

«Айсулу»: о времени, о людях, о себе

УМИТЖАН ДЖУМАКОВА, ДОКТОР ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ, ПРОФЕССОР КАЗНУИ

Премьера оперы Сыдыка Мухамеджанова с успехом прошла в

Астане

Основоположник комической оперы

Яркий музыкальный спектакль, приуроченный к 100-летию выдающегося композитора, народного артиста Казахской ССР и СССР Сыдыка Мухамеджанова, поставлен при поддержке Минис - терства культуры и информации в «Астана Опере».

Всегда впечатляет масштаб художественных интересов столичного театра, где постоянно появляются новые спектакли и концертные программы. Особое внимание творческого коллектива направлено на национальное наследие. Из недавних премьер - это новое прочтение оперы «Алпамыс» Еркегали Рахмадиева, презентация нового сочинения Балнур Кыдырбек «Калкаман - Мамыр».

Не случаен и выбор оперы «Айсулу». Ее автор Сыдык Мухамеджанов относится к плеяде основоположников отечественной музыкальной культуры XX века. Значителен его вклад в освоение новых жанров, прежде всего - крупной формы, показательных для утверждения новых видов музыки. Каждая из четырех его опер - «Айсулу», «Жұмбақ ұыз», «Ахан сере - Актокты», «Абай и Айгерим» - занимает свое место в

размышлениях художника над тайнами оперного искусства, что уже само по себе говорит о роли этого жанра в творчестве композитора. Опера «Айсулу» по своему историческому значению среди них выделяется особо.

Ее постановка в 1964 году на сцене единственного тогда Оперного театра им. Абая в Алма-Ате была первым успехом композитора в этом жанре. Важно и другое. В удивительно динамичном и светлом характере музыки оперы отражается невероятно интересное для казахского искусства время «оттепели». Свежими веяниями преобразований была полна атмосфера казахской культуры конца 50-х - начала 70-х годов. Намного раньше в оперном искусстве Казахстана получили известность драматические полотна на сюжеты из эпоса, повествующие о прошлом, о подвигах легендарных личностей и героев. Сыдык Мухамеджанов предлагает совсем другое направление.

После впечатляющей героики в оратории «Голос веков» он неожиданно предстает «казахским Россини», и в историю национальной музыкальной культуры тоже входит первопроходцем - основоположником комической оперы.

Национальные традиции смеховой культуры

Уникальность «Айсулу» состоит в том, что комические эпизоды

Уникальность «Айсулу» состоит в том, что комические эпизоды сюжетной канвы основываются на национальных традициях смеховой культуры. На пути к ее созданию Сыдык Мухамеджанов работал с будущими авторами либретто Куандыком Шангитбаевым и Канабеком Байсеитовым над постановкой комической пьесы в стихах «Беу, Ыздар-ай!» в Театре им. М. Ауэзова. В содружестве с мастерами слова и сцены общие законы комического жанра обрели для композитора реальность.

Музыка оперы с ее национальным мелодическим колоритом, отражающим подлинно речевые интонации, открывает простор для воплощения в спектакле народной жизни, полной находчивости, смелости и веры в позитивное. Постановка изобилует сценическим многообразием в переосмыслении остроумия и красноречия, богато представленных в песнетворчестве акынов и жырау, в пословицах и поговорках. Как в сатирической поэзии и юмористической литературе XX века, традиции народного юмора обретают в этой опере новые смыслы. И сегодня в зрительном зале не умолкали смех и аплодисменты. Судя по этой реакции, приключения влюбленных и жизнь простого народа воспринимаются очень живо - как свое, родное и любимое.

Но в те годы, когда у Сыдыка Мухамеджанова вдруг появился замысел комического музыкального произведения, основания для его рождения были еще в конкретно историческом культурном запросе. Композитор по-своему воспринял официальную критику о чрезмерной увлеченности в союзных республиках созданием опер, повествующих о прошлом. В ответ на идеологический призыв отражать в искусстве современность, передавать дух нового времени он берет сюжет из жизни, свидетелем которого оказался сам.

Проницательность композитора была в том, что он не стал обращаться к проделкам популярного народного шутника Алдара Косе или к обличительным историям человеческих страстей и пороков феодального прошлого. Это был бы самый прямой и привычный путь. Для утверждения добра и справедливости через погружение в смех композитор берет за основу действия простые, незамысловатые картины из настоящего.

В сценографическом решении нового спектакля зрители узнают типичные картины быта: и городские общежития - с танцами, гитарой, домброй и гармонью, и сельский пейзаж - с сеновалом, флягами и лопатами, упирающимся осликом, курами и собачкой. А сколько еще характерных деталей того времени мы увидели на сцене!

Постановка «Айсулу» в театре «Астана Опера» полна атмосферы ретро. Задается этот тон в самой первой картине. На оживленном перроне железнодорожного вокзала Алма-Аты вокруг киоска с газетами начинается захватывающая история с поиском невест и женихов, наполненная розыгрышами, переодеваниями,

комическими ситуациями. Снующий продавец зовет прохожих купить газету с портретом красавицы Айсулу. Все увлечены чтением. Прочитанное взбудоражило фантазии влюбленного в Айсулу Серке и двух его шустрых городских «соперников».

Сыдык Мухамеджанов по природе своей реалист. Он, тогда еще начинающий композитор, делает главными героями то поколение, к которому относится сам. Общая атмосфера покорения высот знаний и приобщения народа к новшествам современной городской жизни прочитывается, например, в пародийных образах неповоротливого кандидата наук Хасена и утонченного поэта Аубакира. Вот этот самый дух молодости ощущался и во время прошедших премьер в Астане, где было задействовано в полную силу молодое театральное поколение. Им удалось уловить месседж произведения, раскрыть современно, с непринужденным профессиональным вкусом, с добрым юмором человеческие пороки.

Выбор «Айсулу» для «Астана Оперы», как говорится, прямо в точку. Спектакля с веселой интригующей историей, с забавными и поучительными ситуациями и с персонажами, буквально живущими среди нас, в национальном репертуаре как раз и не хватало. Эта опера, несомненно, будет привлекать публику. Отметим, что ее ставили в Шымкентском оперном театре. В концертном варианте она исполнялась в филармонии Восточно-Казахстанской области и в Карагандинском театре музыкальной

комедии. Это прекрасный материал для современного сценического решения, способного не только развлечь, но и увлечь публику красотой и позитивностью, утверждением нравственных ценностей любви, добра и честности.

Ғытеуір, сол Ғыз бір сәлу...

Искусство смеха, как известно, дается избранным. А в музыке легко и лаконично передать тонкий вкус юмора и пародии еще более сложно. Не каждый оперный композитор имеет такой шедевр. У итальянского гения Джузеппе Верди в многообразии его романтических драм, по существу, одна опера-буффа «Фальстаф» - самая последняя, завершающий аккорд.

Постановочные сложности комедийного спектакля, видимо, и послужили причиной того, что опера «Айсулу» со времени ее премьеры не имела такой активной сценической жизни, как три классических образца казахской оперы - «Ғыз Жібек», «Біржан - Сара» и «Абай».

Но всему свое время. Сегодня сошлись все звезды, чтобы спектакль, по-настоящему заслуживающий искренние овации, состоялся, чтобы история первой казахской комической оперы продолжилась теперь на сцене столичного театра. Кстати, в его творческом багаже немало комедийных спектаклей из мирового репертуара: «Севильский цирюльник», «Итальянка в Алжире», «Шелковая лестница» Дж. Россини, «Дон Паскуале», «Любовный напиток», «Колокольчик, или Первая брачная ночь аптекаря» Г. Доницетти, «Тайный брак» Д. Чимарозы. Думаю, что работа над оперой «Айсулу» получилась плодотворной не в последнюю очередь благодаря многолетнему сотрудничеству с итальянскими театральными режиссерами и сценографами.

Но важно, что постановка этой оперы была осуществлена своими силами, это радует и вызывает особую благодарность. Здесь соединился опыт мэтров - дирижера Абзала Мухитдина, руководителя хора Ержана Даутова, художников Софьи Тасмагамбетовой и Павла Драгунова, артистов Жаннат Бактай, Жаната Шыбыкбаева, Айзады Капоновой, Талгата Галеева, Татьяны Вицинской, Салтанат Муратбековой, Болат Есимханова и энергия

молодого поколения мастеров театральной сцены - режиссера Еренбака Тойкенова, хормейстеров Ержана Сансызбаева и Даурена Мусина, хореографа Бостана Кожобекова и артистический талант певцов - Назым Сагинтай, Динмухамеда Кошкинбаева, Асем Сембиной, Валерия Селиванова, Ержана Саипова, Шынгыса Расылхана, Талгата Аллабиринова, Артура Габдиева и многих других.

Зрители окунулись в мелодическое богатство музыки. Весь спектакль «пропитан» интонациями песни «Йтеуір, сол кыз бір сәлу» Сыдыка Мухамеджанова. В те годы она была очень популярна в исполнении братьев Ришата и Муслима Абдуллиных, а здесь получила развитие ее идея игры с образами Айсулу и ее сестер Жансулу и Нурсулу.

Важным творческим достижением спектакля видится музыкальная характерность, усиленная всевозможными сценическими приключениями. Действие динамично и импульсивно. Во всем блеске, артистично и изобразительно обыграно комическое смешение свадебного тоя с цветами, нарядами, шумом, объятиями и ритуала похорон, задуманного сочувствующими «понарошку» для спасения влюбленного Серке. Смех сквозь «слезы» - Айсулу вновь поверила в настоящие чувства жениха.

Заключительная песня «Той жыры» из репертуара прославленного ансамбля «Дос-Мукасан» объединила зрителей со всеми участниками спектакля, и они тоже были готовы петь и танцевать, радовались праздничному финалу веселой и поучительной истории. И ни у кого необходимость популярной музыки того

времени в спектакле не вызвала сомнений.

Здесь уже попал в самую точку мастер музыкальных редакций

Абзал Мухитдин, направив всю постановку на ретровидение.

Опера «Айсулу» сегодня к месту. Это и память о Сыдыке

Мухамеджанове, и благодатное наследие казахской культуры.

Произведение раскрывает великолепный творческий потенциал и

высокий художественный вкус постановщиков и артистов «Астана

Оперы».

Театр находится на одной волне с культурными запросами современного общества, но традиционно верен своим художественным принципам в прочтении каждого музыкального творения. Да, потребность в добром юморе сегодня, как и всегда, существует. Нужно говорить о важном и серьезном, но иногда и в смешном много важного. Вы это увидите, если придете в театр на оперу «Айсулу». «Улыбайтесь, господа! Улыбайтесь!»

Казахстанская правда. - 2024. - 6 декабря (№237). - С.9