказки стали картинами жизни, в которых отражены вечные истины». Цитата по Брауде Л. о сказках Г. Х. Андерсена.

Автор статьи Инесса Белова, относит эти же слова с полным основанием к замечательному фортепианному циклу «Сказки» Рустама Абдуллаева.

Мы родные дети Рустама Абдуллаева выросли в мире музыкальных звуков, которые доносились с кабинета, где отец с раннего утра играл на фортепиано. Очень ярко и горячо воспринимали мы, еще будучи в детсадовском возрасте эмоциональные мелодии, мелодии плача и печали. Мама рассказывала нам, как мы всегда напевали мелодические отрывки из произведений нашего папы. И конечно же наша дорога в первую очередь и с

первого класса была в музыкальном направлении. Рустам Абдуллаев в своих частых выступлениях будь то концертных, телевизионных, в открытиях международных фестивалей в Узбекистане, как председатель Союза композиторов Узбекистана в первую очередь всегда начинает говорить о роли музыкального искусства и его месте в жизни, призывая любить искусство ибо оно обогащает всех духовным богатством, которое придает силу человеку в сложнейших жизненных ситуациях, дает возможность испытывать радость от встреч с прекрасным и от жизни, наполненной творческой действительностью.

Использованная литература

1. Абдуллаев Р. Жизнь в музыке., Коллективная монография. Ответственный редактор и составитель Бахтиёр Ашуров.-Ташкент: Янги аср авлоди, 2019.- 187 с.
2. Гафурова С.А. Фортепианные концерты Рустама Абдуллаева -Ташкент: 2011.- 177 с.
3. Мамаджанова Э. История узбекской музыки (творчество композиторов Узбекистана: персоналии, периоды, жанры). - Ташкент: Издательство «Musiq», 2020.-163 с.