

Отзыв - рекомендация на хореографическую
фреску «Серебряная ложка в облаках» (одно - актный балет)
композитора Масгуды Шамсутдиновой

Произведение было исполнено на концертной площадке Дворца Химиков в 1996 году. Я была приглашена на этот концерт руководством ансамбля «Булгары» (Набережные Челны), чтобы оценить постановку балета (балетмейстер Ю.Смышляев). Я как балетмейстер с большим опытом работы в различных театрах, как педагог встречаюсь с музыкой как средством выражения мысли пластички. Музыка М.Шамсутдиновой необычайно выразительна для пластического решения мысли балетмейстера. Она начала создавать музыку, которая сама диктует поиски балетмейстера в национальном направлении. Ее звуковая работа в традициях народа доисламского периода требует продолжения и может воспитать молодых постановщиков в их поисках национальной драматургии танца. Музыка М.Шамсутдиновой, несмотря на использование ею современных средств музыкотехнологии, очень национальна. Ее поиски в воссоздании тембров, ритмов национального менталитета татарского народа должна быть продолжена. А удачная работа «Серебряная ложка» может быть рекомендована постановщикам как лаборатория поиска в направлении выражения национальной пластички, и созданием ими произведения, которое могло бы раскрыть глубинную суть музыки.

Нивель Юлтыева.

25 декабря 1997 года.

Некоторые мысли,
объясняющие идею произведения
«Серебряная ложка в облаках».

Мифы, возникшие в глубокой древности и отражающие мировоззрение древнего человека, были необходимой ступенью в процессе познания окружающего мира. Земля, небо, солнце, луна, звезды и созвездия, явления природной стихии одухотворялись посредством фантазии и олицетворения. Космологические воззрения предков татар — болгар, как и у всех народов мира, возникли тогда, когда возникло «почитание стихий со смутным представлением о личных божествах и великом духе».

По представлению болгар, мироздание состояло из трех частей: Земли, Неба и Подземного Мира. Последние наделены жизнью, подобной земной, населены реальными и мифическими существами. Рождение мира из яйца утки, плавающей в мировом океане, является одним из наиболее распространенных космологических сюжетов у различных народов мира, в том числе и у болгар. Болгарская космология — результат напряженного мыслительного процесса, стремление найти ответы на вопросы, волновавшие людей всех времен: Откуда? Отчего? Когда? Каким образом?...

Главным богом у болгар, венчающим языческий пантеон, был бог - Тенгре. Его имя встречается и классической литературе, например, в «Кыйссаи Юсуф» Кул Гали, и в болгарских эпитафиях 13-14 веков. Еще Фиофилакт Симокатта давал характеристику верованиям протоболгар: «Они превыше всего чтят огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле».

Космологические воззрения древних болгар воплощают в себе разные, но в тоже время тесно связанные между собой представления, поклонения и ритуал, как источник жизни, символ плодородия, место пребывания после смерти или до рождения человеческой души, или воплощение души рода. В то же время они отражали многоустройство, модель мира, связывали Небо и Землю, были опорой всего. То, что было вызвано к бытию в акте творения, стало условием существования и воспринималось как благо. «Бытие» к концу своего цикла приходило в упадок, убывало, «стиралось» и для продолжения прежнего существования нуждалось в восстановлении, обновлении, усилении. Средством, с помощью которого достигалось «возрождение», был

ритуал. Ритуал своей структурой воспроизводит порубежную ситуацию, когда из Хаоса возникает Космос. Он начинается с действия, которые противоположны тому, что считается в данном коллективе нормой, с отрицания существующего статуса и заканчивается восстановлением организованного целого путем дифференциации элементов Космоса и Хаоса с помощью системы общих противопоставлений.

Пустота...

Мрак....

Беззвучие...

Свет!

...Пространство

.....Время

.....Движение.....

Открывается занавес. На сцене темно. Мрак, неопределенность. Ветер, рождающийся в Хаосе. Пустота, темнота и бесконечность. Появляется далекая точка света. Медленно ниоткуда возникает удар, затем еще и еще. Поочередные удары превращаются в беспорядочный ритм. Свет то появляется, то исчезает. Беспорядочный ритм ударов постепенно успокаивается, преобразуется в спокойный ритм «биение мысли». Свет не исчезает. Идея зарождения приобретает надежду. Свет начинает подниматься к лицу «носителя идеи», огибая пространство падает на его руку. Он держит точку света. Фиолетовый свет дает импульс к движению. Треск, удары, скрежет, скрип, стремления к зарождению. Первый вздох, первое неосознанное движение, первый взгляд на окружающий мир. «Он» знает движение в ритме. Первые звуки, задан единый ритм. Они пробуждаются. Ритм нарастает, движение устремленное накапливает энергию. Все постепенно входят в Идею. Кульминация ритмодвижения переходит в развитие ритма. Постоянство ритмической спирали разрывается звуком из внешнего круга. Разрыв рождает звук. Ритм разорванного круга затихает. Колеблясь в нюансах полукруги раскрываются. Звук переводит ритм на второй план, заявляя о себе. Звук вселяется в материю. Движение получило осмысленность. Консонанс. Звучащее движение стремится к соединению со временем, которое начинает вибрировать по внешнему

кругу. Разнометрическая организация рождает чувства живой материи. Чувства приобретают неограниченную власть перед организованной живой материей, доставляя ей весь диапазон чувств, с безумного восторга до уничтожающей депрессии. Прорыв безумия. Безысходность невозможности достижения Вечного приводит материю к катаклизму, который происходит вмешательством «извне». Материя ослепляется облаком звуков, молнией катастрофы, которая в свою очередь приводит за собой грозу. Дождь смывает все, очищая пространство. Произошел конец одного витка, который есть начало следующего... И вечное повторение.. Есть ли Смысл?

Или Нет...

Состав оркестра :

4 Домры (альт, сопрано)

Флейта

2 Баяна

Контрабас или бас-гитара

11 разнонастроенных колокольчиков.

11 разнонастроенных самодельных
деревянных ударных

Большой барабан

Том-томы

4 сопрано

Детский смех.

Партитура рассчитана на 13 исполнителей, которые и поют и играют на колокольчиках, и на самодельных ударных.

Масгуда Шамсутдинова.

Мифы, возникшие в глубокой древности и отражающие мировоззрение древнего человека, были необходимой ступенью в процессе познания окружающего мира. Земля, небо, солнце, луна, звезды и созвездия, явления природной стихии одухотворялись посредством фантазии и олицетворения.

Космологические воззрения булгар, как и у всех народов мира, возникли тогда, когда возникло "почитание стихий со смутным представлением о личных божествах и о великом духе". Для древнего булгарина это была сама реальность.

По представлению булгар, мироздание состояло из 3 частей: Земли, Неба и Подземного мира. Последние наделены жизнью, подобной земной, населены реальными и мифическими существами.

Рождение мира из яйца утки, плавающей в первичном мировом океане, является одним из наиболее распространенных космологических сюжетов у различных народов мира, в том числе у тюркских.

Отображение этого сюжета на булгарском украшении, говорит о бытовании подобной космологической легенды и у булгар. Булгарская космология - результат напряженного мыслительного процесса, стремление найти ответы на вопросы, волновавшие людей всех времен:

Откуда все это ? Отчего? Когда? Каким образом? и т.д.

Главным божеством, венчающим языческий пантеон, как почти у всех древнетюркских народов был бог неба - Тенгре. Его имя встречается в булгарских эпитафиях 13-14 веков и в "Кысса-й Йусуор" Кул Гали.

Еще Феофилакт Симокатта давал характеристику верованиям протобулгар: "Тюрки превыше всего чтут огонь, почитают воздух и воду, поют гимны земле, поклоняются же единственно."

Как подчеркнул С.В.Иванов, имя этого божества еще древние тюрки упоминали вместе с именем - божества Неба, Воды и Земли.

В ранних мифологических сюжетах разных народов, важная роль в сотворении мира отводится животным, главным образом, птицам - демчурган.

Такой птицей у булгар была утка.

Образ утки, нередко выступает, как символ солнца, стихий неба. С символом Солнца также олицетворялись и другие животные, как конь, баран, олень, бык, заяц.

Среди найденных будгарских предметов интересна бронзовая накладка с изображением двух зайцев, стоящих друг против друга, со слегка поднятой передней лапой, в круге немного вытянутый ромб, передающий символ Солнца.

Любопытное сообщение Ибн Фадлана, описавшего явления, происходящие на Небе.

"Я увидел, как перед /окончательным/ исчезновением/света/ Солнца, в обычный час/молитвы/ небесный горизонт сильно покраснел. И я услышал /высоко/ в воздухе громкие звуки, и сильный гомон. Тогда я поднял голову, и вот недалеко от меня облако, красное, подобное огню, и вот этот гомон и эти звуки /исходят/ от него. И вот в нем подобия людей и лошадей, и вот в руках отдаленных находящихся в нем фигур, похожих на людей, луки, стрелы, копья и обнаженные мечи. И они представлялись мне, то совершенно ясными, то лишь кажущимися. И вот рядом другой, подобный им, черный отряд, в котором я увидел также мужей, лошадей и оружие. И начал этот отряд нападать на тот отряд, как нападают эскадрон на эскадрон.... Мы же напугались этого и начали просить и молить, а они /жители страны/ смеются над нами и удивляются тому, что мы делаем..."

Перед нами грозное Небо и на нем сверкающие молнии зарницы.

По представлению булгар, это - война между всадниками, вооруженными копьями, мечами, луками и стрелами. Описанное Ибн Фадланом явление сопровождалось шумом и громоханием.

В фольклорных материалах у татар в известной мере отражаются явления, подобные описаниям Ибн Фадлана, это поэтическое описание молний:

Сакмарлагы сарайгыр
Сагынып торни кемнидер,
Билтәрдеге бим биям
Бимесе дә колчылый.
Колчыннар сарала,
Ян-ягына тарала,
Аны курган кемемен

Космологические воззрения, древних булгар, воплощают в себе самые разные, но в то же время тесно связанные между собой мифологические представления, поклонения и ритуал, как источник жизни, символ плодородия, место пребывания после смерти или до рождения человеческой души, или воплощение души рода.

В то же время оно отражало многообразие, модель мира, связывало Небо и Землю, было опорой всего.

То, что было вызвано к бытию в акте творения, стало условием существования и воспринималось, как благо.

Но к концу каждого цикла оно приходило в упадок, убывало, "стиралось" и для продолжения прежнего существования нуждалось в восстановлении, обновлении, усилении.

Средством /основным инструментом/, с помощью которого достигалось это, был ритуал.

Ритуал своей структурой воспроизводит порубежную ситуацию, когда из Хаоса возникает Космос.

Он начинается с действий, которые противоположны тому, что считается в данном коллективе нормой, с нарушением существующего статуса и заканчивается восстановлением организованного целого путем дифференциации элементов Космоса и Хаоса с помощью системы общих противопоставлений.

ПУСТОТА.....

МРАК.....

БЕЗЗВУЧИЕ.....

СВЕТ!

Открывается занавес. На сцене темно. Мрак, неопределенность. Ветер рождающийся в ХАОСЕ. Пустота, темнота и бесконечность. Появляется далекая точка света.

Медленно ниоткуда возникает удар, затем еще и еще, поочередные удары превращаются в беспорядочный ритм. Свет то появляется, то исчезает.

Беспорядочный ритм ударов постепенно успокаивается, преобразуется в спокойный ритм "биение сердца". Свет не исчезает!

Идея зарождения обретает Надежду. Свет начинает подниматься к Его лицу. Идет порыв звука, за ним фиолетовый свет, который прорывается сверху и падает на руку.

Он держит Точку Света.

Фиолетовый свет дает импульс к движению.

Треск, удары, скрежет, скрип, стремления зарождения.

Первый вздох, первое неосознанное движение, первый взгляд на окружающий мир.

Он знает движение в ритме. Первые звуки, задан единый ритм.

Они - действующие лица, пробуждаются.

Ритм нарастает, движения убастрются. Все постепенно входят в единый ритм - Идею. Кульминация ритмодвижения, переходит в развитие ритма. Его, первая задача выполнена.

Постоянство спирали Он разрывает под закулисный ритм.

Развитие ритма рождает Звук.

Он дает импульс к осознанию Звука.

Ритм разорванного круга затягивает.

Колеблется в нюансах. Полуокруг раскрывается. Звук поглощает ритм.

Автоматизм ритма отступает.

ПРОСТРАНСТВО.....

ВРЕМЯ.....

ДВИЖЕНИЕ.....

Звук заявляет о себе. Вселение звука в материю. Движение звучит. Консонанс.

Звучащее движение стремится к соединению с временем, которое контурами проходит по главному заднику.

Разнометрическая организация рождает чувства, боль, страдания, покоя и желанья и т.д.

Безумие и разум. От безисходности - Катаклизм, который разрешается приходом из "вне". Ослепления Молнией, облаком звуков.

Приход дождя, как символ очищения!

Природа в Человеке! Человек в Природе!

Произошел виток жизни, истории.

Конец одного витка, есть начало следующего.....