

СЕГОДНЯ отмечается четверть века со дня первой постановки оперы А. Жубанова и А. Хамитова «Абай», которая явилась знаменательной вехой в развитии всего казахского музыкального искусства. Вот уже 25 лет на сцене нашего академического театра оперы и балета имени Абай идет этот monumentalный спектакль, быстро завоевавший популярность и любовь зрителя.

В чем же секрет столь долгой сценической жизни и неизменного успеха этого произведения?

В опере счастливо сочетаются талантливая литературная канва и выразительная музыка, основанная на удачном претворении литературных и ритмических особенностей национальных мотивов в современные оперные формы. Музыка «Абая» доступна восприятию самым широким слоям слушателей, в то же время по глубине и цельности компонентов оперного письма она стоит на высоком профессиональном уровне. Либретто, созданное большим знатоком жизни и творчества Абая Мухтаром Ауэзовым, обладает исключительными литературными и драматическими достоинствами. Из обильного материала, являющегося в распоряжении автора, он выбрал те события и эпизоды, те грани многогранного облика Абая, которые наиболее полно и ярко можно раскрыть средствами оперного жанра.

В опере выдвинута, с одной стороны, идея о гениальности, гуманизме, друг народам, мудрых наставник и защитник молодежи, его ученики и последователи; с другой — представление феодально-родового общества — бии, старшины, которые ратуя за старье, закостеневшие законы, с их помощью стремятся держать народ в темноте и бесправии.

Айдар и Ажар олицетворяют молодые силы казахского общества, во имя процветания которых борется Абай. Защищая любовь молодых, оберегая их от дикой расправы, поэт выступает в столкновении со своими идейными противниками, разнителями жестоких феодальных законов. Борьба Абая за высокие идеалы человечности, справедливости была борьбой гуманизма с варварством, культуры и разума — с мракобесием и нечеловеческим.

М. Ауэзов, мастерски владевший законами оперной драматургии, построил действие на быстрых столкновениях борющихся сил. Конфликтное сопоставление разнородных сцен и картин способствует большой напряженности и динамичности событий.

Враги Абай Жиренше и Нарымбет — жестокие и сильные в своем коварстве люди. Они — само воплощение хитрости лживых и нечестных биях — родовых судей, олицетворяющие провала стених богатей, которые не гнушаются в своих злодеяниях никакими средствами.

Просветительская и общественная деятельность Абая и его друзей, учеников, направленная против узковещного феодального аула, вызвала ненависть степных землевладельцев. Страхась популярности поэта в народе, противники Абая насилие действовали против него открыто. Они изобрели самые изощренные и варварские методы борьбы. Одним из них было отравление любимого и талантливого ученика Абая — Айдар, рассчитанное на жестокий удар по самому поэту.

Такая правдивая и острая драматургическая канва давала богатейший материал для сценического и музыкального воплощения.

Я сознательно так подробно останавливаюсь на некоторых лирических моментах сценической драматургии оперы, чтобы подчеркнуть первостепенное значение либретто. Тем более, если учесть, что недостатков ряда со-

ЗАВОЕВАВШИЙ ЛЮБОВЬ...

временных казахских опер исходят именно от неадекватности литературной основы.

Важно заметить, что в личности Абая любовь и верность своему народу сосуществовали с глубоким знанием общечеловеческой культуры. С этой идеей созвучен и прием, взятый за основу музыкальной драматургии оперы.

Мелодии казахских народных песен и подлинным напевом самого Абая пропитаны в произведении новую музыкальную жизнь. Сохранив свою свежесть

зрительской верной и достойной подругой Айдар. Она не останавливается перед любыми законами сценическим, во имя любви смело смотрит в лицо смерти и даже с любимым все удары судьбы. В тошкной и своеобразной игре Кулди было много тепла и нежности.

Интересный образ Ажар создал и Шабал Байсекова. А в 1955 году роль Ажар поручили Розе Джамановой, только что окончившей Алма-Атинскую консерваторию. Певца, обладавшая прекрасными вокальными

Четверть века со дня первой постановки оперы «Абай»

и искренность, они правили со всей полнотой и выразительностью развернутых оперных форм. Сильной стороной произведения следует считать общую мелодичность музыкального языка. Широкой распахнутостью отличаются не только песни, арии, монологи, но и речитативы и оркестровые эпизоды.

Большой творческой удачей автора оперы является то, что он создал яркий и полноценный музыкальный образ Абая. Используя разнообразные выразительные средства, композиторы с художественной силой показали трагическое единство великого поэта с реакционными силами того времени. Центральный образ охарактеризован во всех сценах с большой эмоциональной насыщенностью. Вокальная партия Абая, включающая развернутые драматические арии, лирические проминкованные арии, мелодические речитативы, как подлинно оперная партия, представляет собой качественно новое явление в истории казахской оперы.

ПРЕМЬЕРА оперы «Абай» четверть века назад являлась подлинным праздником в культурной жизни республики. Постановку осуществил К. Джандарбеков, дирижером А. Шаргородский. Роль Абая исполнили Р. Абдуллин и К. Байсеков, Айдар — А. Умбетбаев и Б. Досымжанов, Ажар — К. Байсекова и Ш. Байсекова, Азия — М. Ермаков и М. Абдуллин, Жиренше — С. Абжанов, Нарымбет — Г. Курмангалдыев. Оформил спектакль художник К. Ходжинов, хором руководил Б. Лебедев, танцы ставил в постановке Ю. Конаев.

Решая Абдуллин создал колоритный и запоминающийся образ великого мыслителя и гуманиста.

Второй исполнитель партии Абай — Ермак Серкебаев. Ярко и талантливо передает он мудрость и благородство великого просветителя казахского народа.

Выдающаяся казахская певица Кулди Байсекова создала прототипный, необычайно эмоциональный образ Ажар. В интерпретации Байсековой юная Ажар предстала перед

зрителем, шарманка Ажар с излучающей теплотой и выразительностью.

Айдар пел А. Умбетбаев и Б. Досымжанов. Обладавший разными тембровыми окрасками голосов и творческой индивидуальностью, каждый из них по-своему подолгал и создавал образ талантливого поэта. Если А. Умбетбаев больше подчеркнул пылкость, восторженность Айдар, то Б. Досымжанов с присущим ему лирическим показывал своего героя личностным и доверчивым человеком.

Ныне уже третие поколение актеров исполняет главные роли в опере. Это М. Мусабая (Абай), Н. Карамжинов (Айдар), С. Курмангалдыев и М. Айжанов (Ажар) и другие. Артистам с большим сценическим опытом и молодым певцам это глубокое произведение дает богатый материал для творческих поисков.

Сегодня, как и четверть века назад, основные партии в юбилейном спектакле поют Р. Абдуллин (Абай), А. Умбетбаев (Айдар) и Ш. Байсекова (Ажар).

Режиссер-постановщик спектакля народный артист Казахской ССР Курманбек Джандарбеков вспоминает: «В процессе работы над оперой мне приходилось много думать о правильном воплощении образов и сценических ситуаций, искать приемы наиболее глубокого раскрытия отдельных положений. Откровенно говоря, вынужден даже поблагодарить за тему: настолько она была трудной и ответственной. Но совместная творческая работа с авторами произведения, ценные советы большого мастера — Шарманова и равноостановленной деятельности Абай Мухтара Ауэзова во многом помогли мне. Опера, на мой взгляд, получилась волнующей, интересной».

Так совместными усилиями режиссера-постановщика, дирижера, художника и исполнителей был создан спектакль, который полюбился народу и прочно вошел в репертуар театра имени Абай. Вместе с ним началась и новая творческая эпоха в оперном искусстве Казахстана.

Гафура БИСЕНОВА,
кавалер искусствоведа.