

МУЗЫКА КОМПОЗИТОРОВ БУРЯТИИ В СТРАНЕ И МИРЕ

Автор рассматривает основной вклад композиторов Бурятии в музыкальное искусство страны и мира.

Ключевые слова: музыка; композитор; искусство; творчество; вклад; особенности.

Sanzhieva Larisa Nikolaevna
East-Siberian State Institute of Culture
Ulan-Ude, Russian Federation

MUSIC OF COMPOSERS OF BURYATIA IN THE COUNTRY AND THE WORLD

The author considers the main contribution of composers in musical art of the country and the world.

Keywords: music; composer; art; creation; contribution; features.

В 2018 г. Республика Бурятия отмечает 95-летие со дня образования. Союз композиторов Республики Бурятия в 2016 г. отметил 75-летие со дня основания своей организации. Облик музыкальной культуры определяет, прежде всего, содержательность национальной композиторской музыки. Немалые успехи достигнуты бурятскими композиторами разных поколений в крупных жанрах, в опере и балете, а также в области инструментальной и вокальной музыки. Музыка бурятских композиторов тесно связана с национальными традициями бурятского народа. Бурятская профессиональная музыка выросла как результат живого, плодотворного диалога Востока и Запада. Музыка бурятских композиторов отличается своей национальной самобытностью, неповторимым колоритом.

Историю развития музыки композиторов Бурятии можно поделить на три этапа. Первый период связан с творчеством П. Берлинского, В. Морошкина, Д. Аюшеева, Ж. Батуева, Б. Ямпилова, Г. Дадуева, С. Рязова. Опора на народную танцевальность становится одной из главных черт фортепианного творчества композиторов старшего поколения. Второй период связан с творчеством С. Манжигеева, А. Андреева, Г. Дашипылова, Ю. Ирдынеева, В. Усовича, а третий период представлен современными композиторами П. Дамирановым, Л. Санжиевой, Б. Дондоковым.

Каким путем идут бурятские авторы в нашу эпоху, к чему они обращаются в своем творчестве? «Усиление интеграционных процессов в современном музыкальном искусстве побуждают внимательно относиться к фольклору, чтобы сохранить традиции, заложенные предками свою самобытность и дух кочевого народа» [Санжиева, 2013, с. 173].

Традиции, связанные с обращением к фольклору композиторами старшего поколения П. Берлинским, В. Морошкиным, С. Рязовым, Д. Аюшеевым, Б. Ямпилым, Г. Дадуевым, Ю. Ирдынеевым, С. Манжигеевым, А. Андреевым продолжают в творчестве современных композиторов Бурятии – В. Усовичем, П. Дамирановым, Л. Санжиевой, Б. Дондоковым. Необрядовый фольклор бурят представлен бурятскими героическими эпосами. В разных жанрах к вершине героического эпоса бурят «Абай Гэсэр» обращались А. Андреев (опера «Гэсэр»), Ж. Батуев (балет «Сын земли»), Л. Санжиева (балет «Абай Гэсэр и прекрасная Алма»), Б. Дондоков (Два симфонических фрагмента по эпосу «Гэсэр»). Как верно подметил фольклорист А. И. Уланов: «“Абай Гэсэр” является неисчерпаемым источником народной мудрости и сокровищницей духовных ценностей, накопленных в течение тысячелетия» [Абай Гэсэр, 1960, с. 5].

Музыковед Л. Дашиева отмечала: «В традиционном фольклоре бурят большое место занимают игры – *нааданы*» [Дашиева, 2015, с. 85]. По мнению музыковеда Д. Дугарова, «Игра *наадан* является ценным источником для исследования мифологических, религиозных, космогонических взглядов бурят» [Дугаров, 1991, с. 109]. Игровой фольклор бурят представлен тетеревиной игрой, песнями кольца, песнями-загадками. Обработки народного танца тетеревиной игры представлены в творчестве композиторов Г. Дадуева, С. Манжигеева. О. Куницын верно определил: «В музыкальную драму “Баир” П. Берлинского и Б. Ямпилова вошли многочисленные танцевальные эпизоды, в том числе и большой самостоятельный номер – балет «Цам», который так же, как и танцевальные сцены в опере М. Фролова «Энхэ-Булат-Батор» можно считать подступами к балету в бурятской музыке» [Куницын, 1990, с. 84].

Замечательное своеобразие придают этому произведению заключенные в них подлинные народные мелодии или авторские темы, сочиненные с сознательным приближением к духу и языку народной музыки. Как отмечает театровед В. Найдакова, «в качестве центральной фигуры был взят наиболее демократический персонаж Цама – Белый старик, народность происхождения которого была вне всякого сомнения. Танцевальная мелодия Сагаан Убугуна, по мнению Г. Цыдынжапова, основана на народном напеве «Намсарайн долган» (вызов счастья). Не однажды видевший представления цама докшитов в Бурятии и Монголии, знакомый с некоторыми письменными источниками описания цамов Г. Ц. Цыдынжапов сам напел многие мелодии мистерий композитору П. Берлинскому» [Найдакова, 1997, с. 31].

С. Рязов написал оперу «Мэдэгмаша» (первая редакция) в 1948 г. В опере удачна танцевальная сцена в ритме ёхора. Балет С. Рязова «Свет над долиной» на либретто Н. Балдано и П. Аболимова был создан в 1955 г. П. Гуревич утверждал, что: «автор не сумел провести симфонические приемы, не смог создать настоящей драматургии балета» [Гуревич, 1964, с. 85].

Баудоржи Базарович Ямпиллов внес значительный вклад в развитие балетной и танцевальной музыки. Следует отметить сочинения Б. Ямпилова «Танец кукол», «Танец в степи», «Танец с луком», «Танец девушки» из оперы «У истока родника» в ансамблевом переложении в четыре руки для фортепиано, балет «Патетическая баллада» (либретто М. Мнацаканяна). Истинное значение великих произведений проверяется историей. К таким сочинениям относится балет «Красавица Ангара» (в соавторстве с Л. Книппером, либретто Н. Балдано),

в котором танцевали народная артистка СССР Лариса Сахьянова и народный артист РСФСР Петр Абашеев.

Созданные Б. Ямпилковым симфонические и камерные произведения, песни и балеты, музыка к драматическим спектаклям и кинофильмам стали неотъемлемой частью духовной культуры бурятского народа и получили огромное признание. В них глубоко и правдиво отразилась наша действительность, запечатлелись мысли, чувства, стремления народа. Сочинения Б. Ямпилова отмечены не только ярко выраженным национальным характером, но и высоким мастерством, владением всеми профессиональными приемами композиторского письма. Из симфонических произведений Б. Ямпилова особенно отметим сюиту «Симфонические танцы», отличающуюся блестящей оркестровкой, ярким мелодизмом, мощной ритмикой и энергией.

Оценивая творческое наследие композитора, поражаешься масштабу и глубине его произведений. Бадуржи Базаровича Ямпилова по праву можно назвать великим бурятским композитором XX в., создавшим бессмертные творения самых разнообразных жанров: оперы, балеты, оратории, кантаты, симфонические сюиты, симфонические картины, увертюры, поэмы, камерные ансамбли, хоры, романсы, песни, фортепианные произведения.

В 1946 г. композитор Дандар Аюшеев создал первый национальный балет «Бато», либретто М. Арсеньева. Для детей Д. Аюшеев создал два бурятских танца для фортепиано, в которых мелодия запоминается сразу с первых тактов. Д. Аюшеев создал танец «Наши девушки» для ансамбля песни и танца «Байкал», поставил танец Михаил Заславский. Танец стал популярным в Бурятии. Последнее сочинение опера-балет Д. Аюшеева «Саган хатан» на либретто поэта Д. Улзытуева оказалось незавершенным из-за смерти композитора и так и до сих пор не увидело свет ramпы.

Жигжит Абидуевич Батуев – один из основоположников бурятской профессиональной музыки, сделавший огромный вклад в развитие балетной и танцевальной музыки. Его лучшие произведения глубоко реалистичны, наполнены проникновенным лиризмом. Музыка композитора привлекает певучестью, выразительным мелодизмом, темпераментными танцевальными ритмами. В таких фортепианных сочинениях Ж. Батуева, как «Бурятский танец», «Танец птиц», «Детский танец» прослеживается богатая ритмика, яркая мелодика.

В развитии бурятской балетной музыки с первых ее шагов ведущую роль выполняют балеты Ж. А. Батуева. Балет «Во имя любви» Ж. Батуева и Б. Майзеля на либретто М. Заславского и Л. Линховойна (1957) является одним из первых национальных балетов. С этим произведением в балетную музыку Бурятии вошла историческая тема. Остроконфликтный сюжет балета отражает важную эпоху в жизни бурятского народа – период зарождения в Бурятии феодализма на рубеже XVI–XVII вв. Национальная самобытность музыкальных образов балета, оригинальный гармонический язык, красочная оркестровка, напряженное динамическое развитие – все эти положительные качества музыки характеризуют балет как яркое и значительное произведение музыкальной культуры республики.

В 60–70-е гг. интенсивность творческой деятельности Ж. Батуева возрастает. Расширяется тематический и жанровый диапазон как балетного, так и всего творчества в целом. Ведущей тематикой балетного жанра становится сказочно-легендарная. Например, балет-легенда «Цветы жизни» (либретто М. Заславского, 1960).

С балетом «Вечный огонь» (либретто М. Заславского, 1976) в творчество Батуева входит тема Великой Отечественной войны. Автор посвящает произведение гвардии полковнику В. Б. Борсоеву, Герою Советского Союза. В 1965 г. композитор создает детский балет «Дружба» (либретто Н. Логачева). Наиболее значительным произведением композитора является балет «Сын земли» (либретто Н. Балдано, 1972), где воплощены образы героического бурятского эпоса «Гэсэр». Балет отмечен республиканской премией Бурятской АССР в области литературы и искусства (1972).

Значительной вехой в творческой биографии композитора и крупным событием в истории музыкальных культур Якутии и Калмыкии явилось создание балетов «Чурумчуку» (либретто Н. Жорницкой и С. Элляя, 1963) и «Джангар» (либретто А. Бадмаева и Ж. Батуева, 1970). Эти произведения созданы композитором на основе глубокого изучения народного эпоса и легенд этих республик. По существу, Ж. Батуев стал основоположником балетной музыки Якутии и Калмыкии. Примечательно, что балет «Чурумчуку» Ж. Батуева вот уже полвека идет в Якутском театре оперы и балета (сменилось не одно поколение артистов балета).

Яркий и достойный вклад в танцевальную музыку внес композитор Гавриил Дадуев. Большой интерес вызывает «Балетная сюита» для симфонического оркестра, состоящая из пяти частей, которые объединены по принципу контраста, а также тональной общностью. Особенно впечатляет заключительная часть – «Борьба», в музыке которой ярко воссоздается картина народной борьбы, сразу представляешь начало борьбы, когда два мэргэна демонстрируют друг перед другом «Танец орла». Композитор отдал предпочтение в этой музыкальной сцене медным духовым инструментам, а также контрабасу, рисуя гротескные образы борцов.

В музыке для оркестра бурятских народных инструментов Г. Дадуев постоянно обращался к танцевальным образам. Композитор хорошо знал ритмические формулы бурятских народных танцев и мастерски воплощал их в своих танцевальных пьесах. Это сюжетные танцы «Танец тетеревов», «Арканщик», «Красный платочек», лирические танцы «Дэрбэшэн» (есть вариант для симфонического оркестра), «Альчур». Танцевальная стихия пронизывает его и музыкальные картины «В улусе», части из сюиты «Лесная сказка». Бурятская национальная окраска этой музыки особенно усиливается благодаря мастерству, с которым Г. Дадуев создавал свои оркестровые партитуры.

Композитор Сергей Манжигеев своей танцевальной музыкой прославил весь мир. Творческой удачей стал танец «Цветок Байкала» в постановке балетмейстера Михаила Заславского. Этот танец стал символом Бурятии, визитной карточкой на протяжении полувека. На многих площадках мира бурятские танцоры с блеском исполняли на бис этот танец. Музыка танца запоминается своей яркой мелодией, богатой по своему внутреннему содержанию. Хореография М. Заславского в этом танце – одна из вершин его творчества. Плодотворным было сотрудничество С. Манжигеева с ансамблем песни и танца «Байкал». Им был написан целый ряд танцев для замечательного прославленного коллектива: «Наездники», «На Ононе», «Танец баторов», «Веселые кузнецы», «Выделка войлока», «Тетерева», «Молодежная», вокально-хореографическая сюита «БАМ». Композитор был удостоен диплома лауреата в номинации «Танцевальная музыка» Всесоюзного конкурса исполнителей за создание музыки танца «Туяна» в 1972 г.

Свой вклад в танцевальную музыку сделал композитор Анатолий Андреев. Он создал музыку к следующим танцам и балетам: «Куклы», фантастический танец, балет «Хун шубуун» 'Небесная дева-лебедь', в постановке Г. Майорова, в исполнении учащихся БРХК им Л. Сахьяновой и П. Абашеева, балет «Песнь поэта» либретто П. Абашеева, М. Заславского и Л. Линховоина. Танец «Цветок лотоса» Анатолия Андреева поставили хореографы заслуженный деятель искусств РФ Дандар Бадлуев и заслуженный работник культуры РФ Татьяна Вампилова. Гур Дашипылов создал танцевальную сюиту для симфонического оркестра, увертюру для симфонического оркестра «Ёхор», неоконченный балет «Вечное солнце», либретто Н. Дамдинова.

Среди бурятских композиторов творчество заслуженного деятеля искусств РФ и РБ, лауреата Государственной премии РБ, члена Союза композиторов России Юрия (Цыбикжапа) Ирдынеевича Ирдынеева привлекало к себе внимание общественности. Такое внимание вызывалось оригинальностью замыслов, высоким уровнем мастерства, особенностями музыкального мышления композитора. Музыка Ирдынеева отличается стиливым универсализмом. Ирдынеев, обладая своеобразным внутренним миром и оригинальным творческим почерком, широко использовал новые средства, выработанные композиторской практикой XX в. Яркая индивидуальность сочеталась у него с духовной утонченностью. Он является новатором в применении в своем творчестве идей буддийской философии и религии. Ирдынеев в своем творчестве возрождает духовные ценности, веру в нравственное обновление общества. Он привнес в свою музыку круг настроений, глубоко проникающих в подсознание слушателя.

Балет «Лик богини» стал подлинным открытием, вехой в истории бурятского балета. Балет написан композитором в 1979 г., но был поставлен на сцене только в 1990 г. из-за идеологических запретов, связанных с буддийской религией. В основу балета положена новелла Б. Ринчена «Ногоон Дара-эхэ» о подлинной судьбе скульптора Ундэр Гэгэна Занабазара. Г. А. Майоров написал либретто по новелле монгольского писателя. Восточное звукозерцание, медитативность присуща музыке балета. «Балет был поставлен балетмейстером О. Игнатьевым, который создал оригинальную хореопластику, сумел открыть медитативную музыку композитора» [Санжиева, 2013, с. 63]. В музыке Ирдынеева есть духовный порыв к чему-то ввысь, конкретно к богине «Зеленой Таре» и нравственному идеалу. Это музыка выразительных интонаций, передающих тончайшие движения души. Не менее экзотичным было и художественное оформление спектакля монгольским художником Ч. Гунгасухом. В 1991 г. Ю. Ирдынееву была присуждена государственная премия в области литературы и искусства.

Юрия Ирдынеева можно отнести к представителям неофольклоризма. К примеру, в его произведениях цитируются бурятская народная песня «Уншэн басага-най дуун» в балете «Лик богини» (монолою о возлюбленной), среднеазиатские и кавказские ритмы ударных инструментов, русская плясовая «Барыня», гопака, лезгинка, ёхор в третьей части «Героической симфонии». Народный мелос определяет эмоциональный строй, особенности изложения тематического материала. Творчество композитора многогранно. «Юрий Ирдынеев внес огромный вклад в развитие не только национального музыкального искусства Бурятии, но и в мировую музыкальную культуру, таким сочинением, как балет “Лик богини”» [Санжиева, 2003, с. 96].

Виктор Усович создал музыку в различных жанрах. Наибольшим успехом пользуются у исполнителей «Молитвы последних оптинских старцев». В 2018 г. это сочинение было исполнено Певческой капеллой Санкт-Петербурга. Высокую оценку этому сочинению дал председатель Красноярского Союза композиторов В. Пономарев. В 2016 г. В. Усович выступил во Франции с романсами на слова В. Слипенчука, исполненными Ольгой Жигмитовой под аккомпанемент народной артистки России Даримы Линховоин.

Оценивая творческое наследие эвенкийского композитора Виктора Гончикова, поражаешься национальной самобытностью, колориту и глубине его произведений. Значителен вклад композитора Виктора Гончикова в написание музыки к танцам «Алан-Аланэ», «Баюмэ-ткит этэвчэлэн» 'После охоты', «Танец с кумаланами», которые составляют золотой фонд эвенкийской музыкальной культуры. Многие танцы В. Гончикова исполнялись на различных международных, всероссийских праздниках и фестивалях как в России, так и за рубежом: Всероссийский фольклорный фестиваль детей Севера «Вслед за солнцем», «Фестиваль малочисленных коренных народов Севера», «Молодежный фестиваль народов Севера», «Межрегиональный фестиваль эвенкийской музыки и танца им. В. Гончикова». Танцы В. Гончикова завораживают своей яркой мелодикой, энергией, задорной ритмикой. Композитор обращался к эвенкийской мифологии, преданиям, сказаниям. Интересны в этом плане песни-танцы В. Гончикова «Не танцуют кулики на показ», «Нюнгникил». Почитание огня у эвенков складывалось тысячелетиями. В древности эвенки были прирожденными охотниками, охота составляла основу их жизни, и это нашло отражение в танце В. Гончикова «Баюмэ-ткит этэвчэлэн».

Национальные образы, связанные с обращением к фольклору композиторами старшего поколения, продолжают в творчестве современных композиторов Бурятии Б. Дондокова, П. Дамиранова, Л. Санжиевой. Композитор Пурбо Дамиранов создал музыку к нескольким танцам. Подлинной удачей стал «Танец небесных принцесс», который отличается своим возвышенно утонченным строем, особым степным величием и одухотворенностью. Красочная инструментовка, звучание ятаги придают этому танцу неповторимый чарующий восточный колорит. Танец «Всадницы» и «Танец небесных принцесс» в тандеме поставили заслуженный деятель искусств РФ Дандар Бадлуев и балетмейстер Вячеслав Донгак. Танец «Всадницы» отличается своей энергией и зажигательной ритмикой. П. Дамиранов написал танец «Белый мой олень», который был поставлен хореографом, заслуженным работником РФ Татьяной Вампиловой. Б. Дондоков написал концертный вальс для духового оркестра, два монгольских танца, приветственный танец, шуточный танец для ОБНИ. Музыка танцев Б. Дондокова ждет постановки.

Композитор Л. Санжиева создала целый ряд произведений танцевальной и балетной музыки: балетные сцены в трех частях по эпосу «Абай Гэсэр и прекрасная Алма», фортепианная сюита из пяти танцев «Бурятские танцы». Завершает сюиту «Танец шамана», который посвященный доктору исторических наук, профессору Дашиниме Санжиевичу Дугарову. На музыку пьесы для ятаги и фортепиано «Пробуждение» Л. Санжиевой поставили два разных танца заслуженная артистка Саха-Якутия Айталиа Банзаракцаева и заслуженная артистка РБ Юлия Золотова. На музыку оркестровой пьесы «Энхалукские забавы птиц» для оркестра бурятских

народных инструментов Л. Санжиевой поставила танец «Гургалдай» Сэсэг Доржиева, художественный руководитель образцовой студии «Апсары». Л. Санжиевой создана музыка к бурятской народной сказке «История огня», балетная композиция с учащимися БРХК им Л. Сахьяновой и П. Абашеева была поставлена заслуженной артисткой Саха-Якутия Айталиной Банзаракцаевой. Л. Санжиева написала музыку к эвенкийскому хореографическому пластическому спектаклю «Храбрый охотник Тымаул» на основе эвенкийских легенд и преданий. Постановку спектакля осуществила Сэсэг Цыремпилова с учащимися колледжа искусств им. Чайковского в 2014 г. В 2016 г. Л. Санжиева написала эвенкийскую песню-танец на стихи З. Делбоновой «Эведы асаткар», постановку танца сделала С. Цыремпилова с эвенкийским ансамблем «Гулувун».

Композиторы всех поколений П. Берлинский, В. Морошкин, С. Рязунов, Д. Аюшеев, Б. Ямпиллов, Г. Дадиев, Ю. Ирдынеев, С. Манжигеев, А. Андреев, А. Прибылов, П. Дамиранов, Л. Санжиева, Б. Дондоков способствовали интенсивному развитию танцевальной и балетной музыки Бурятии. Их музыка является частью духовной культуры народов Бурятии и России. Балетмейстеры-постановщики, хореографы И. Моисеев, М. Заславский, Г. Майоров, О. Игнатьев, Д. Бадлуев, Т.

Вампилова, В. Донгак, С. Цыремпилова, А. Банзаракцаева в содружестве с бурятскими композиторами создали богатые и разнообразные постановки танцев, воплотили целый ряд и галерею образов, которые составляют золотой фонд национальной хореографии не только Бурятии, но и России.

Музыка современных композиторов Бурятии В. Усовича, А. Прибылова, П. Дамиранова, Л. Санжиевой, Е. Олёрской, Д. Коркиной звучала на различных фестивалях, международных конкурсах, таких как «Звук Евразии», «Найдал», «Алтаргана», «Европа-Азия», «Подношение 10 драгоценностей Пандито-хамбо-ламе Даша-Доржи Этигелову», «Пентатоника», «Музыкальный фейерверк» и др.

К сожалению, в Бурятии нет филармонического симфонического оркестра, в связи с чем Союз композиторов Республики Бурятия возлагает большие надежды на руководство Республики Бурятия, Министерство культуры Республики Бурятия. В Бурятии нужно разработать Целевую программу развития музыкального искусства республики. Сегодня очень важно сберечь и использовать все самое ценное из прошлого бурятской музыкальной культуры. Сделать музыкальные компоненты духовной культуры достоянием всего общества – такова высшая цель творчества композиторов Бурятии.

Литература

- Абай Гэсэр / Вступит. ст., пер. и комм. А. И. Уланова. Улан-Удэ, 1960. 314 с.
 Гуревич П. Оперный театр Бурятии. Улан-Удэ: Бурят. кн. изд-во, 1964. 190 с.
 Дашиева Л. Д. Традиционная музыкальная культура бурят: учеб.-метод. пособие. Улан-Удэ: Изд-во ОАО «Республиканская типография», 2005. 188 с.
 Дугаров Д. С. Исторические корни белого шаманства. На материале обрядового фольклора бурят. М.: Наука, 1991. 300 с.
 Куницын О. И. Музыка Советской Бурятии. М.: Сов. композитор, 1990. 216 с.
 Найдакова В. Ц. Буддийская мистерия Цам в Бурятии. Улан-Удэ, 1997. 41 с.
 Санжиева Л. Н. Влияние буддизма на музыкальное искусство Бурятии // Буддизм в контексте истории, идеологии и культуры Центральной и Восточной Азии: материалы междунар. науч. конф. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2003. С. 96–99.
 Санжиева Л. Н. Национальные традиции и современное творчество бурятских композиторов // Композитор в современном мире: материалы междунар. науч. конф. «Актуальные проблемы современного композиторского творчества». Красноярск, 2011. С. 173–178.
 Санжиева Л. Н. Творчество бурятских композиторов // Муровские чтения: материалы Второй науч.-практ. конф. Новосибирск, 2013. С. 63–77.