

«УЗБЕКСКАЯ КИНОМУЗЫКА: НАЦИОНАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ И ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПОИСКИ В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КИНЕМАТОГРАФЕ»

Абдуллаева Сурия Абдулахадовна

*Начальник отдела международного сотрудничества Института
Национального эстрадного искусства имени Батыра Закирова*

Аннотация: В статье рассматриваются исторические этапы становления и развития узбекской киномузыки, её художественно-драматургические функции и значение в сохранении национальных музыкальных традиций. Особое внимание уделяется взаимодействию музыкального и визуального компонентов кинофильма, использованию народных мелодий и эстрадных жанров, а также роли композиторского творчества в формировании национального художественного языка кинематографа.

Ключевые слова: узбекский кинематограф, киномузыка, национальная музыкальная культура, композиторское творчество, музыкальная драматургия, лейтмотив, народная музыка, эстрадное искусство, аудиовизуальное искусство, цифровые технологии.

Abstract: This article examines the historical stages in the formation and development of Uzbek film music, its artistic and dramatic functions, and its significance in preserving national musical traditions. Particular attention is paid to the interplay between the musical and visual components of a film, the incorporation of folk melodies and popular musical genres, and the role of composers in shaping a distinct national artistic language within cinema.

Keywords: Uzbek cinema, film music, national musical culture, composition, musical dramaturgy, leitmotif, folk music, popular music, audiovisual art, digital technologies.

В условиях глобализации и стремительного развития цифровых медиа кинематограф приобретает особое значение в духовной, культурной и эстетической жизни современного общества. Будучи синтетическим видом искусства, кино объединяет драматургию, визуальную выразительность, актёрское исполнение, звук и музыку в единую художественную систему.

Взаимодействие этих компонентов определяет особенности восприятия экранного произведения, усиливает его эмоциональное воздействие и способствует более глубокому раскрытию авторского замысла. В структуре киноискусства музыка выполняет не только сопровождающую, но и самостоятельную художественно-драматургическую функцию.

Она участвует в формировании эмоциональной атмосферы, характеризует персонажей, обозначает внутренние конфликты и подчёркивает важнейшие этапы развития сюжета.

Посредством музыкальной интонации, тембра, ритма, гармонии и динамики композитор способен передавать психологические состояния, которые не всегда могут быть выражены непосредственно через изображение или диалог. Как отмечает Ш. Ганиханова в исследовании, посвящённом киномузыке Узбекистана, «формирование художественного языка и образной системы узбекского кинематографа происходило на двух выразительных уровнях – аудио и видеорядов. Взаимно обогащающийся синтез искусств создаёт широкий простор для творческой фантазии художника, для выражения новых идей и утверждения мировоззренческих позиций» [3,195]. Следовательно, киномузыку необходимо рассматривать не только как звуковое сопровождение экранного действия, но и как значимый компонент художественной концепции фильма.

Формирование узбекской киномузыки происходило во взаимосвязи с развитием национального кинематографа, профессиональной композиторской школы и музыкально-исполнительских традиций. В эпоху немого кинематографа музыка преимущественно выполняла иллюстративную функцию, помогая создавать необходимую эмоциональную атмосферу и усиливать восприятие экранного действия.

Это фильмы российских режиссеров, чаще всего посвященные судьбам узбекских женщин, а также молодых узбекских кинематографистов (Ю.Агзамов, Н.Ганиев и др.). По мере развития звукового кинематографа роль музыки в фильмах постепенно расширялась: музыкальный материал стал включаться в общую драматургическую структуру фильма и участвовать в формировании художественных образов. Важнейшей особенностью узбекской киномузыки стало обращение к национальному музыкальному наследию.

Народные мелодии, характерные интонации, ритмические модели, а также элементы традиционной вокальной и инструментальной культуры использовались для передачи национального колорита, исторической среды и особенностей повседневной жизни персонажей. При этом национальная специфика не ограничивалась прямым цитированием народных мелодий.

Она проявлялась также в характере мелодического развития, особенностях музыкальной фразировки, тембровом выборе и принципах организации музыкального материала. Благодаря этому формировался своеобразный художественный язык, в котором традиционные музыкальные элементы сочетались с профессиональными композиторскими приёмами.

Важнейшие этапы развития узбекской киномузыки отражены в произведениях киностудии «Узбекфильм», в которых музыка выступает не только средством сопровождения экранного действия, но и самостоятельным выразительным компонентом художественного замысла.

Одним из ранних значимых примеров является фильм «Тахир и Зухра» (1945), поставленный режиссёром Наби Ганиевым по мотивам узбекской народной легенды. Композиторы Алексей Козловский и Тухтасин Джалилов использовали фольклорные интонации для создания национального музыкального колорита и раскрытия драматизма истории любви главных героев.

Музыкальное оформление способствует передаче исторической атмосферы, эмоциональной напряжённости и нравственного содержания повествования.

Эта картина представляет интерес как пример взаимодействия народного эпического наследия, профессионального композиторского творчества и кинематографической драматургии. Примером может служить профессиональная обработка и адаптация древнего свадебного обряда «ёр-ёр» и создание песни и мелодии «Ёр-ёр», усиливших драматизм сцены свадьбы Зухры.

В 1947 году историко-биографическая лента Камиля Ярматова «Алишер Навои» (композиторы Р. Глиэр и Т. Садыков) предопределила ряд тенденций отечественного киноискусства и его музыкальной составляющей, в первую очередь начало симфонизации киномузыки.

Создатели фильма реалистично и правдиво изобразили историческую личность, не только благодаря профессионализму актерского состава, но и его музыкального компонента. Эпический характер музыки и её жанровое решение, опора на фольклор способствовали созданию реалистической атмосферы, передающей исторический колорит эпохи на глубоко национальной почве

В дальнейшем развитие узбекской киномузыки было связано с расширением возможностей профессиональной оркестровки, совершенствованием композиционной техники и активным использованием различных музыкальных жанров.

Наряду с народными и академическими традициями в кино стали шире применяться вокальные произведения, эстрадные песни, инструментальные композиции и элементы современной популярной музыки. В 1960–1980-е годы взаимодействие киноискусства, профессионального композиторского творчества и эстрадной культуры приобрело новые формы, возросло значение оркестрового мышления, тематического развития и использования лейтмотивов.

Лейтмотив представляет собой музыкальную тему или интонационный комплекс, связанный с определённым персонажем, событием, идеей либо эмоциональным состоянием. Его повторение и изменение в ходе фильма позволяют устанавливать смысловые связи между различными эпизодами и подчёркивать внутреннюю динамику повествования. Важную роль играло и соотношение внутрикадрового и закадрового звучания. Музыка могла выступать как часть экранной реальности — например, в исполнении

персонажа или музыкального коллектива, — либо сопровождать изображение извне, формируя дополнительный эмоциональный и смысловой уровень. Выбор между этими способами звучания определялся художественным замыслом, особенностями сцены и необходимостью подчеркнуть конкретные элементы драматургии.

В это время музыка всё чаще становилась не просто фоновым сопровождением, а значимым средством раскрытия содержания фильма и формирования его эмоционального образа. Показательным примером является фильм «Очарован тобой» (реж. Ю.Агзамов, 1958), в создании музыки к которому участвовали И. Акбаров, М. Бурханов и М. Левиев. Данный фильм представляет интерес в контексте взаимодействия национальной музыкальной традиции и формирующейся узбекской эстрадной культуры.

В фильме «Об этом говорит вся махалля» (реж. Ш.Аббасов, 1960г.) музыка М.Левиева, и в первую очередь мелодия «Вальс», является главным лейтмотивом того светлого, радостного, открытого в будущее порыва, который стремились показать авторы этого фильма.

Музыкальный материал, связанный с названными фильмами, демонстрирует возможности объединения экранного повествования с песенными формами, рассчитанными на широкую аудиторию. Особое значение в этом процессе имело творчество Батыра Закирова, чья исполнительская деятельность способствовала развитию узбекской эстрадной песни. Его участие в музыкальной культуре кино позволяет рассматривать кинопесню не только как элемент конкретного фильма, но и как форму самостоятельного существования музыкального произведения в общественном культурном пространстве.

В фильме «Ты не сирота» (реж. Ш.Аббасов, 1962) музыкальное решение композитора И.Акарова рассматривается в контексте эмоционального раскрытия драматических событий и формирования гуманистического содержания произведения. Подобные фильмы демонстрируют, как музыка может усиливать сопереживание зрителя, подчёркивать нравственные конфликты и способствовать раскрытию внутреннего мира персонажей.

Значительный интерес представляет и фильм «Минувшие дни», (реж. Ю.Агзамов, 1969), в котором музыкальное оформление включает как авторский материал, так и обращения к народному музыкальному наследию. Музыка Манаса Левиева к экранизации романа Абдуллы Кадыри признана шедевром узбекского кинематографа. Она точно передала драматизм, лирическую глубину любовной истории героев фильма, а также атмосферу Кокандского ханства XIX века.

Интересное место в истории узбекского кино занимает фильм режиссёра Эльёра Ишмухамедова «Нежность» (1966г.) и «Влюбленные» (1969г.). Музыку к этим фильмам написал композитор Богдан Троцюк. В этих фильмах,

посвящённых юности, первой любви и внутреннему миру молодых людей, музыкальное решение становится важным средством создания лирической атмосферы. Музыка взаимодействует с изображением городского пространства, эмоциональными переживаниями героев и ритмом повествования. Важной особенностью картины является соединение кинематографического повествования с популярной музыкой, благодаря чему музыкальный материал становится частью культурного образа времени. Так в фильме «Нежность» использована песня «Каникулы любви» - знаменитый японского хита, что подчёркивает связь кинематографа с популярной музыкальной культурой своего времени.

Другой характер взаимодействия музыки и экранного действия представлен в советско-индийском фильме «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников» (1979), созданном при участии киностудии «Узбекфильм» режиссёрами Латифом Файзиев и Умеш Мехра. В музыкальном оформлении участвовали композитор Владимир Милов, работавший над музыкой советской версии, и индийский композитор Рахул Дев Бурман, создавший песни для индийской версии. В фильме сочетаются песенные и танцевальные номера, оркестровое сопровождение и элементы индийской музыкальной традиции. Этот пример демонстрирует возможности международного творческого сотрудничества и соединения различных музыкальных культур в рамках единого экранного произведения.

Рассмотренные фильмы позволяют проследить расширение художественных функций киномузыки: от обращения к фольклорным истокам и созданию исторического колорита в «Тахире и Зухре» до лирического раскрытия внутреннего мира человека в фильмах «Нежность» и «Влюблённые», а также синтеза музыкальных традиций в международном кинопроекте «Приключения Али-Бабы и сорока разбойников». Их анализ подтверждает, что музыка является важным элементом художественного языка кино, отражающим особенности своей эпохи и способствующим сохранению и распространению музыкального наследия.

Приведённые примеры показывают, что музыкальное решение узбекских кинофильмов формировалось на пересечении нескольких художественных направлений: национальной традиции, профессиональной композиторской техники, вокально-эстрадного искусства и специфических требований кинодраматургии. Социокультурная значимость киномузыки проявляется прежде всего в её способности участвовать в сохранении и передаче коллективной культурной памяти. Музыкальные темы и песни, связанные с известными фильмами, могут сохраняться в общественном сознании значительно дольше, чем отдельные визуальные эпизоды.

Благодаря повторному исполнению, распространению записей и включению произведений в концертный репертуар музыка получает

возможность существовать за пределами первоначального экранного контекста. Для узбекской музыкальной культуры особенно важно взаимодействие киномузыки с народными песенными традициями, инструментальным исполнительством, наследием макомов и эстрадным искусством.

Такое взаимодействие создаёт условия для включения традиционных музыкальных элементов в новые художественные формы и способствует их восприятию разными поколениями слушателей. Вместе с тем киномузыка способна отражать социальные изменения, особенности исторической памяти и представления общества о нравственных ценностях. В фильмах на исторические и социальные темы музыка помогает раскрывать отношение к событиям прошлого, усиливать гуманистическое содержание повествования и формировать эмоциональную связь между экранным произведением и зрителем.

Важным аспектом является и влияние кино на распространение музыкальных произведений. Песня, впервые представленная в фильме, может впоследствии войти в концертный репертуар, получить самостоятельное исполнение и стать частью популярной музыкальной культуры.

В этом контексте киномузыка выступает одновременно художественным компонентом фильма, носителем культурной памяти и частью национального музыкального наследия.

Перспективы развития национальной киномузыки связаны с последовательным совершенствованием композиторской практики, музыкального образования и механизмов сохранения культурного наследия.

Активнее привлечение композиторов к разработке фильма на ранних этапах производства, совместная работа режиссёра, сценариста, композитора и звукорежиссёра позволяет формировать целостную аудиовизуальную концепцию и эффективнее использовать выразительные возможности музыки.

Расширение практики профессионального анализа музыкального материала узбекских кинофильмов, особенностей взаимодействия музыки с изображением будет способствовать развитию отечественного музыкознания и сохранению опыта национальной композиторской школы.

Важное значение имеет создание систематизированного цифрового архива узбекской киномузыки. Такой архив мог бы включать оригинальные фонограммы, музыкальные партитуры, сведения о композиторах и исполнителях, данные о фильмах и информацию об истории создания отдельных произведений. При организации архива необходимо учитывать авторские права, условия хранения материалов и возможности доступа к ним. Наконец, особое внимание следует уделять творческому переосмыслению национальных музыкальных традиций. Сочетание народных мелодий, традиционного исполнительства, академических композиционных методов и современных электронных средств может стать одним из направлений

дальнейшего развития национального художественного языка. При этом инновации должны не подменять национальную специфику, а расширять возможности её художественного выражения.

Заключение. Узбекская киномузыка является многогранным художественное явление, в котором взаимодействуют национальные музыкальные традиции, профессиональное композиторское творчество и выразительные средства кинематографа. Историческое развитие этой области демонстрирует постепенное расширение функций музыки: от преимущественно иллюстративного сопровождения до полноценного участия в формировании драматургии, психологической характеристики персонажей и общей художественной концепции фильма. Использование народных мелодий, традиционных интонаций, эстрадных жанров и профессиональных композиционных приёмов способствовало формированию своеобразного национального музыкального языка узбекского кино.

Социокультурное значение киномузыки проявляется в сохранении культурной памяти, распространении национальных музыкальных образцов и укреплении связи между кинематографом и музыкальной культурой общества.

Вместе с тем её современное развитие требует системного решения ряда творческих, организационных и технологических задач.

К числу приоритетных направлений относятся раннее участие композитора в кинопроизводстве, повышение качества музыкально-драматургического взаимодействия, сохранение оригинальных фонограмм и партитур, соблюдение авторских прав и развитие цифрового распространения национальной киномузыки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдуллаев А., Мухаммедов С. Фильмы и годы. - Ташкент: Изд-во лит. и искусства, 1980.
2. Абул-Касимова Х., Тешабаев Д., Мирзамухамедова М. Кино Узбекистана. — Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1985. — 286 с.
3. Ганиханова Ш. Музыка в кино Узбекистана в контексте проблемы синтеза искусств. Проблемы музыкальной науки (МБД Web of Science) 2021 №4 с.189-196 journalpmn.ru
4. Ганиханова Ш. Некоторые тенденции в развитии киномузыки Узбекистана Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность. https://eurasia.mosconsv.ru/?page_id=367/ ISSN: 2782-1773. №2022/1(6)
5. Янов-Яновская Н. Музыка узбекского кино. - Ташкент: Фан, 1969.