

Р. АМАНГЕЛЬДЫЕВ, Г. АТАЕВА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МУЗЫКИ НУРЫ ХАЛМАМЕДОВА К КИНОФИЛЬМУ «ТАЙНА МУКАМА»

Корифеи отечественного искусства, выдвинувшие туркменское кино на мировую арену, оставили после себя уникальное культурное наследие огромной художественной ценности. Для определения подлинного значения этого наследия в искусстве XXI века необходимы его объективный анализ и всестороннее изучение на глубокой научной основе. Киномузыка в равной мере является частью этого наследия, и ей посвящено много выразительных страниц в летописи отечественного кинематографа. Фильм известного режиссера А. Гарлыева «Тайна мукама» – одна из чудеснейших жемчужин туркменского киноискусства. “Решающий шаг”, “Шукур бахши”, “Махтумкули”, “Тайна мукама” и многие другие художественные фильмы, уже давно став классикой этого жанра, сыграли неопределимую роль в том, чтобы донести до мира лучшие качества туркменского народа, его обычаи и традиции” [1, стр. 69].

В фильмах национальные особенности передаются посредством текста сценария (живой речи персонажей), актёрской игры персонажей (действия, интонации, мимика), окружающей среды (природы родной земли, жилой архитектуры, национальных костюмов, предметов быта), художественного содержания фильмов (народные традиции, народное музыкальное творчество, музыка к кинофильму, основанная на народных мелодиях).

В данной статье речь идёт о национальных особенностях музыки к кинофильму «Тайна мукама». «Музыка означало для туркмен многое. Она отражала связь человека с окружающим миром, была как бы эманацией души» [2, стр. 24].

Этот фильм о национальном профессиональном музыкальном искусстве туркменского народа снят в 1973 году режиссёром А. Гарлыевым. Уже само название фильма выражает его суть. Содержание фильма раскрывает исторический путь развития национального профессионального музыкального искусства от его сложного, тяжёлого прошлого до наших дней, в том его виде, в каком оно передавалось из поколения в поколение путём наставничества, от учителя к ученику. “Тайны мукама” – это фильм о музыке и музыкантах, о творчестве. В нём нашли отражение традиции и опыт музыкального фольклора. В картине есть интересная попытка показать, как творчество одного художника стимулирует, пробуждает талант другого, как народная музыка питает и обогащает современное искусство [2, стр. 27-28].

Жанр киноленты можно определить как музыкальный фильм, потому что он полностью пронизан музыкой. Духовный опыт народного искусства передается в нём посредством народной музыки и авторской музыки самого композитора Н. Халмамедова, что в итоге отголоски далёкого прошлого нашей национальной культуры позволяют воссоздать картину той эпохи. В фильме народная музыка отображает духовную силу народа, показывает нравственную и философскую глубину народного творчества, а авторская музыка композитора олицетворяет пробуждение национального самосознания, национальной гордости. «Более осмысленным оказались музыкальные фильмы, в которых вводилась подлинная народная музыка. В этих случаях когда берется оригинальный фольклор, это может содействовать углублению художественной выразительности фильма» [3, стр. 36].

В музыкальном решении фильма композитор удачно сочетает симфонический оркестр, туркменские национальные музыкальные инструменты (дутар, тьюдук), народную музыку и её современную интерпретацию.

Туркменская народная музыка, обладающая собственной философией, богатая по содержанию и технически сложная, исполняется на гаргы и дилли-туйдуке (тростниковых духовых инструментах), а также на дутаре - музыкальном инструменте, ставшем символом туркмен. В качестве примера можно привести мелодии «Dag arman», «Humarala», «Göroglynyň at oýnadyşy», «Gugmuzy» для дутара, «Nowgül» для гаргы-туйдука, «Aýjemat» для дилли-туйдука. Кроме того, народные песни, разнообразные по своему содержанию, получили наиболее совершенное выражение в исполнении бахши – мастеров народно-профессионального музыкального творчества устной традиции. Среди наиболее известных мелодий можно выделить такие, как «Tomagaly», «Kim biler», «Jan-jan», «Bir ýar öldürdi», «Köne güzer», «Selbinýaz». Эти народные песни, в частности, исполняют народный бахши Туркменистана Б. Матгелдиев и народная артистка Туркменистана Н. Нурмухаммедова.

Профессиональная народная музыка помогает усилить художественное воздействие фильма. Наиболее эмоциональные, узловые моменты фильма, а также самые глубокие мысли и внутренние переживания героев, их чувства отражены в неповторимом звучании нашей национальной музыки. Использование подобного музыкального материала характерно для большинства туркменских кинолент.

Следует отметить, что наряду с народными образцами, особую роль в драматургии фильма и в раскрытии богатого духовного мира туркменского

народа играет музыка, созданная выдающимся туркменским композитором Н. Халмамедовым. Она отличается высокой художественной ценностью и профессионализмом, и большая её часть опирается на народный музыкальный материал. Прекрасные, неповторимые, пронизанные народным духом мелодии и по сей день занимают особое место в программах многочисленных концертов.

В музыке композитора фольклорный материал либо слегка обрабатывается, либо подвергается глубокой переработке и трансформации, свободно разрабатывается.

Для показа сцен, связанных по сюжету фильма с туркменским музыкальным фольклором, композитор отбирает народные мелодии «Läle» и «Küştdepdi». Это самые популярные, любимые и часто исполняемые в народе мелодии. В народных мелодиях «Läle» и «Küştdepdi», которые в фильме поют девушки, композитор полностью сохраняет ритмическую и ладоинтонационную природу фольклорного первоисточника, но изменяет его фактуру и углубляет содержание. Он оставляет основную мелодию без изменений, но с целью достижения большей рельефности добавляет второй голос (alt) и излагает её в оркестровом звучании.

Туркменская народная мелодия “Läle”

Turkmen halk henı

Moderato

Dutar

Танцевальный хор девушек

Soprano solo

Hor

Такой подход соответствует западноевропейской музыкальной традиции. В своей музыке композитор очень естественно и органично передаёт особенности и дух туркменских народных мелодий. Несмотря на

близость к народным истокам, его музыка не является лишь копией народных образцов: композитор сумел создать произведения авторские, глубоко оригинальные. Н. Халмамедов обогащает художественное содержание фольклорного первоисточника, усложняет отдельные элементы, активно внедряет новые ладогармонические средства, сохраняя при этом образно-жанровую структуру народных мелодий.

Оригинальная лирическая атмосфера фильма обусловлена тесной связью с персонажами главных героев, и в первую очередь, с образами Доврана и Каркары. Для музыкальной характеристики героев композитор использует мелодию лирической туркменской народной песни, которая исполняется на национальном музыкальном инструменте дутаре. Получившие широкую популярность песни «Karkaranıň aýdumy» («Ýetişermikä?») в фильме звучит в исполнении Каркары) и «Ilden aýurdur» (в исполнении Доврана) созданы композитором на интонационной основе мелодии народной песни «Sakla ýolun, Maral suwa geledir». В этих песнях композитор сумел точно передать интонационно- тембровое своеобразие народной песни. Кроме того, при сравнении этих лирических песен с народной версией, в интонационных элементах, в богатстве ритмического рисунка, в синкопах отчётливо ощущается общий характер фольклорного прототипа.

Душевные переживания молодой девушки, исполненной печали и горя, отражены в песне Каркары «Ýetirermikä?»:

Туркменская народная песня “Sakla ýolun, Maral suwa geledir”

Ses

Mer-gen gar - das, ne — ya - tıp sen bi - ha - bar?

4

Sak - la yo - lun, Ma²ral su-wa² ge - le - dir.

Detailed description: This block contains the musical notation for the folk song 'Sakla ýolun, Maral suwa geledir'. It features two staves of music in 3/4 time with a key signature of three flats. The first staff is labeled 'Ses' and includes the lyrics 'Mer-gen gar - das, ne — ya - tıp sen bi - ha - bar?'. The second staff continues the melody with lyrics 'Sak - la yo - lun, Ma²ral su-wa² ge - le - dir.' and includes a measure rest marked with a '4' and a triplet of eighth notes marked with a '3'.

Песня Каркары (“Ýetişermikä?”)

Ses

Bir do-ga ey-la-niz u-lus-lar — il - ler.

5

Vox.

Me-nin a-hym ya-ra ye-ti - ser-mi - ka

Detailed description: This block contains the musical notation for the song 'Ýetişermikä?' by Karakary. It features two staves of music in 3/4 time with a key signature of three flats. The first staff is labeled 'Ses' and includes the lyrics 'Bir do-ga ey-la-niz u-lus-lar — il - ler.'. The second staff is labeled 'Vox.' and includes the lyrics 'Me-nin a-hym ya-ra ye-ti - ser-mi - ka'. A measure rest in the second staff is marked with a '5'.

Протяжённые по длительности звуки, взволнованно повторяющиеся секундовые интонации своим звучанием подчёркивают значимость узлового

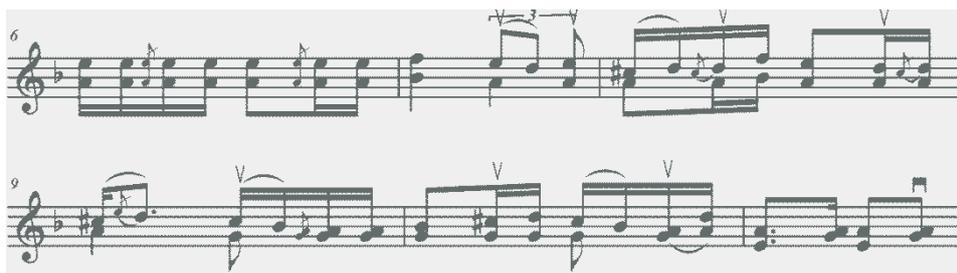
момента фильма. В данном эпизоде песня, о которой идёт речь, выполняет несколько функций: она очень тесно связана со зрительным и слуховым рядом и эмоционально подготавливает публику к последующим событиям. То есть мы видим главную героиню – туркменскую девушку, слышим, как она исполняет красивую мелодию печальной песни, и чувствуем, что должно случиться что-то очень нехорошее. По своему содержанию этот момент является первой кульминационной точкой фильма и интонационным ядром всех его музыкальных образов. Измененная в темповом отношении инструментальная версия песни звучит за кадром не только в этом, но и в других эпизодах, что ещё более углубляет и расширяет влияние музыки на драматургию фильма в целом.

Музыкальные характеристики персонажей фильмов многогранны. Но в этом фильме музыка – не только средство, вид искусства, но и главный герой, который участвует в сюжете произведения.

Тексты обеих песен – Каркары и Доврана – взяты из народного дестана «Саятлы-Хемра». Такое ощущение, что содержание стихотворений было создано специально для данного фильма. Это лишний раз доказывает, что Н. Халмамедов прекрасно разбирался в литературных произведениях. Но композитор, как и в других своих вокальных произведениях, свободно подходит к стихотворному тексту. В этих двух песнях он использует из 5 куплетов стихотворения только 3 и там, где нужно, изменяет количество слогов в строфе. Музыка тонко передаёт образно-эмоциональное содержание поэтического текста. Распевание некоторых слогов и слов в тексте, умеренный темп и плавное развёртывание мелодии, постепенное нагнетание энергии при движении к главной кульминации – все эти приёмы перекликаются с характерными особенностями туркменской народно-профессиональной музыки. В процессе развития нашей многовековой истории мы видим глубокую связь между классической туркменской поэзией и народно-профессиональной музыкой.

Музыку к фрагменту фильма, где В. Успенский сидит в доме Дурдыбахши, композитор в партитуре назвал «Импровизацией» на тему мелодии «Dag arman». Размашистые движения руки музыканта напоминают Успенскому движения руки дирижёра. Вступление к «Импровизации», кардинально отличающееся от народного образца в ладоинтонационном и ритмическом отношении, начинается с 2-х тактового мелодического оборота темы «Dag arman» (2-й такт), изложенного в виде канона у полного состава симфонического оркестра.

Туркменская народная мелодия “Dag arman”

“Импровизация”

Musical score for an orchestral improvisation section. The score is in 4/4 time and features the following instruments: Corno ing (Corno in G), Clarinetto in Si^b, Fagotto, Corno in Fa 1, Corno in Fa 2, Silofone, Violino I, Violino II, and Viola. The score includes dynamic markings such as 'solo' and 'p'. The Corno ing part starts with a 'solo' marking and a 'p' dynamic. The Violino II and Viola parts also have 'solo' markings. The Fagotto part has a long, sustained note in the first measure.

Музыкантам хорошо известен удивительный талант композитора создавать из небольшого мелодического оборота (интонации) протяженные мелодические построения, разделы и даже целое произведение. Это умение – одна из определяющих черт его музыкального стиля и показатель того, насколько глубоко композитор сумел постичь закономерности туркменской народной музыки.

Особенности национального характера туркмен раскрываются в сцене состязания Каркары с Кёр Годжалы бахши. Этот эпизод усиливает философский подтекст фильма. Здесь не только демонстрируется художественный талант туркменского бахши, но и раскрывается духовный мир человека, высвечиваются наиболее важные черты его характера – отвага и сила. Состязание между Каркарой и Годжалы бахши – это не только увлекательное зрелище: оно символизирует борьбу за защиту духовной свободы, любви и достоинство женщины. В этом состязании композитор сохраняет тесситурную последовательность разделов, присущую народным мелодиям: начальный (муханнес), средний, высокий (ширван).

Помимо музыки в озвучке фильма также активно использованы различные шумовые эффекты, такие как стук копыт лошади, звуки ветра, журчание ручья и т.д. В целом все они подобраны в полном соответствии с тем действием, которое происходит на экране.

Одна из главных особенностей, привлекающих внимание в фильме – это создание песен на основе народных песен, создание инструментальных мелодий на основе народного мелоса, создание пляски-хора девушек на основе народного танца.

Народные мелодии можно рассматривать как импульс, источник творчества композитора. В музыке к этому фильму, как и в других своих сочинениях, созданных в различных жанрах, композитор развил фольклорные образцы до их полного художественного совершенства. Практически все музыкальные произведения Н. Халмамедова производят незабываемое впечатление на зрителя.

Композитор подходит к фольклорному наследию с современной точки зрения: он не ограничивается простым цитированием в своем творчестве народных мелодий в виде их отдельных элементов либо целиком. Он претворяет в своих произведениях общие закономерности их строения и звучание. Анализ фольклорных образцов и методов их использования в музыке Н. Халмамедова позволяет проследить, каким образом композитор приспособливает цитируемые народные мелодии к формам и жанрам, характерным для западноевропейской музыки.

Духовный опыт народа определяет эстетическое и нравственное мировоззрение человека. В фильме фольклор, характеризуя события и характеры героев, выполняет функцию философского обобщения. Композитор в музыке к этому фильму утверждает фольклор в качестве основы искусства. Народное музыкальное творчество выступает как важная часть звукового мира этого фильма.

В фильме народные образцы, так же, как и авторская музыка, способствуют развитию сюжета, созданию эмоциональной атмосферы, а также выполняют звукоизобразительные функции. В каждом из отдельных случаев их использование привлекает к себе пристальное внимание, так как они очень тесно связаны с каким-то определённым эпизодом фильма, что ещё раз подчёркивает особую драматургическую роль народных мелодий и их «сюжетную» функцию.

В результате туркменские народные мелодии и композиторская музыка влияют на драматургию фильма, раскрывают эмоциональное и психологическое состояние героев и дают характеристику их взаимоотношениям, позволяют передать атмосферу момента и дух той эпохи.

В жанре киномузыки Н. Халмамедов сумел сказать своё слово, представить своё собственное решение. Он доказал, что не является случайным человеком в киноискусстве. Напротив, Н. Халмамедов, чётко понимая стоящие перед ним творческие задачи, выступает в качестве полноправного соавтора фильма, наряду с режиссером.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. *Гурбангулы Бердымухамедов. Культура – бесценное сокровище народа.* - Ашхабад: Туркменская государственная издательская служба, 2014.
2. Агаева Г.Г. Современное туркменское кино. – А., “Ylum” 1980.
3. Лисса З. Эстетика киномузыки. – М., “Музыка” 1970.

**Ректор Туркменской национальной консерватории имени Майи
Кулиевой, кандидат искусствоведческих наук,**

**Старший преподаватель кафедры «История музыки» Туркменской
национальной консерватории имени Майи Кулиевой**