

ИСКУССТВО, СОЗДАЮЩЕЕ МИР И ГАРМОНИЮ

Шарапат Махмудова

Студент, Государственной академии искусств Туркменистана
г. Ашхабад Туркменистан

Артыкова Мяхриджемал Тачмухаммедовна

Студент, Государственной академии искусств Туркменистана
г. Ашхабад Туркменистан

Азат Алиханов

Научный руководитель: старший преподаватель, Государственной академии искусств Туркменистана
г. Ашхабад Туркменистан

Аннотация:

Туркменская музыкальная культура, уходящая корнями в древние времена, остается важным элементом духовной жизни народа. В этой статье рассматривается роль музыки и песни как охранителей мира и спокойствия в туркменском обществе, а также значимость образа музыкантов и певцов (багшы) в искусстве. Особое внимание уделено изображению туркменских музыкантов в живописи XX–XXI веков, где художники стремятся передать духовное богатство и философский взгляд на жизнь через творчество. Рассматриваются произведения таких известных художников, как Илья Мазели, Сергей Бегляров, Гурбангелди Мередов, Чары Амангельдиев, Азат Мырадов и других, чьи работы стали символом туркменского музыкального искусства и национальной идентичности.

Ключевые слова: Туркменская музыка, Певцы багшы, Музыкальная культура, Живопись Туркменистана, Художники Туркменистана, Образы музыкантов в искусстве

Туркменский народ считает свою музыку и песню охранителями мира и спокойствия. На самом деле, туркменская культура, философия и повседневная жизнь являются образцами, прошедшими через разум и сознание народа. Могучая туркменская музыка сохранила свое значение с древних времен до наших дней. С тех пор среди туркмен не было различий между теми, кто посвятил себя искусству песни и музыки — музыкантами и певцы. К ним всегда обращались с уважением, называя их общим термином "багшы".

Эти люди всегда были духовными наставниками народа, выступали как лучшие образцы добродетельных нравов и поведения. Музыка, возникшая во времена Огуз хана, Горкута ата и бека Гёроглы, развивавшаяся и процветавшая до эпохи Магтымгулы, считается мощной силой, способной влиять на чувства человечества.

Безусловно, художники Туркменистана, которые в своих произведениях отразили силу, мощь и знаменитых певцов (багш), сыграли важную роль в изображении мастеров туркменского музыкального искусства.

В живописи Туркменистана образы музыкантов и певцов (багшы) начинают появляться с XX века. Художники этого времени, такие как Илья Мазели с картиной "Сазанда" (1928 г.), Сергей Бегляров с произведением "Багшы" (1935 г.), Евгения Адамова с работой "Новая песня" (1950 г.), мастер живописи Якуб Аннануров с портретом "Ораз Салыры" (1963 г.) и Башим Нуралы с произведением "Багшы среди пастухов" (1964 г.), через свои картины открывают духовный мир жизни туркменского народа.

Герой Аркадаг в своей книге «Сказка о мире, дружбе и братстве» отмечает: «До сих пор в народной мудрости сила слов и музыки выражается в ясных и глубоких мыслях, а духовное богатство народа является основным источником принципов нашего современного общества». В годы независимости в живописи все больше внимания уделяется образам мастеров певцов (багшы) - музыкантов.

В произведениях вместе с изображением их образов раскрываются их духовный мир и уникальность туркменского музыкального искусства.

Одним из известных художников, сумевших воспеть волшебную силу музыки в своих произведениях, является известный художник Гурбангелди Мередов. В своей работе «Гызамык» (1993) он раскрывает содержание произведения через образ младенца, убаюкивающегося под звуки дутара. В этом произведении можно увидеть глубокую продуманность композиции. Техника исполнения художника, слои тонких красок, создающие игру света, демонстрирует, что мастер не использовал никаких изменений в работе. В произведении, выполненном в реалистичном стиле, прекрасно сочетаются гармония реальности и красоты.

Мастер художник Чары Амангельдиев, отличающийся своей уникальной творческой манерой, в своем произведении «Багшы Оразгелди Илясов» (2000) успешно передает духовное состояние мастера. Оразгелди Илясов, оставивший неизгладимый след в туркменской песенно-музыкальной культуре, был принят в Туркменскую государственную филармонию в конце 50-х годов прошлого века. Здесь он учился у мастеров и совершенствовал свои навыки. Следуя примеру наставников, талантливый исполнитель, начиная с первых записей для туркменского радио, таких как «Ягшидыр», «Дилбер», «Оразым», «Зелил гоним», «Харайым донди», продемонстрировал свой уникальный стиль исполнения.

Художник раскрывает художественный образ Оразгелди Илясова в своем произведении, где изображает певца с растрепанными черными волосами, которые падают на его лицо, в момент его вдохновенного пения и игры на дутаре. В выполнении композиции художник использует элементы декора и оттенки экспрессионизма.

В проекте он полноценно размещает образ певца, погруженного в мир музыки, и на левой стороне картины демонстрирует гармонию различных оттенков, что символизирует многогранный мир музыкального искусства и его магическую силу. Таким образом, художник удачно передает богатство музыкальных произведений и разнообразие цветового мира выдающегося исполнителя.

Когда говорят о туркменской музыкальной культуре, в памяти сразу вспоминается Шюкюр багшы, чьи действия, направленные на спасение своего брата, являются воплощением характерных для туркменской культуры черт. Художник Азат Мырадов в своем произведении «Шюкюр багшы» (2019) создает сложную композицию, в которой изображен момент соперничества Шюкюра багшы с Гулам багшы. В этом произведении внимание зрителей сосредоточено на решающем моменте, что мастерски передано в реалистичной манере. Лицо Гулама багшы, погруженного в раздумья и уже осознающего свое поражение, занимает передний план. В центре внимания — сам Шюкюр багшы. На заднем плане, король Ирана уже принимает решение о победителе. Каждая фигура в окружении наблюдает за исходом напряженного момента.

Правильное использование цветовой гармонии, оттенков и игры света и тени усиливает монументальность композиции. Художник, выполняя эту работу, показывает, что музыка превосходит любые войны и оружие.

Мастера с уникальным восприятием мира, изысканной и философски настроенной душой, художник Ходжамухаммет Чуриер в своем произведении «Кеджебе» (2008) удачно передает волшебный мир музыки с помощью ярких цветов. В этом изысканном произведении чувствуется гармония природы, на которую оказывает влияние мягкий звук трубы. Теплые цвета сбалансированы холодными оттенками. Элементы национального стиля в композиции раскрывают фигуру кеджебе (декорированного верблюда) и плавные очертания птиц, танцующих под музыку, создавая динамичность работы. Использование узоров, напоминающих бархат, в композиции передает элегантность и утонченность. Художник мастерски выражает пыл сердца музыканта, который передает чувства через звук трубы. В произведении художник не только использует возможности света и цвета, но и подчеркивает мягкое воздействие музыки, при этом пытаясь передать естественную красоту пейзажа.

Художник, который является мастером произведений, воспевающих счастье и счастливую жизнь, Байрамдурды Нурыев обогатил свое творчество уникальными проектами.

Одним из самых успешных является его произведение «Эне хювдиси» (2010), в котором он через образы и символы передает невообразимую красоту любви матери.

Ходжамухаммет Чуриер-«Кеджебе» (2008)

В произведении преобладают светлые оттенки, так как яркие и теплые цвета ассоциируются с радостью и благополучием. Тонкие линии и оттенки в произведении подчеркивают любовь матери, когда она убаюкивает своего ребенка. В первой части композиции художник детально прорабатывает образ женщины в желтом платье, символизируя нежность и заботу. Во второй части изображено спокойное, мирное положение младенца в колыбели, погруженного в сон под музыку материнского благословения. На заднем плане изображены символы священной домашней очаги — горящий казан и священное жилище, что символизирует продолжение рода. Изображение лошадей, скачущих в поле, и журавлей, летящих в небе, добавляют динамичности, раскрывая значение этой матери и ее любви. Новый месяц, появляющийся на горизонте, символизирует начало новой жизни, новой судьбы.

Байрамдурды Нурыев-«Эне хювдиси» (2010)

Художник объясняет этот символизм через изображение в композиции образа матери, качающей своего ребенка на качелях, и детализирует образ сына, перерождающегося в новом поколении. Это произведение художника является одним из его самых значимых, в котором выражены священные ценности и гармония.

Магия музыкального искусства и его наставления гармонируют с образом Горкут-аты, который дошел до наших дней благодаря таланту мастера художника Алламурата Мухаммедова. В его произведении «Горкут ата» (2013 г.) на открытом пространстве изображен Горкут-ата, поглощенный музыкой и погружающийся в её успокаивающий мир.

В древние времена он был великим наставником бардов, которого называли Горкут-ата, обладавшим сверхъестественной силой. Его убаюкивал мягкий звук дутары. Техника плотных цветовых слоев, использованная художником, придает произведению объем, создавая эффект живости.

В книге «Хакыда говхери» наш великий лидер, Гахрыман Аркадаг, пишет о Горкут-ате: «Горкут-ата действовал как мудрец огузского народа. Он был личностью, которая из всех сил помогала впитывать народные традиции и новые верования народа. Он путешествовал от села к селу, объединяя древние обычаи с естественным течением времени. Поэтому, если быть точным, личность Горкут-аты стала вечным мостом для этих традиций. Верования народа продолжали существовать и развиваться благодаря его усилиям. Так что можно сказать, что его деятельность — это героизм. Когда задумываешься о его личности, она становится ещё более величественной».

Алламурата Мухаммедова-«Горкут ата» (2013 г.)

В данном тексте подчеркивается важность вклада тюркских музыкантов и певцов в обеспечение народного мира и спокойствия.

В особенности в контексте свадеб, где изображаются моменты из их жизни, современные художники с мастерством передают эти сцены. Это, в свою очередь, способствует обогащению и развитию туркменского изобразительного искусства.

Литература:

1. Мазели И. С. "Сазанда". — Ташкент: Издательство, 1928.
2. Бегляров С. А. "Багшы". — Ашхабад: Издательство, 1935.
3. Адамова Е. В. "Новая песня". — Ашхабад: Издательство, 1950.
4. Аннануров Я. И. "Ораз Салыры". — Ашхабад: Издательство, 1963.
5. Нуралы Б. "Багшы среди пастухов". — Ашхабад: Издательство, 1964.
6. Мередов Г. "Гызамык". — Ашхабад: Издательство, 1993.