

ТВОРЧЕСТВО МУКАРРАМ ТУРГУНБАЕВОЙ

Трудно себе представить в Узбекистане человека среднего и старшего поколения, которому бы не было известно имя Мукаррам Тургунбаевой. Её знали как выдающуюся исполнительницу узбекских народных танцев, замечательного балетмейстера, как создательницу и первого руководителя известного не только в Узбекистане, но и за его пределами ансамбля народного танца Узбекистана «Бахор».

К большому сожалению, писать о ней приходится в прошедшем времени. Но говорят: - человек умирает не тогда, когда перестает биться его сердце, а когда живущие на земле о нем забывают. А забыть Мукаррам Тургунбаеву нельзя, её имя уже вошло в историю развития Узбекского хореографического искусства, она была одним из лучших балетмейстеров, знатоком и постановщиком узбекских народных танцев, одним из основателей современного сценического узбекского массового танца.

Мукаррам Тургунбаева мечтала о театре ещё когда училась в педагогическом техникуме (1927-1929гг). В 1929 году государственная этнографическая труппа под руководством М. Кари-Якубова была переименована в «Узбекский Государственный музыкальный театр» Мукаррам Тургунбаева вошла в труппу театра вместе с новым пополнением молодых талантливых артистов, таких как Розия Каримова, Халима Рахимова, Исахар Акилов, Абдулхак Султанов, Сагдулла Джурабаев и др.

Работая с основоположниками узбекского современного танцевального искусства Юсупом Кизыком, Тамарой Ханум, Уста Алимом Камиловым, которые передали ей законы мастерства и мудрость народных актерских традиций, талантливая ученица Мукаррам Тургунбаева поняла, что «театр – тоже школа».

Если искусство танца её устоа Тамары Ханум стало для узбекской женщины призывом к раскрепощению, а конкретно - призывом снять с тела ненавистный мешок паранджи, сорвать с лица чачван – густую сетку, сплетенную из конских волос, то искусство её ученицы – танцовщицы Мукаррам Тургунбаевой в 30-е годы стало следующим этапом борьбы за свободу женщины шаги женщины раскрепощенного Узбекистана.

Творческий путь Мукаррам Тургунбаевой – это основные этапы формирования новой узбекской хореографии. Все первые годы работы в узбекском музыкальном театре вплоть до 1936 года были годами изучения узбекского танцевального наследия и совершенствования танцевального мастерства. В эти годы узбекский театр развивается в тесном контакте с русским театром оперы и балета Мукаррам Тургунбаева сотрудничает и

перенимает опыт у таких деятелей как К. Бек, Е. Обухова, П. Еркин, Е. Барановский и др.

Талант танцовщицы помогает ей в кратчайшие сроки овладеть всем богатством техники ферганской школы танца. Уже в 1933 году её рекомендуют педагогам в только что открытую I-ю Республиканскую балетную школу. А в 1936 г. Она становится балетмейстером, сопостановщиком первого узбекского балета «Пахта». Работая с таким мастером, как Касьян Голейзовский, она знакомится изучать, понять законы построения хореографического спектакля.

В 1938 г. Мукаррам Тургунбаева солирует в «Половецких плясках» из оперы Бородина «Князь Игорь», танцует ведущие партии в балетах «Сердце гор», «Шахида», «Гуляндом», «Ак-бияк». А на концертах она исполняет танцы, поставленные Уста Алимом Камиловым и Тамарой Ханум: «Ката уйин», «Занг», «Дучава», «Уфари Сахта», «Кари-наво», «Гуль уйин». Исполнение танцев и участие в балетах требуют от танцовщицы высокую техничность и актерское мастерство. Она много работает над собой, много ездит по республике, приглядываясь к танцам, которые танцевались на праздниках, свадьбах. И в увиденном ищет основное образное зерно. Взяв за основу ритм, мелодию, несколько увиденных движений, она обогащает его за счет других, уже известных ей движения, тщательно выбирая те, которые ярче помогут выразить задуманный сюжет, чувства.

Так, например, из двух, трех увиденных движений в Андижане Мукаррам Тургунбаева создаёт танец «Андижанская полька». Взяв за основу ход и движение рук и плеч, будто человек хвастается силой. Мукаррам Тургунбаева нанизала эти движения на сюжет традиционных спортивных состязаний «Улак» (конное состязание) и «Кураги» (рукопашная борьба). Эти темы были близки народной жизни, андижанцы славилась и как наездники и как борцы. Так родился и сегодня очень популярный танец «Андижанская полька», причем не только в других областях Узбекистана, но даже в Андижане почти все уверены, что этот танец народный что его никто не сочинял. Также из нескольких движений, увиденных на большом празднике, где мужчины танцевали уйгурский танец, она создает уже несколько уйгурских танцев, исполняемых на сцене.

В 40-е годы Мукаррам Тургунбаева создает новые сольные танцы и сама их исполняет: «Джонон», «Рохат», «Гульрух», «Муноджат» и др. одним из лучших творений Мукаррам Тургунбаевой является танец «Тановар».

«Великий русский артист И. м. Москвин сказал: «Тановар» - это песня без слов. Но в том то и дело, что в этой песне есть слова. И надо знать десятки песен «Тановар», созданных и неизвестными певуньями в глубинах народа, и известными

поэтессами – певцами, танцовщицами из старых ферганских и маргеланских ичкари (женской половины дома). Надо знать эти сотни наполненных страданием, жаждой счастья строф женских песен «Тановар». Надо слышать их особую манеру исполнения – хироги – полушепотом, полувздохом, которые вдруг пререзает резкий, ровный белый звук ауджа – кульминации, высшей точки душевного напряжения. Надо знать не по оглаженным поэтическим переводам, не по облагороженным звучаниям симфонических проблем, а в том истово народном пении – плаче о мечте! Только проникновение, погружение в «Тановар» может помочь понять, отчего терзались сердца зрителей, отчего текли слёзы по лицам женщин поколения Мукаррам. Этот танцевальный монолог – высшая фаза творчества Мукаррам Тургунбаево – наиболее таинственное её произведение» (Л. Авдеева «Танец Мукаррам Тургунбаевой»).

В 1957 году, в дни подготовки к VI-му Всемирному фестивалю молодежи и студентов в Москве, был организован ансамбль «Бахор», Художественным руководителем и главным балетмейстером которого стала Мукаррам Тургунбаева. Почти тридцатилетнее предварительное творчество ей уже в первые годы работы в ансамбле помогли создать насыщенную программу, где сочетались танцы различных жанров, танцы народов Средней Азии, танцы народов мира, танцы народов зарубежного Востока.

Несмотря на огромное признание, популярность, любовь и уважение узбекского народа, Мукаррам Тургунбаева никогда не останавливалась на достигнутом. Она не кончала университетов, но была в ней народная мудрость и большая внутренняя культура. Она умела учиться и у великих мастеров и у простого народа.

В программе ансамбля можно увидеть и жанровую картинку на колхозные темы, и лирический этюд о любви и дружбе, и сцену народного праздника. Интересны этнографические танцы отражающие обычаи и трудовые процессы: посев хлопка, который в народе называют «белое золото», сбор винограда, процесс шелкопрядения, работу ткачих, создающих чудо-ткань «хан атлас» и др.

Создавая танцы репертуара ансамбля «Бахор» Мукаррам Тургунбаева обращается за опытом к друзьям – к танцам народов, имеющим большую культуру массового народного танца. Используя рисунки массовых танцев других народов, она создаёт новые танцы из словаря узбекских движений – поэтому танец остается узбекским, не теряя ни своего колорита, ни своей национальной изюминки. В построении Наманганского песенно-танцевального этюда «Яблоки» проявляется тенденция слить воедино движения узбекского танца с элементами присущими

танцам других народов: хороводы, ручейки по диагонали и по прямой.

Наманганский танец посвящен веселым озорницам – они кокетливо подкрашивают и так черные брови густым соком усьмы и подводят глаза сюзьмой, чтобы ещё больше понравиться милым, но как только те хотят посмотреть на девушек, они закрывают лицо шелковым платочком. Они идут степенным шагом, привораживая юношей, но тут же убегают резвой стойкой, как только не пробуют приблизиться к ним. Создавая этот танец Мукаррам Тургунбаева использует выход одного из танцев репертуара прославленного русского ансамбля «Березка». Девушки появляются одна из-за спины другой так неожиданно, будто по волшебству. И все же этот танец по существу сугубо национального характера.

Использование графики можно подметить в ташкентском, задорном танце «Баёт». За двадцать один год работы в ансамбле Мукаррам Тургунбаева поставила свыше двухсот танцев, создала несколько оригинальных концертных программ. Поставленные ею танцы, такие как «Вальс», «Бахор», «Баёт», «Занг», «Андижанская полька», «Пахта», «Ката уйин», «Наманганские яблоки», «Фергана рубоиси», «Рохат», «Пилля», «Самаркандская весна», «Вышивальщицы», «Зор этинг», «Елларим» и многие другие – стали золотым фондом не только ансамбля «Бахор», но и всей современной узбекской хореографии. Эти танцы не должны быть забыты. Они для новых поколений артистов-танцовщиц должны являться школой профессионального мастерства. Многие массовые танцы родились из её танцев, поставленных для сольного исполнения. В этих массовых танцах выявляется своеобразие характера узбекского народа. Именно поэтому народ, не имевшие до революции массовых танцев, принял их как собственное творение и полюбил. Каждый из этих танцев может стать темой для отдельного исследования.

Выдающаяся танцовщица Народная артистка союза СССР, Лауреат Государственной премии Узбекистана им. Хамзы, мастер и создатель современного массового узбекского народно-сценического танца Мукаррам Тургунбаева внесла огромный вклад в развитие узбекского хореографического искусства.

Мукаррам Тургунбаева была не только прекрасной талантливой танцовщицей и создательницей современных танцев, но она была собирательницей фольклора узбекского народа. Она видела и понимала всю необходимость собирания и изучения узбекского фольклора, бережно обрабатывая его и вынося в своих танцах на сцену.

В героической созидательной жизни народа Мукаррам Тургунбаева черпала свои темы и вдохновение, воспевая трудовые подвиги и счастье узбекского народа, могущество и

красоту любимой Родины. Творческим детищем её является Заслуженный ансамбль народного танца Узбекистана «Бахор». Её умом и талантом, её трудом и годами накопленного опыта сверкает и переливается всеми цветами радуги каждый танец этого ансамбля.

Главной задачей ансамбля – артистов и современных балетмейстеров является бережное сохранение золотого фонда и передача молодому поколению артистов то богатое наследие которое оставила нам Мукаррам Тургунбаева.

«МУКАРРАМ ТУРГУНБАЕВА», ОСНОВАНИЕ АНСАМБЛЯ «БАХОР»

Творческий путь народной артистки СССР Мукаррам Тургунбаевой последовательно отразил все основные этапы формирования современного узбекского сценического танца.

Танцы Мукаррам Тургунбаевой, созданные ею хореографические композиции отображали наиболее типичные явления современной жизни Узбекистана, характер свободной узбекской женщины. Мукаррам Тургунбаева вышла на сцену шестнадцатилетней девушкой. Мать Тургунбаевой была талантливой танцовщицей-любительницей, ученицей известной в округе профессиональной танцовщицы Мукаррам, в честь которой была названа дочь. В природном танце Мукаррам жили традиции, но танцевать она стала уже новые танцы, отразившие рождение нового человека нового времени. Тургунбаева начала деятельность как танцовщица и уже вскоре создала свою индивидуальную манеру исполнения, ставшую, своеобразным танцевальным «стилем». Индивидуальная исполнительская манера Тургунбаевой, сформировавшая стиль женского сценического узбекского танца, могла сложиться только благодаря её сочинительскому творчеству. Тургунбаева училась танцу у истинных мастеров, великолепно владеющих традиционным искусством, в то же время создавших первые современные сценические танцы, первые массовые композиции. Это были Уста Алим Камилов, Юсуп Кызык Шакарджанов, Ата Ходжа и их ученица Тамара Ханум. Мукаррам Тургунбаева «впитала» их искусство, их танцы целиком и каждое движение в отдельности, но не пошла по пути подражания, не стала «способной копиисткой». Она стала творцом, творцом собственной манеры танца, которая создавалась вместе с созданием оригинальных танцевальных композиций. Мукаррам Тургунбаева стала одной из ведущих актрис-идеологов, актрис - общественных деятельниц, жизнь и творчество которых стало символом жизни нового человека, человека дерзкого, упорного, упоённого счастьем творчества. Эти духовные качества отражал танец молодой

танцовщицы. Уже первые композиции, сочиненные Тургунбаевой, определили художественное направление её творчества – Мукаррам начинает искать в узбекском традиционном танце его народные элементы, которые народ пронес через века, выразив в движениях особенности национального характера. В конце тридцатых годов Тургунбаева выносит на сцену юношескую пляску, которую в народе называли «Андижанской полькой», развивает этот непритязательный народный пляс в разработанный виртуозный танец. Затем она разрабатывает народный танц уйгур. Уйгурские народные танцы исполнялись в форме перепляса, в котором учувствовали юноши и девушки. Озорство, задор, в кокой-то степени даже ухарство, помогают Мукаррам Тургунбаевой по-особому прокорректировать и женские традиционные, и женские «современные» танцы, помогают её создать свою манеру современного народно-сценического танца. Так случилось, что уже первые два танца – «Пахта» («Хлопок») и танец в музыкальной драме «Гульсара» - стали не просто «первыми удачными попытками создать новое», а именно новыми, в новой узбекской хореографии. Эти танцы стали и началом, и источником всего будущего творчества не только Тургунбаевой, но и всех узбекских балетмейстеров на несколько десятилетий. В эти же годы 1935-1937гг. Тургунбаева знакомится с андижанскими юношескими плясками, а также и парными уйгурскими переплясами.

Мукаррам Тургунбаева построила танец «Пахта», на основе движений танцев ферганской «школы» удачно продолжив каждое традиционное движение сочинённым движением, либо танцевальной фразой, сумев цепью движений отразить весь процесс труда – от «посадки семян» до «сбора урожая». Танец «Пахта» стал своеобразным символом всего узбекского искусства. Танец в драме «Гульсара» стал символом, выразившим идею спектакля, посвящённого женщине, осознавшей необходимость свободы и ведущий борьбу за владеть ею. Движения танца, которые вскоре стали называть «Гульсара», тоже выстроены на материале ферганской «школы».

Танцы «Гайратли киз» и «Джанон» означают – совершенное творение природы. «Джанон» конструируют движения, близкие бухарской «школе» танца. Движения танца – восторженно-бравурные, праздничные, декоративные «звонкие». В 50-е годы Мукаррам Тургунбаева вновь обращается к традиционным танцам, но уже не к «материалу», а к цельным произведениям, которые начинают формировать для сценического воспроизведения. Мукаррам Тургунбаева возвращает многим танцам классического наследия жизнь, создав краткие варианты старинных танцев. Танцы эти бессюжетны, но содержательны, содержание их – душа человека, её богатства, её беды, её

радости. Чеканный «Нагора» - уверенность и сила; «Кари наво» - счастье и радость; «Садр» - глубокая тоска о потерянном навсегда; «Гуль-уйин» - вера и надежда; «Дучава» - одарение мечтой. В эти же годы Мукаррам Тургунбаева вновь обращается к истинно народным пляскам, переплясам, подтанцовкам, к популярным народным песням, игровым, трудовым, обрядовым, бытовым. В программах появляются кокетливая пляска «Рохат», задорная «Фергана рези», озорная «Андижанская полька» и – «Фергана рубоиси». В 1943 году Мукаррам Тургунбаева создала танцевальную поэму «Тановар». К этому она шла с первых дней творчества. Позже, когда Тургунбаевой была присуждена Государственная премия, выдающийся русский артист Н. Хмелев назвал «Тановар» - «песней без слов». Но эта песня была со словами.

«Тановар» - название танца, созданного Тургунбаевой, танца – предчувствия, танца – надежды, танца – мечты. Но «Тановар» в народе имеет более широкий смысл. «Тановар» - не просто «танец», это оригинальный музыкально-поэтический жанр, музыкально-поэтическое произведение, посвященное извечной женской мечте о счастье. Музыкальная структура «Тановар» отвечает определенным «законам» построения, содержания стиха и танца – единой теме. Танец «Тановар», Мукаррам Тургунбаева посвятила женщинам – солдаткам. «Тановар» Тургунбаевой посвящен мечте о счастье, мечте о любви, мечте о любимом, мечте, которой суждено сбыться.

Танцевальный язык хореографической поэмы на редкость скуп. Простой бытовой шаг, шаг вперед с точкой на носок, с откинутым корпусом «тихие» переступания, лёгкие пируэты – айляниши и игра рук.

Мукаррам Тургунбаева создала более пятисот танцев. Но танцы названные выше, - этапные ключевые произведения, определившие виды и жанры современного сценического женского танца. Танцевальная манера Мукаррам Тургунбаевой – отражение естественного пластического выражения миропонимания, мировоззрения, мироощущения Тургунбаевой – личности. Мукаррам Тургунбаева мыслит пластикой танца, видит жизнь в движениях танца, обобщает жизненные наблюдения в художественном образе танца. Танец для Тургунбаевой – естественная форма существования.

В 1957 году Мукаррам Тургунбаева создала ансамбль женского узбекского танца, который назвала «Бахор» – «Весна». Ансамбль образовался в дни подготовки к московскому Всемирному фестивалю демократической молодежи. Ансамбль родился и был выношен жизнью и всем творчеством выдающейся узбекской танцовщицы – балетмейстера, человека нового времени Мукаррам Тургунбаевой, - народной артистки СССР, трижды

лауреата Государственной премии СССР, лауреата премии Ленинского комсомола, лауреата Государственной премии имени Хамзы. Уже первые программы ансамбля «Бахор» были щедро насыщены разнообразными танцами, отражающими и многообразие танцевальных традиционных школ узбекского танца, и своеобразие современного узбекского массового народного танца. В репертуаре ансамбля нет ни одного танца – открытой иллюстрации, нет танцев непосредственно отражающих «картинки жизни», в которых бы фиксировались конкретные житейские характеры. Каждый танец ансамбля – высокое художественное обобщение в котором содержание отражает не мелкий штрих – жест «похожий на жизнь», а сложная система образных телодвижений. За годы работы в ансамбле Мукаррам Тургунбаева поставила около ста оригинальных танцев, массовых и сольных. Но все это многообразие сводится в танцевальные виды, что определились в её индивидуальных танцах – «народные» и «классические».

Ферганские танцы в исполнении ансамбля «Бахор» – проникновенные, задушевные, то радостные и звонкие, то притихшие и задумчивые – выстраивают кантиленные, длительные движения, мягкие в рисунках позы, плавные движения головы и плеч, легкая, летящая поступь, округлые движения рук, рисующих сложные воздушные узоры, искристые круговращения кистей рук, порывистые верчения по кругу и лёгкие изящные пируэты.

Бухарские танцы в исполнении танцовщиц «Бахора» – гордые, величавые, наступательные – их выстраивают движения столь же затейливые и переливчатые, как шитая золотая парча бухарских рукодельниц; оригинальна поступь бухарских танцев на небольшом пружинистом приседании, с пристукиванием каблучками; несметное число стремительных верчений по кругу; подчеркнутая выпрямленность стана, откинута назад голова, чеканная резкость движений рук, многочисленные рисунки резко очерченных поз – декоративно изысканы и в то же время предельно эмоционально насыщены.

Хорезмские огненные, захватывающие своей страстью народные плясы мастера традиционной хореографии называли танцами осени, только не грустной поры увядания природы, а поры, когда мир становится золотым, багряным, когда солнце не сжигает, а ласково умывается людям, когда деревья сгибаются от тяжести зрелых плодов, когда в этом золотом мире начинается самый весёлый, самый счастливый месяц на узбекской земле – месяц свадеб.

Хорезмские танцы в исполнении ансамбля «Бахор», выстраивают движения страстные, темпераментные, виртуозные. Ход танца, с небольшими подскоками, стремительный, верчения на месте ловкие, резковатые движения корпуса, бедер, переливчатая игра мускулов – акцентированные, эмоционально насыщенные, позы медленно развиваются в иной

рисунок, затаив энергию, собрав мускулы, и взрываются лихим стремительным движением; плечевой пояс тоже будто сдерживает энергию, потому плечи чуть оттянуты вниз, в ногах намёк на приседание, руки чуть напряжены, а кисти совсем расслаблены – так и кажется, что танцовщицы готовятся взлететь в небо. Самаркандский «Беш-карсак» в исполнении «Бахора» – один из самых изобретательных по своей форме танцев всех программ ансамбля. Особенно интересен костюм исполнительниц, основной деталью которого является ало-огненный плащ из легкой ткани. («Бахору» всего двадцать лет) Но с первых лет работы ансамбль стал в Узбекистане законодателем, примером и идеалом для всех профессиональных ансамблей танца и солисток, и, сто самое важное, для всех многочисленных танцоров самодеятельности. Есть в программах ансамбля группы танцев, которые можно назвать новейшими. И среди них вальсы. Массовый танец «Бахор» поставлен Мукаррам Тургунбаевой в музыкально-хореографической форм вальса, несвойственной традиционному узбекскому танцу. Танец «Бахор», созданный в 1958 году, ставший популярным среди огромного числа коллективов, самодеятельных танцоров республики, утвердил новую для узбекской хореографии форму современного массового танца, которая стала активно развиваться в народе. Искусство ансамбля «Бахор» (сегодня) всегда покоряло зрителей зарубежного Востока, ансамбль побывал уже почти во всех странах Востока – Ираке, Египте, Сирии, Ливане, Иране, Марокко, Пакистане, Индии, Индонезии, Бирме... Зрители и особенно зрительницы многих стран Востока восхищаются современной узбекской женщиной, которую представляют актрисы ансамбля. Сто танцев ансамбля «Бахор» – сто характеров, они – и обобщение и конкретность, но не конкретность обыденно-житейская, а поэтически-образная, по-особому национальная в этой образности. За два десятилетия в ансамбле сложилось уже несколько программ, каждая из которых включала в ансамбле, сразу вошли в национальную хореографическую классику, так точно родилась из форма, так глубоко было разработано их содержание.

Хореографическое творчество и балетмейстерская деятельность народной артистки Мукаррам Тургунбаевой очень обширны и многообразны.

**МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО СПЕЦИАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

**ТАШКЕНТСКАЯ ГОСДАРСТВЕННАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА
НАЦИОНАЛЬНОГО ТАНЦА И ХОРЕОГРАФИИ**

Кафедра «ХОРЕОГРАФИИ»

Самостоятельная работа

По предмету:

«Теория и методика преподавания узбекского танца»

На тему:

ТВОРЧЕСТВО МУКАРРАМ ТУРГУНБАЕВОЙ

Выполнил: Студентка 3-курса
отделение «РХК» Жанабаев И.

Приняла педагог кафедры:
Махмудова М.

Ташкент - 2016