

УДК:782(575.2)(04)

Татьяна Лапшинакандидат педагогических наук, музыковед, методист
Детской школы искусств №4 Управления культуры мэрии г. Бишкек**Разия Сырдыбаева**кандидат филологических наук, музыковед,
ведущий научный сотрудник Института языка
и литературы им. Ч. Айтматова НАН КР**ДИАЛОГ ЭПОХ КАК ПЛАТФОРМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВРЕМЕНИ
И ПРОСТРАНСТВА: МУЗЫКА К СПЕКТАКЛЮ
«АКСАТКЫН И МЫРЗА УУЛ» ТААЛАЯ БЕЙШЕЕВА****Татьяна Лапшина,**педагогика илимдеринин кандидаты, музыка таануучу,
Бишкек шаарынын мэриясынын №4 балдар искусство мектеби**Разия Сырдыбаева,**жетектөөчү илимий кызматкер, филология илимдеринин кандидаты, музыка таануучу,
КР УИАнын Ч. Айтматова атындагы тил жана адабият институту**ДООРЛОРДУН ДИАЛОГУ УБАКЫТ МЕНЕН МЕЙКИНДИКТИН
ӨЗ АРА АРАКЕТТЕНҮҮ ПЛАТФОРМАСЫ КАТАРЫ:
ТААЛАЙ БЕЙШЕЕВДИН «АКСАТКЫН ЖАНА МЫРЗА УУЛ» СПЕКТАКЛИНЕ ЖАЗГАН
МУЗЫКА****Tatiana Lapshina,**Candidate of Pedagogical Sciences, musicologist, Methodologist, Children's Art School №. 4,
Department of Culture, Bishkek City Hall**Razia Syrdybayeva,**PhD in Philology, musicologist, Leading Researcher at the Ch. Aitmatov Institute of Language
and Literature of the National Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic**THE DIALOGUE OF EPOCHS AS A PLATFORM FOR THE INTERACTION
OF TIME AND SPACES: MUSIC FOR THE PLAY
“AKSATKYN AND MYRZA UUL” BY TAALAI BEISHEYEV**

Аннотация. Статья посвящена исследованию музыкально-сценического перформанса «Аксаткын и Мырза уул» как примера художественного синтеза, где раскрывается диалог культур, эпох и традиций сквозь призму современного художественного мышления. Постановка представляет собой уникальное слияние эпического жанра с актуальными формами музыкального театра, джазовой им-провизацией, хореографией и мультимедийными средствами. Музыкальное оформление, созданное Заслуженным артистом КР Таалаем Бейшеевым, выполняет медиативную функцию между фольклором, академической и современной музыкой, формируя выразительный пласт спектакля, основанного на лирическом дастане Барпы Алыкулова «Аксаткын и Кулмырза». Важную роль в проекте играет участие исполнителей разных возрастов и профессиональных категорий, что усиливает межпоколенческий диалог и образовательный потенциал спектакля. Новаторская интерпретация эпической поэмы как «дастан-мюзикла» способствует расширению театрального репертуара и пополнению наследия кыргызского композиторского искусства.

Ключевые слова: Барпы Алыкулов, дастан, джаз, музыкальная идиома, мюзикл, перформанс, синтез, полифонический, Таалай Бейшеев, фьюжн, эпос.

Современное искусство все чаще становится пространством, в котором сталкиваются и переплетаются различные временные пласты, культурные коды и художественные формы. Одним из ярких примеров такого взаимодействия является музыкально-театральный спектакль «Аксаткын и Мырза уул». В основе сюжета версия классика кыргызского устного профессионального акынского творчества Барпы Алыкулова (1884-1949). В варианте акына-импровизатора лирический дастан относит зрителя к событиям условного XIX века, хотя разворачивающийся сюжет актуален и в наши дни: неразделенная любовь, которая привела к трагедии, семейно-бытовые и клановые разногласия, ставшие краеугольным камнем социальных взаимоотношений. Эпическая поэма – один из развитых жанров устного народного творчества кыргызов. Романтическая история о юной красавице Аксаткын имеет ряд вариантов: только в рукописном фонде Института языка и литературы имени Чингиза Айтматова НАН КР имеется до 20 версий эпоса: «Мырза уул», «Кубаттын уулу Кулмырза», «Кулмырза менен Аксаткын», «Шамамат менен Аксаткын» и другие [3]. Их объединяет единая сюжетная линия – трагическая любовь, протест против несправедливого отношения к женщинам.

Первая письменная информация о существовании такой народной легенды зафиксирована известным тюркологом В.В. Радловым в его работе «Образцы народной литературы северных тюркских племен. Часть 5. Наречие дикокаменных киргизов. Санк-Петербург, 1885» [4, с. 1].

Трогательная история влюбленных во многом схожа с шекспировской трагедией «Ромео и Джульетта». Подобный сюжет встречается нам и в восточной литературе и фольклоре. Это и арабская «Лейли и Меджнун», трагическая история, восходящая к VII веку; и «Юсуф и Зулейха» – поэтическое сказание, имеющее более 150 вариантов, среди которых мировую известность приобрела поэма Джамии, сочиненная в 1483 году. В тюркоязычной среде была популярна лирическая поэма «Тахир и Зухра». Здесь же можно отметить казахские поэмы «Кыз Жибек» и «Козу Көрпөш, Баян сулуу», туркменский эпос «Саят, Хемра». В кыргызском наследии

также есть дастан «Олжобай менен Кишимжан».

Образы главных героев – Аксаткын и Мырза – предстают перед нами в триединстве: традиционного сказительского искусства, современного театра и мультимедийного компонента, символизирующих альтернативу трагическому финалу, который для XIX века был предопределен. В спектакле использован и ряд других «прочтений», в том числе, вариант дастана памирских кыргызов. Наряду с романтической линией, в спектакле поднимаются злободневные вопросы свободы выбора и прав человека в обществе. Тонко выстроены сцены насилия не только психологического, но и физического: зарождение возвышенного чувства любви, а затем и разлука влюбленных в связи с обычаем «куда түшүү» (сватовство по договору родителей, без согласия невесты/жениха), принуждение к свадьбе и жестокая расправа над влюбленными со стороны старейшин и «уруу» (племя) – самые кульминационные эпизоды спектакля. Подобные темы особенно актуальны для молодого поколения в любом уголке мира, и по замыслу творческой команды, спектакль больше ориентирован на подростково-молодежную аудиторию.

Полифонически многосоставной спектакль «Аксаткын и Мырза уул» – объединяет музыка, которая играет ключевую роль в создании смыслового, образного и эмоционального контекста, выступая медиатором между прошлым и настоящим, между традицией и современностью, формируя уникальный диалог прошлого с настоящим и, отчасти, будущим. Анализ подобного диалога, с точки зрения музыкального сопровождения, поможет раскрыть особенности культурного взаимодействия времени и пространства на театральной сцене.

В создании перформанса участвовали: идея и продюсирование – **Разия Сырдыбаева**, режиссер-постановщик – Народный артист КР **Нурлан Асанбеков**, композитор – Заслуженный артист КР **Таалай Бейшеев**, звукорежиссер и ассистент композитора – **Эрлан Касаболотов**, ассистенты режиссера – **Илгис Жунусов**, **Кенже Сатыбалдиева**, **Элдияр Джарашев**, **Өмүрбек Бостонов**, арт-менеджер – **Татьяна Лапина**. К слову, в рамках подготовки спектакля зародилась

коллективная песня «Ак ыргал» при участии **Бакыта Акматова** – дастанчы, победителя ряда международных и республиканских конкурсов, исполнителя одной из главных ролей спектакля.

Творчество композитора Т. Бейшеева охватывает широкий спектр жанров от камерно-инструментальных, вокальных композиций до кросс-жанровых проектов. Его творческий мир отражает стремление к культурному диалогу, где кыргызский мелос взаимодействует с электронной музыкой, перформативными видами искусства, джазовой импровизацией.

На этом композиторское амплуа не исчерпывается. Он один из представителей поколения, которое обозначило новый вектор в развитии современной музыкальной культуры Кыргызстана. Основав в 1999 г. группу «Аура», Таалай Бейшеев, с подачи выдающегося режиссера Арсена Умуралиева, начал создавать уникальное сопровождение в стиле этно-джаз к театральным постановкам.

Опыт Бейшеева в области театральной и кино-музыки привлек внимание постановочной группы спектакля «Аксаткын».

Перед постановочной группой стояла нелегкая задача – познакомить молодое поколение зрителей с известным сюжетом дастана «Аксаткын менен Кулмырза». Обращение именно к этому эпосу также не случайно. Эпос имеет свою аутентичную музыкальную тему, близкую к кыргызским жанрам арман и кошок. Как известно, таких жемчужин, сохранивших «родные» подпевки и лейт-темы в кыргызском наследии не много, это трилогия «Манас. Семетей. Сейтек», эпос «Курманбек».

Создатели проекта намеревались не только оживить аутентичный лирический мелос на театральной сцене, но и привлечь внимание современного «цифрового» поколения к истокам через романтическую историю. Межжанровый синтез, мультикультурализм, джазовая и культурная идиоматика спектакля позволяют в какой-то мере классифицировать постановку как дастан-мюзикл. Это новый жанр для искусства Кыргызстана, который появился спонтанно как итог экспериментального театрально-образовательного проекта. Современная интерпретация эпической темы «в руках» опытного режис-

сера, композитора-экспериментатора и молодой труппы превратилась из спектакля в многосоставной перформанс: сквозное музыкальное оформление, элементы классического драматического театра, современная хореография и мультимедиа-действие.

Увы, ни для кого не секрет, что за многие годы почти безвозвратно утрачено понимание «кода» восприятия устного наследия, в том числе музыкально-поэтического, утрачена эстетика восприятия национальных «ритмов» в широком и узком понимании этих терминов. Молодое поколение, как бы стало оторвано от своих корней. А средства выразительности, понятные, доступные, любимые народом лет сто назад ныне не доступны, вернее, не интересны поколению 18+. Поэтому перед режиссером, продюсером и композитором стояла серьезная задача – найти путь к сердцу современного молодого слушателя через семиотику театра и музыки. О том, что мультимедиа-компонент должен быть в спектакле однозначно, стало ясно не сразу. Этому решению предшествовали долгие мучительные размышления постановочной группы.

Композитору досталась нелегкая задача: объединить разное, и в синтезе получить продукт, доступный не только разным поколениям, но и разным уровням слушательской восприимчивости, так как любители и ценители дастанов есть и среди молодежи, хоть и меньшей ее части, также как и есть консерваторы, уверенные, что эпос и его манера исполнения должны оставаться незывлемыми. Тогда как сценическая интерпретация «Аксаткын и Мырза уул» представляет собой пример синтеза жанров, объединенных в единый музыкально-драматургический пласт.

На первом уровне реализована **аутентичная вокально-эпическая репрезентация** в исполнении профессиональных дастанчы **Перизат Кемеловой** и **Бакыта Акматова**. Такую подачу классикой жанра нельзя назвать, так как здесь все-таки представлены два образа, два героя, исполняющие дастан дуэтом, сообразно содержанию. Тем не менее, знатокам дастанного творчества не придраться – мелодика и текст эпоса сохранены, звуковая ткань, варьирующиеся ритмические и интонационные формулы, типичные

для кыргызского устного песнетворчества, создают основу звуковой архетипики персонажей Аксаткын и Мырза.

Вторая ипостась перформанса – современная **хореография**. Этот уровень можно охарактеризовать как интермедийальную драматургию, где телесная, мимическая и образная пластика вступают в диалог с эпической и музыкальной основой. Здесь наблюдается попытка перевести нарратив дастана в язык сценического действия, передавая психологическую и символическую глубину образов через движение и пространственно-ритмическую организацию, а именно – сценическое. Оно представлено профессионалами и студентами профильных учебных заведений Кыргызстана – КГУКИ им. Бейшеналиевой, Театрального училища при КНАДТ им. Т. Абдумомунова, а также учащимися Сетевого школьного театра «Умтул», действующего при Центре «Устатшакирт» [6].

В настоящее время в 35-ти средних школах Кыргызстана активно действуют театральные студии, инициированные Центром «Устатшакирт» при поддержке Музыкальной программы Ага Хана, МИД Норвегии и Посольства Швейцарии в КР. Наряду с этим продолжается работа в школьных музыкальных кружках, где Центр обучает азам игры на кыргызских национальных музыкальных инструментах. Начавшись как экспериментальная методика, сегодня деятельность «Устатшакирт» охватывает все регионы страны, обучив за 20 лет работы более 10 000 детей и взрослых. Такие результаты стали возможны при комплексном внедрении авторских программ в систему школьного и дополнительного образования в сотрудничестве с Министерством образования и науки КР. Эксперимент доказал, что в каждой из школ, работающих по методике «Устатшакирт» возможно охватить от 100 детей до 1000 учащихся. К примеру, грандиозные выступления на площади Ала-Тоо и др. площадках сводных детских коллективов на Фестивалях традиционной музыки, Дня эпоса «Манас», Фестивалях образования, где «Устатшакирт», впервые в истории современного Кыргызстана, организовал масштабное

единовременное исполнение произведений кыргызских авторов на комузе, темир комузе, а также рецитирования эпизодов эпоса «Манас». Сегодня такого рода масштабные действия подхватили многие организации и коллективное исполнительство становится трендом.

Третья составляющая – **современное мультимедийное полотно**, так называемая визуализация событий, включающая цифровые проекции и интерактивные световые элементы, синхронизированные с музыкально-драматическим действием. Этот уровень демонстрирует пост-фольклорный подход к эпосу, где визуальный ряд становится не дополнительным иллюстративным средством, а самостоятельным участником повествования. Благодаря этому создается эффект полиперцептивного восприятия, при котором зритель одновременно взаимодействует с несколькими уровнями повествования, а значит включается в разновременное пространство.

Компоненты спектакля удалось соединить и синтезировать через *музыкальную идиому*: используется традиционный кыргызский мелос, подлинные народные мелодии и ритмические структуры интегрируют с блюзом и с джазовыми импровизациями в целом, аутентичное звучание инструментов перемежается с электронными, создавая уникальный микс.

Остановимся более детально на понятии **«музыкальная идиома»**, активно используемого в научных исследованиях, в частности в контексте джазовой музыки, где оно становится важным инструментом анализа и интерпретации. Идиома представляет собой уникальную форму выражения, характерную для определенного музыкального жанра или стиля, которая выделяется особыми мелодическими, гармоническими, ритмическими и выразительными приемами, легко узнаваемыми и ассоциируемыми с этим жанром. В джазе музыкальная идиоматика проявляется через определенные интонации, импровизационные фразы и ритмические шаблоны, являющиеся важнейшими элементами, формирующими уникальный звуковой язык жанра [2, с.37-52].

С развитием академической музыки XX и XXI веков понятие «музыкальная идиома»

выходит за рамки джаза и начинает активно использоваться для анализа взаимодействия различных музыкальных стилей. Применение элементов джаза в академической музыке, а также в музыкальном театре и перформансах, привело к распространению понятия музыкальной идиомы на новые образцы, где сочетаются различные культурные и музыкальные традиции. Музыкальная идиома, таким образом, становится важным инструментом для исследования синтеза стилей и жанров, а также для оценки культурных и временных слоев в музыке.

В том числе, в музыкально-сценическом перформансе *«Аксаткын и Мырза уул»* проявляется взаимодействие музыкальных идиом кыргызского мелоса с современными музыкальными средствами, включая джаз-, блюз-, поп-, рок-элементы. Эта импровизация создает уникальный музыкальный язык, т.н. «культурный фьюжн». В контексте музыки к спектаклю произошел синтез, когда тот самый «утерянный культурный код» был «приправлен» знакомыми специями в виде поп-джаз-рок ритмов и эстетики. Так удалось актуализировать для современного зрителя музыкальное прошлое. Думается, это интересная почва для размышления и дальнейшей рефлексии на данную тему. Здесь театр, как экспериментальная площадка, стал основой для создания нового музыкального языка, в котором традиция и инновация существуют в тесном взаимодействии. Перфоманс является ярким примером того, как музыка может послужить мостом между эпохами, жанрами и культурами, создавая уникальное пространство для художественного самовыражения.

Лирический дастан в современном стиле встретил необычайный интерес зрителей уже с первого закрытого показа в марте 2022 года, когда публика отметила актуальность и органичность нового мультимедийного формата, который получил продолжение в коллаборации с классическим академическим составом – Президентским камерным оркестром «Манас», под руководством Народного артиста Кыргызской Республики Эрниса Асаналиева. Сюита из спектакля колоритно прозвучала в столице на сцене Кыргызской Национальной Филармонии имени Токтогула Сатылганова в рамках «Вечера современной музыки» [5].

Наряду с этим, в мае 2022 года, творческая команда подарила зрителям этот удивительный, на наш взгляд, дастан-мюзикл на просторах Международного фестиваля искусств «Contemporary Art Week» в Узбекистане, где выступила на сцене Кокандского городского музыкально-драматического театра имени Хамзы.

В итоге за 1 год показа спектакля «Аксаткын и Мырза уул» театром УМТУЛ было охвачено более 30 сценических площадок по всем областям Кыргызстана плюс две площадки в Ферганской долине. Региональное турне завершилось 9 ноября 2022 г. значимым событием – Республиканским детским форумом культуры «Өнөр ааламы – ArtSpase» [7].

Так, перформанс «Аксаткын и Мырза уул» можно рассматривать как кейс интеграции традиционной кыргызской эпической культуры в современный сценический и медиа-контекст. Музыкальное измерение в нем функционирует не как иллюстрация, а как структурообразующий компонент, обеспечивающий связность и художественную целостность представления. Особую ценность имеет сохранение традиционного вокального исполнения, которое не теряет своей аутентичности даже в условиях сценической трансформации. Взаимодействие между различными художественными традициями, в том числе эпохами и жанрами, позволяет формировать новые смыслы в пространстве сценического действия, «открывая поле для многоголосого диалога культур» [1, с. 484-486.]. Постановка демонстрирует потенциал мультимедийной реконструкции фольклора как инструмента культурной репрезентации и актуализации устного традиционного наследия.

Этот опыт подчеркивает необходимость дальнейшего осмысления роли музыки как медиатора между традицией и современностью, а также важность междисциплинарного подхода в такого рода проектах. Новый формат, рожденный на стыке эпоса, современной музыки, хореографии, режиссуры, дизайна и мультимедиа призван сблизить поколения. Перфоманс служит объектом, формирующим новые векторы развития национальной музыкальной культуры и расширяющей границы отечественного академического искусства XXI века.

Литература:

1. Бахтин М.М. *Эстетика словесного творчества*. – М.: Искусство, 1979. – 502 с.
2. Понятие «музыкальная идиома» в отечественной научной традиции: опыт осмысления и применения / В.Б. Валькова // Журнал «Общества теории музыки». Вып. 2017/1 (17). – С. 37-52.
3. *Чет элдик кыргыздардын адабияты: 30-том* / Туз. Г.Орозова, Р.Сырдыбаева, Н.Осмоналиева. – Б.: «Принт-Экспресс», 2017. – 576 б. («Эл адабияты»).
4. *Элдик поэмалар: «Эл адабияты» сериясынын 31-Том* / А.Акматалиевдин жалпы ред. астында. Түз. жана баш сөзүн жазган Г.Орозова. – Б.: Бийиктик, 2012. – 380 б. («Эл адабияты»).
5. <https://youtu.be/WAJeVHIUk6U>
6. #УСТАТШАКИРТ / АКСАТКЫН & МЫРЗА УУЛ / ФИЛАРМОНИЯ.
7. <https://www.youtube.com/watch?v=ZZ5k5Lw8SiU&t=20s>
8. УТРК Жалал-Абад: Аксаткын & Мырза уул турнеси Жалал-Абадда.
9. <https://www.youtube.com/watch?v=lmGmW8ZkAK4>
10. Ала-Тоо 24. Балдардын «Өнөр ааламы» маданий форуму.