

ТВОРЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ МОЛЛАНЕПЕСА В МУЗЫКАЛЬНОМ ПРОЧТЕНИИ ТУРКМЕНСКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Аннотация: Статья посвящена проблеме претворения творческого наследия туркменского поэта-классика Молланепеса в народной музыке и в произведениях современных национальных композиторов. Музыка туркмен всегда развивалась в неразрывной связи с поэзией. Пример тому творчество Молланепеса – непревзойденного певца любви. Его литературное наследие не теряет своей ценности и в современную эпоху.

Ключевые слова: Молланепес, поэзия, песни бахши, композиторское творчество.

Туркменистан дал человечеству целую плеяду мыслителей, поэтов и музыкантов. Одной из таких великих личностей стал поэт-классик литературы XIX века Молланепес. Туркменский народ сохранил в своей памяти произведения поэта. Стихи Молланепеса отличаются высоким гуманизмом, богатством и глубиной мысли, умением передавать тончайшие движения человеческой души [11].

Поэт Молланепес, лирика которого пробуждает в людях прекрасные чувства и возвышенные мечты, родился в 1810 году в Серахсе. Он был младшим сыном Кадырберды, который назвал будущего поэта Непес. Впоследствии перед его именем стали употреблять слово «молла» – Молланепес –, что подчёркивает уважение к его образованности и мудрости.

В родном селе поэт занимался крестьянским трудом и, одновременно, обучал детей грамоте. Будучи уже пожилым человеком, он принимал активное участие в борьбе против каджаров (иранских правительственных войск), был ранен в бою, а через год, в 1862 году, скончался от ран.

Аркадаг ("покровитель") туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов подчёркивал: «Изучение и научное исследование произведений классиков, великих мыслителей, популяризация их творчества, богатого фольклорного наследия, изучение древней истории туркменского народа – вот первоочередные задачи, стоящие перед нами» [3, 297]. Такой подход побуждает ученых и деятелей искусства обращаться к творчеству поэтов, использовать их для решения современных общественных задач. Наше национальное искусство, в том числе музыка, является плодом длительного развития наследия, рождённого живым умом и могучим талантом многих поколений наших предков.

Молланепес – блестящий мастер любовной лирики, певец любви, свободной от унижения человеческого достоинства, поэтому в народе за поэтом укрепилось его второе имя – «шах любви». Содержание его поэзии можно представить по приведённым ниже строкам:

«Твои глаза»

Любимая! Сердце мне опалили твои глаза.
Солгал я! Меня в огне исцелили твои глаза.

Толкуют среди людей о клейме на груди моей,
То в сердце моём гостить полюбили твои глаза.

Расстаться бы мне с тобой, но ведь я без тебя умру,
И вновь предо мной горят в грозной силе твои глаза.

Я пью за твою любовь, я бы мысли хотел собрать
Но душу Непеса вновь поразили твои глаза.
(Перевод М. Петровых) [12, 12]

«Как мой цветок?»

Нам целый мир судьбою дан.
В нём есть бесценный мой цветок...
Он там, где праведный Восток,
Страна-Мару-Шаху-Джахан.

В пути далеком я с утра
Найду ли счастье иль беду?
Дорогой верной ли иду,
Ответь, святая Бухара?

Забуду я мятежный свет,
Огонь надежды так велик.
Коснувшись милых уст в ответ,
Не знаю, цел ли мой язык?

Непес пришёл бы к беднякам.
Как соловей, он изнемог:
И сладким преданным мечтам
Спросил бы: «Как там мой цветок?»
(Перевод Л. Щипахоной) [12, 52]

Изучение темы «Поэзия и музыка в туркменском искусстве», в аспекте, связанном с произведениями Молланепеса, очень актуально. Сочинения поэта стали основой ряда сочинений туркменских композиторов в разных жанрах.

В своем исследовании «Туркменская музыка» В. Успенский и В. Беляев пишут следующее: «Народные рассказчики на Востоке не читают стихов, а всегда декламируют их нараспев, часто помогая себе аккомпанементом. Из этой декламации постепенно развивалось художественное пение, при котором для каждого отдельного произведения выработалась более или менее определённая мелодия, способная, благодаря своей художественной цельности, жить самостоятельной жизнью как тема инструментального произведения» [13, 45]. Во втором томе своего труда авторы дают список около 200 туркменских исполнителей-бахши. Среди них упоминается и имя Молланепеса: «Молланепес – теке из аула Язы Тогтамышского района. Родился в 1810» [14, 410]. К сожалению, достоверных материалов о музыкальных сочинениях поэта не сохранилось.

Поэтическое слово, будучи одним из окрыляющих факторов, источников вдохновения в музыкальном искусстве, служит одновременно и важным средством большего распространения и популяризации песен в народе. Многие из них входили в состав эпических поэм-дестанов. Каждая песня из дестанов обладает собственными исполнительскими особенностями. Поэтому дестанные песни группируются народными музыкантами по диапазону и регистровому звучанию на следующие разновидности: «başlanguç aýdumlary» (песни нижнего регистра), «orta düzgün aýdumlary» (песни среднего регистра), «şirwan aýdumlary» (песни высокого регистра).

Как известно, на основе стихов дестана Молланепеса «Зохре и Тахир» созданы десятки народных песен. В их числе настоящие музыкальные жемчужины: «Gyzlar» («Девушки»), «Bilbil gördüm» («Увидел соловья»), «Sen-sen» («Ты»), «Oýan» («Проснись»), «Hiç görmedim illerde» («Не встречал»), «Hoş gal indi» («Прощай теперь»), «Galmanam» («Не останусь»), «Gitsem gelermen» («Если уйду, вернусь»), «Azat eýlegil» («Освободи») и другие. Все они являются украшением репертуара туркменских бахши. Песни из дестана также дифференцируются на группы «başlanguç» (начальные), «orta düzgün» (срединные), и «jemleýji» (заключительные).

Главной особенностью песен является использование разных способов красочной вокализации при соединении средств мелодического и поэтического развития. Вокализация имеет несколько разновидностей: начальную («başlanguç»), межслоговую («bogunara»), межстрочную («setirara»), завершающую слово («sözsoňy»), заключительную («soňlaýju»). Взаимодействие текста песен и мелодического синтаксиса имеет и другие проявления. К примеру, если структура текста стихотворения представлена в виде 7-8-11-сложника (в форме «мурапбаг»), то мелостроки выполняют роль фраз, если же размер стиха 14-15-сложник («мухаммес»), то мелострока соответствует музыкальному предложению.

Композиторских сочинений, связанных с поэзией Молланепеса, немало [6]. Некоторые сочинения становились объектами музыковедческих исследований, в частности, Ф.А. Абуковой [1], С.С. Агамходжаевой [2], С. Карповой [7]. Н.П. Нарымовой [10], Г.Д. Янгибаевой [15]. Однако никто из указанных авторов не подходил к осмыслению музыкальных произведений с позиции содержания стихов поэта.

Начать обзор стоит с камерно-вокальной музыки, которая всегда занимала важное место в туркменском композиторском творчестве. Существенная доля этого наследия приходится на произведения, созданные на стихи Молланепеса. Как отмечает С. Карпова, «около половины всех романсов написаны на слова классиков туркменской поэзии (свыше 50 – на слова Махтумкули, около 30 миниатюр – на слова Молланепеса и больше 10 – на слова Кемине)» [7, 38].

Лирические стихотворения поэта особенно привлекают представителей среднего поколения туркменских композиторов. В качестве примера можно привести вокальные произведения Ч. Нурымова «Gitdim» («Удалился»), «Gaýtmaly boldum» («Вынужден вернуться»), «Söýgi aýdymy» («Песня любви» на стихи «Nazar kylsa dişleriňe»), «Zary bilen» («С мольбой»), «Arzuw eýläň» («Мечтает»); А. Агаджикова «Illerde» («У людей»), «Dilberim» («Дильбер»); Р. Аллаярова «Наýраны мен» («Восхищён»), «Näziň bilen» («Твоим капризом»), «Geldi galam gaşly gyz» («Чернобровая»); В. Ахмедова «Mahmalyň çeti» («Край покрывала»), «Sil biläni» («Поток»); Н. Халмамедова «Gyz» («Девушка»), «Наýрана galar» («Восхищается»), «Şirmaýy darak» («Гребень»), «Tilden uýalar» («Даже цветка стесняется»), «Gözüň bilen» («Твоими глазами»), «Ýadyma düşdi» («Вспомнил»), «Ýigitlik çaguma» («В юности»), «Aňsa» («Поймёт ли»); Д. Нурыева «Oýanmadyň» («Не проснулась»); Р. Гутлыева «Gözleriň» («Твои глаза»), «Gitdim» («Удалился»).

Туркменские композиторы на протяжении многих лет работали в жанре симфонической поэмы. Среди них и Нуры Мухатов (1924—1999), чья симфоническая поэма, посвящённая Молланепесу, заслуживает особого внимания (1963). В основе этого программного произведения лежит один из известнейших сюжетов Востока – легенда о Зохре и Тахире. Это сочинение Мухатова можно причислить к лирико-эпическим произведениям.

Центральной идеей здесь стало воплощение различными средствами перипетий любовной драмы Зохры и Тахира – настоящих героев, борющихся за собственное счастье.

Интонационные обороты музыки вступления содержат в себе элементы драматургического конфликта, лежащего в основе поэмы. Характер звучания темы передаёт атмосферу повествования о неугасимой любви Зохры и Тахира. В этой теме,

звучащей в си миноре на протяжении 23 тактов можно различить интонации народной мелодии «Кечпелек»:

Grave

Violin I
Violin II
Viola
Violoncello
Contrabass

Драматическая по характеру главная партия изображает одну из картин напряжённой жизни народа в те далёкие времена, когда жили эти двое влюблённых молодых людей. В истории туркменского народа было немало трагических страниц. Возможно, композитор обращался к подобной тематике именно с целью создать исторические ассоциации. Главная тема написана в простой трёхчастной форме:

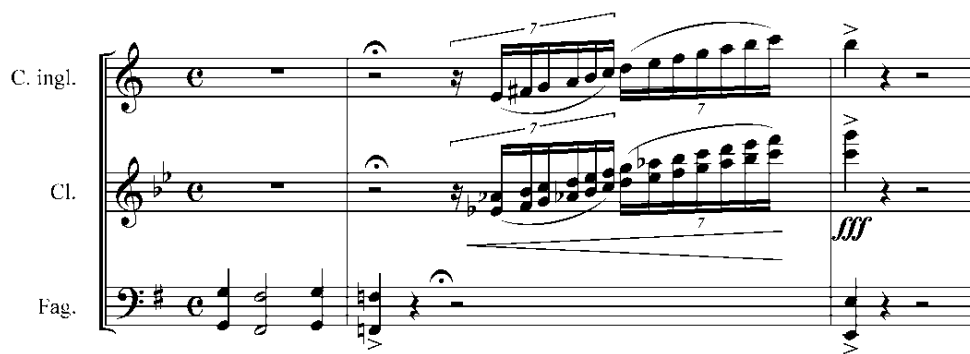
Allegro ma non troppo e risoluto

В лирической по характеру побочной партии Мухатов использовал фрагмент туркменской народной мелодии «Даг арман». Побочная партия вызывает ассоциации с необыкновенной по красоте любовной лирикой великого поэта. Звучание нежной мелодии напоминает о той клятве верности, которую дали друг другу Зохра и Тахир:

Andante cantabile

C. ingl.
mf *espr.*

Эти темы развёртываются в разработке и репризе. Симфоническую поэму, посвящённую Молланепесу, автор завершает небольшой кодой. Восходящие арпеджио на фоне тремоло большого барабана приводят к заключительному аккорду. На этом аккорде, звучащем на *fff*, композитор ставит финальную точку в повести о любви:

«Кода поэмы – широкая, величественная, в духе торжественного апофеоза. В ней Мухатов подчёркивает глубоко оптимистическую идею произведения, воспроизводящего в музыке народную легенду о Бессмертной любви» [10, 165].

Большой смысл есть в надписи, сделанной на первой странице партитуры: «Посвящается поэту Молланепесу». Она служит ключом к пониманию внутреннего содержания музыки. Поэма даёт богатые возможности для раскрытия многогранности и многоплановости поэзии Молланепеса, показа всего богатства духовного мира поэта и широты его взглядов. В этом отношении литературное наследие Молланепеса служит отправной точкой и для воплощения мировоззрения, чувств и мыслей самого композитора. Поэтому в произведении преобладает лирическая тематика, важная для Молланепеса. Композитор опирается на ладоинтонационные особенности народной музыки (во Вступлении – это обороты народной мелодии «Кечпелек», в побочной партии используется отрывок песни «Дагарман»). Все основные темы звучат в тональностях минорного наклонения.

В композиционном и драматургическом отношениях симфоническая поэма Нуры Мухатова, посвященная Молланепесу, близка образцам романтических поэм. Напрямую не связанное со словом, это симфоническое сочинение демонстрирует интересное творческое решение.

Событием большого исторического значения для туркменского музыкального искусства было зарождение и развитие жанра туркменской оперы. Опера «Зохре и Тахир», созданная в сотворчестве Адрианом Шапошниковым (1887 – 1967) [4] и Вели Мухатовым (1916 — 2005)¹, стала одной из жемчужин сокровищницы искусства туркменского народа. Премьерой этой оперы открылся в 1941 году Туркменский государственный театр оперы и балета².

При создании оперы «Зохре и Тахир» авторы исходили из традиций народного дестанного творчества. Драматургия основана здесь на показе борьбы за большую любовь и действия враждебных сил, препятствующих любви главных героев. Для показа этих образных линий композитор использует разные интонационные сферы. К примеру, музыкальный материал партий Зохре, Тахира, Мойсепида и Шахыхубан отличается мелодическим богатством и большой выразительностью. Вокальная сфера отрицательных персонажей Гарабатыра, Бабахана имеет речитативный характер и звучит жестко.

¹ Вели и Нуры Мухатовы – родные братья. [5].

² В 1941 году опера была поставлена в первой редакции, автором которой был единолично А.Г. Шапошников. Однако с момента появления 1953 году второй редакции, где соавтором Шапошникова стал В. Мухатов, в Туркменском театре исполняется только эта версия, поэтому в публицистической и научной литературе принято во всех случаях указывать обоих авторов [8].

Пример, Тема Бабахана:

Hereketli *ff*

ge - ti - riñ Ta - hy - ry Jeý - hu -
na taş - lañ!

Большая часть изображённых в опере событий связана с судьбой Тахира. Не испугавшийся трудностей и испытаний, он олицетворяет преданность своей любви, верность данной клятве. В душевном мире Тахира основное место занимает любовь к Зохре.

Через отношение к Зохре Молланепес раскрывает и показывает наглость придворных, несправедливость богачей и власть имущих, попирающих и предающих такие высокие понятия, как любовь. Горько сетует на эту несправедливость Зохре, столкнувшаяся с неумолимой жестокостью своего отца. Вокальная партия Зохре изобилует народными мелодиями.

Махым – одна из главных героинь оперы (ср. – [9]). Благодаря этому образу убедительнее проявляются такие качества Тахира, как непоколебимость и преданность своей любви. Махым всем сердцем любит Тахира, но её чувство безответно. Это очень огорчает Махым. Она изливает свои чувства в печальной арии, в которой звучит подлинная народная мелодия «Dön göwnüm» из дестана «Зохре и Тахир». Махым сочувствует Тахиру, заступается за него не только потому, что любит. Такое великодушие созвучно её чувствам и свидетельствует о её душевной доброте и человечности.

К группе тем, характеризующих положительных героев и раскрывающих основную идею оперы, относятся лейтмотив любви, объединяющий музыкальные характеристики Зохре и Тахира, Мойсепита, Махым, а также лейтинтонации Тахира, Зохре, народа, Молланепеса.

Пример, Тема любви:

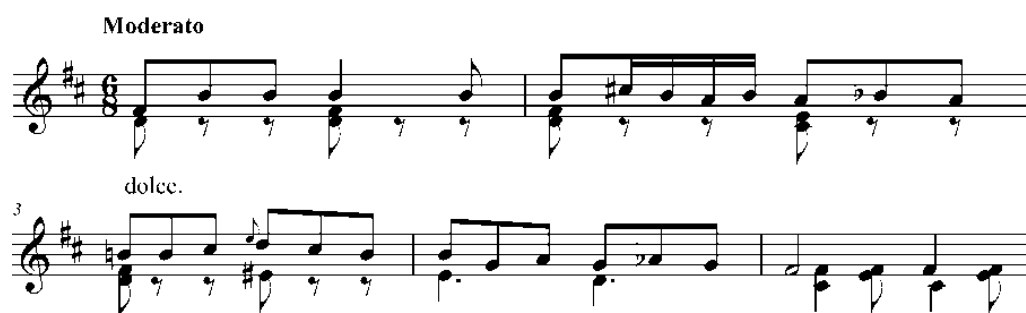
Andante ma non troppo

В тембровой драматургии оперы каждый герой наделён своими оркестровыми красками. Так, лейттема Зохры и Тахыра поручена виолончелям и английскому рожку, тему Махым ведёт гобой, Хасана – английский рожок, Гарабатыра – валторна, а тему Бабахана исполняют тромбон и туба.

Пример, Лейтмотив Гарабатыра:

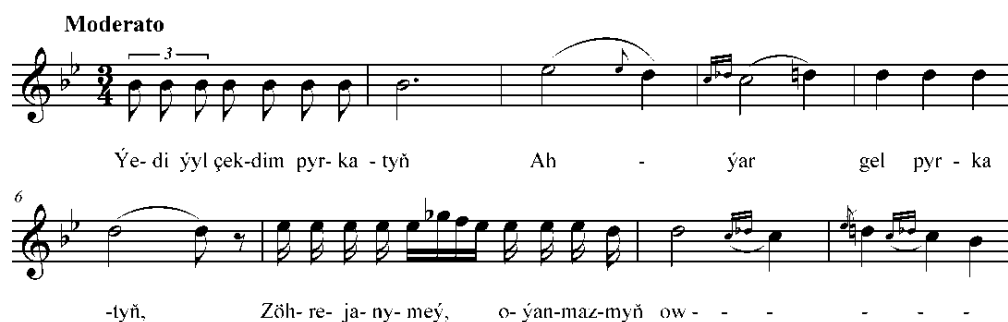

Композиторы, глубоко любившие туркменский дутар и туркменскую национальную музыку, прекрасно понимали необходимость говорить с народом на его языке. Большое значение в музыкальной драматургии оперы приобрели народные мелодии. Иногда народная мелодия ложилась в основу музыкальной характеристики героя и мира его чувств. В некоторых случаях становилась лейтмотивом всего произведения. К примеру, мелодия «Bilbil gördüm» («Увидел соловья») характеризует не только образ Махым, но и выступает в качестве одной из основных лейттем оперы:

Основное место в музыкальной драматургии оперы «Зохре-Тахыр» занимают сольные песни главных героев, арии, дуэты. События развиваются на основе сольных номеров, дуэтов и хоров. Примером тому могут служить песни Махым («Bilbil gördüm» – «Увидел соловья», «Unutma» – «Не забывай», «Dön göwnüm» - «Отвернись, душа»), Тахыра («Eý saba» – «Эй, ветерок», «Dağlar» – «Горы»), Зохры («Enejan diýmegil beýle sözüňni» – «Не говори мне этих слов»).

Пример: Песня Тахира из II акта:

Важное место в драматургии оперы занимают народно-массовые сцены и танцевальные номера из народно-бытовых эпизодов I, III, IV и VI действий. И в танцах авторы обращаются к подлинным народным мелодиям. К примеру, если в танце подружек Махым из III действия использован напев «Daş galdy» («Остался вдали»), то в мужском танце из IV действия слышатся интонационные обороты песни «Бал-саят».

Опера «Зохране и Тахир» не потеряла своей ценности в наши дни. По инициативе президента Туркменистана она была восстановлена к 200-летию Молланепеса и с успехом представлена вниманию зрителей 26 июня 2010 года.

Творчество замечательного туркменского поэта XIX века впитало в себя всю глубину духовной культуры народов Востока. На современном этапе развития нашего общества поэзия великого поэта выходит на новый уровень любви и почитания. Значение, придаваемое Молланепесу как поэту и мыслителю, нашло своё отражение в прошедшей в Туркменистане в 2010 году Международной научной конференции «Молланепес и жизнь туркмен в XIX веке». В ходе конференции поэтическое наследие Молланепеса было признано важным вкладом туркменского народа в сокровищницу мировой культуры. В изложенных на этой международной конференции научных взглядах авторитетнейших ученых из разных стран нашли свое преломление и вопросы, касающиеся сферы музыковедения. Сам по себе этот факт является свидетельством того широкого интереса, который вызывают по всему миру и творчество поэта, и музыка, созданная на его стихи.

Музыкальные произведения, основанные на поэзии Молланепеса, входят репертуар музыкальных учебных заведений страны, и постоянно включаются в программы концертно-культурных мероприятий, проводимых в Туркменистане и за его пределами.

Поэзия Молланепеса, воспевшая высокую любовь, несомненно, всегда будет занимать своё достойное место в истории туркменской литературы и музыки в качестве одной из ярчайших жемчужин духовной культуры народа.

Литература

1. Абукова Ф. А. Туркменская опера: пути формирования, жанровая типология: диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. – Ашхабад, 1983. – 214 с.
2. Агзамходжаева С. С. Музыковедение в республиках Средней Азии (Проблема лада и ритма в музыковедении Узбекистана, Таджикистана и Туркмении) : автореферат дис. ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. – Ташкент, 1993 – 30с.
3. Бердымухамедов Г. К новым высотам прогресса. Избранные произведения, т.1 – Ашгабат: Туркменская государственная издательская служба, 2008. – 344с.
4. Гуревич В.А. Адриан Шапошников. – М.: Сов. комп., 1985. – 104с.
5. Гуревич В.А. Вели Мухатов: Очерк жизни и творчества. – М. : Сов. композитор, 1980. – 136 с.
6. Жаворонков Б., Ларионов В. Композиторы и музыковеды Туркменистана. – Ашхабад: «Туркменистан», 1982. – 268с.
7. Карпова С.М. Туркменская камерно-вокальная музыка. – Ашхабад: Ылым, 1988. – 133с.
8. Керими К.Ш. Туркменский театр [Текст] : Очерки истории : [Учебник для театральных и хореогр. училищ] / Под общ. ред. проф. Г. Гояна ; Гос. ин-т театрального искусства им. А. В. Луначарского. Кафедра театра народов СССР. – Москва : Искусство, 1964. – 227 с.
9. Мирзоева Ш.О. Женские образы в таджикской опере // Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность. 2021, №3. – С. 52-63.
10. Нарымова Н. П. Зарождение и развитие симфонической музыки в Туркмении [Текст] : Автореферат дис. на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. 17.00.02. – Ашхабад ; Баку : [б. и.], 1975 – 25с.

11. Mollanepes. “Zöhre – Tahyr” dessany. – Aşgabat: Türkmen döwlet neşirýat gullugy, 2010.
12. Молланепес. Стихи – Ашгабат: Туркменская государственная издательская служба, 2010.
13. Успенский В., Беляев В. Туркменская музыка. Т-1. Ашгабат: Туркменистан, 1979. – 381с.
14. Успенский В., Беляев В. Туркменская музыка. Т-2. Алматы, 2003.
15. Янгибаева, Г. Дж. Туркменский симфонизм : К вопр. о нац. в системе муз. мышления : диссертация ... кандидата искусствоведения : 17.00.02. – Москва, 1994. – 189с.

Bahargul Yakubova

The creative heritage of Mollanepes in a music reading by the Turkmen composers

Abstract. this article is devoted to the problem of implementation the creative heritage of the Turkmen classic poet Mollanepes in folk music and in the contemporary national composers. The music of the Turkmen has always evolved in an inextricable connection with poetry. An example of this is the unsurpassed singer of love. His literary heritage does not lose its value in the modern era.

Keywords: Mollanepes, poetry, songs of bakhshi, composer creativity.

Сведения об авторе: Якубова Бахаргуль Байрамовна – старший преподаватель, заведующая кафедрой истории музыки Туркменской национальной консерватории имени Майи Кулиевой

e-mail: yakubowabahargul@gmail.com

Information about the author: Yakubova Bahargul Bayramovna – Senior Teacher, Head of the History of music Department of the Turkmen National Conservatory named after Maya Kuliyeva

e-mail: yakubowabahargul@gmail.com