

КОМПОЗИТОР СОВРЕМЕННОСТИ

Айсель АСАДОВА

В статье представлена биография турецкого композитора Хасана Учарсу, сведения о его образовании, о жанрах, использованных в его творчестве, музыкальном языке, подчеркнуты различные технические и мелодические новшества, использованные композитором.

Вводная часть содержит общие сведения о жизни и творчестве композитора и его сочинениях. Другие разделы посвящены его творчеству и самобытному стилю.

Ключевые слова: музыка, структура, творчество, история, гармония, мугам, произведение, мелодия, структура

Школа композиции в современной турецкой музыке делится на периоды. Композиторы, родившиеся между 1900 и 1910 годами: Ахмет Аднан Сайгун, Джемаль Рашид Рей, Хасан Фарид Алнар, Несил Казим Аксес, Ульви Джемаль Эркин были известны как «турецкая пятерка». В республиканский период «турецкая пятерка» начала пробуждать и развивать национально-культурное сознание. Эти пятеро были одними из наиболее продвинутых представителей национального духовного пробуждения, а также турецкой национальной композиторской школы, инициированного Мустафой Кемалем Ататюрком в 1920-1930-х годах. Развитие мировой музыки в 1950-х годах и постоянные инновации отражаются в турецкой музыке. Двенадцатитоновая музыка, атональная техника письма, электронная музыка и др. современные композиционные приемы отражены в произведениях «Турецкой пятерки».

Композитор Хасан Учарсу, творчество которого является предметом исследования, является одним из молодых турецких композиторов, рубежа 20 и 21 веков. Хасан Учарсу был учеником Аднана Сайгуна, продолжал традиции «Турецкой пятерки» и был «духовно» связан с турецкой музыкой. Композитор внимательно следит за нововведениями в современной музыке, а также демонстрирует в своих произведениях приверженность турецкой национальной музыке.

В этой статье исследуются жизнь и творчество Хасана Учарсу, а также музыкальный язык, используемые композитором гармонические средства и техника письма.

Хасан Учарсу родился 5 апреля 1965 года в Стамбуле. Интерес композитора к музыке начался еще в начальной школе. Начинает уроки флейты в Стамбульской консерватории. Через несколько лет он поступил в классы композитора Муаммера Сун, а в 1983 году поступил на композиционное отделение Государственной консерватории имени Мимар

Синан. В студенческие годы в бакалавриате по композиции брал уроки в классе Аднана Сайгуна, в магистратуре, в классе Дженгиза Тан. В студенческие годы Учарсу работал с такими композиторами, как Джамал Решит Рей, Афшар Тимучин, Ахмет Юрур, Ильхан Усманбаш и Бюлент Тарджан.

В 1994 году Хасан Учарсу поступил в докторантуру Пенсильванского университета в США, где работал с Джорджем Крамбом и Ричардом Верником. В 1997 году Мимар Синан начал работать в Государственной консерватории университета, а в 1998 году был назначен доцентом.

Ахмет Сай сказал следующее о музыкальном языке Хасана Учарсу:

*«В основе творческой концепции композитора – находится «цитата» и ладотональная насыщенность. Он видит в «цитате» прямую связь с самой музыкой и ее прошлым; он считает, что тембр и ладовая основа - это средство открыть для себя различие и богатство музыки, как известной, так и неизвестной».*¹

Как было уже упомянуто, первые шаги в композиции Учарсу сделал с Муаммер Сун, а затем с Ахмет Сайгун. Как отмечал сам композитор, в его первых произведениях можно почувствовать заданную линию и стиль Муаммера Сун.

*«[...] Поскольку я был знаком с Муаммером Сун, влияние стиля композитора было большим в первых произведениях моего творчества. Я находился под влиянием музыкальной эстетики и музыкального языка композитора, вероятно, потому, что это была первая композиторская модель, с которой я столкнулся в своей жизни. И Муаммер Сун, и Аднан Сайгун показали мне «Сборник Инджи»² в качестве примера, и я начал над ней работать. Думаю, что гармония, музыка Стравинского и Бартока ощущалась в моих произведениях наряду с влиянием музыки Сайгун в студенческие годы».*³

¹ Ахмет Сай, Энциклопедия музыки, Энциклопедия музыкальных публикаций, т.3 стр 536. 2005 г.

² А. Аднан Сайгун «Сборник Инджи» 1934, 7 пьес для фортепиано.

Во время учебы в консерватории Мимара Синан Учарсу учился у таких композиторов, как Джамал Решит Рей, Аднан Сайгун, Дженгиз Танч, и каждый из них занимает особое место в композиционном стиле Учарсу. Учарсу брал уроки гармонии и музыкальной формы у Джамал Рашида Рэя, что было прекрасной возможностью для молодого композитора, и он всячески оценил эту возможность. Композиторы республиканского периода знали, что Турция отстает в классической музыке по сравнению с европейскими странами и насколько долгий путь должна пройти турецкая музыка. По всем фронтам была проделана огромная работа как государством, так и известными музыкантами. Несколько талантливых молодых людей были отправлены учиться за границу. Студенческие годы Хасана Учарсу совпадают с этим периодом, когда он был среди первой группы, которая извлекла пользу из нескольких новых книг по сольфеджио и гармонии, привезенных из Парижа дирижером Эрлом Эрдинчем.

Произведения, написанные Учарсу в студенческие годы (вариации для оркестра), впервые исполняются Государственным симфоническим оркестром Стамбула, а затем Государственным симфоническим оркестром Молдовы под управлением дирижера Дмитрия Гойи. Интерес композитора к творчеству И. Баха привел его к более глубокому познанию христианской религиозной музыки. В этот период он сочинил несколько мотетов, один из которых был очень популярен и был исполнен хором коллективом TRT под руководством дирижера Гекчен Корай.

Учеба в США в 1994–1997 годах сильно повлияла на жизнь и творчество Учарсу. Композитор, который всегда проявлял большой интерес к европейской и западной музыке, столкнулся с рядом новшеств в Америке. Композитор так вспоминает этот период:

«Мои три года в Соединенных Штатах были для меня плодотворными. Если бы я остался в Турции, я бы не смог сделать столько качественных работ. За границей у людей есть возможность увидеть себя с разных сторон, узнать разных людей и услышать разные мнения, что еще больше меня развило. У меня была возможность лучше понять, социальную среду где я живу, кто я?!»⁴

Живя в Америке, композитор познакомился с мировой музыкой. Здесь он слушает народную музыку других народов (африканскую, арабскую, индийскую музыку), анализирует ее мелодический, тональный и гармонический план и использует эту музыку в своих будущих произведениях. Находясь

за границей, композитор заинтересовался другими жанрами, здесь Учарсу познакомился с электронной музыкой и попытался написать несколько произведений. В своих записях композитор утверждает, что этот стиль музыки ему далек.

Композитора всегда вдохновляли классики и романтики, но в некоторых своих произведениях он также использовал стиль письма 20 века, (серийная и 12тоновая музыка). У каждой мелодической мысли должна быть драматическая линия, которая должна отражать внутренний мир и мысли композитора, чтобы важность написанной музыки имела ценность. Так Учарсу выражает свои взгляды на «новую» (современную) музыку.

«... человек может создать что-то новое из знакомых материалов, иногда вы слышите необычную музыку и ожидаете от нее гармонии, которой мы не знаем, но когда мы исследуем ее, мы видим, что используются известные нам гармонические функции, которые есть, чтобы создать что-то новое, достаточно вырваться из идентичности. Новые техники и стили не всегда означают новую музыку. Всякий раз, когда я начинаю новую работу, я всегда стараюсь избежать повторений и придавать содержанию смысл. Я думаю о том, как придумывать новые вещи в моем собственном стиле, как их обновить, как вносить новшества и отличия, и при этом я стараюсь не выходить за рамки музыкального языка, который отражает меня, мой мир.»⁵

В выражении «музыкальный язык, который отражает меня», композитор имеет в виду турецкую народную музыку и мугамы (макам). Композитор, дорожающий своими национальными моральными ценностями, старается показать это в своих произведениях. Учарсу цитирует турецкую музыку и пишет произведения в соответствии с европейской гармонической системой. По мнению композитора, музыка Османского дворца (Osmanlı Saray Müziği) занимает важное место в истории турецкой музыки. В своих произведениях он использует музыку «Итри» и «Деде Эфенди»⁶. Кроме того, композитор не пренебрегает турецкой религиозной музыкой, поэтому хоровая музыка, являющаяся неотъемлемой частью христианской религиозной музыки, несет в себе элементы суффизма в творчестве Учарсу. В сочинении на слова Юнуса Эмре «Я роза, ты соловей», (Sen Gülsün Ben Bülbül) композитор использовал музыкальный материал из религиозных обрядов Маснави, которые записывал в Конье. Композитор, ценящий хоровую музыку, считает, что своими хоровыми произведениями он устранил религиозную разницу. В настоящее время многие из этих произведений а

³ Хасан Учарсу, аудиозапись, со встречи с композитором 3 июля 2017 г

⁴ Хасан Учарсу, аудиозапись, со встречи с композитором 3 июля 2017 г

⁵ Хасан Учарсу, со встречи с композитором 16 ноября 2015 г.

⁶ Итри и Деде эфенди (1640-1712), (1777-1823), считаются основоположниками Дворцовой музыки Османлы

capella исполняются учениками класса профессора Гульбаджи Имановой на кафедре хорового дирижирования Бакинской Музыкальной Академии. Композитор считает, что хоровая музыка важная субстанция для ознакомления и признания турецкой народной музыки более широкой аудиторией, а также создания связи между его музыкальным языком и турецкой народной музыкой.

В процессе своей творческой деятельности Хасан Учарсу изучал традиционные элементы османской дворцовой музыки («На старых улицах старого Стамбула» для виолончели, канона, арфы,

вибрафона и кларнета), турецкие мугамы (макамы) («Стамбул, город противоположностей» для флейты и фортепиано), также современную технику письма.

Хасан Учарсу - один из композиторов молодого поколения, который представил миру современную турецкую музыку.

В настоящее время композитор работает над ораторией и оперой, посвященными 100-летию Победы в Чанаккале.

ЛИТЕРАТУРА

Ahmet Say, Musiqi Ensiklopediyası, Başkent yayın evi, Ankara, 1985\ Ахмет Сай, Энциклопедия музыки, издательство Башкент, Анкара, 1985

Ahmet Say, Musiqi Ensiklopediyası, Müzik Ansiklopedisi Yayınları, 2005\ Ахмет Сай, Энциклопедия музыки, Энциклопедия музыкальных публикаций, 2005 г.

Önder Kütahyalı, "Çağdaş Türk Müziğine Bakış", Orkest jurnalı, Sentyabr sayı 344, İstanbul 2003\ Ондер Кютахяли, «Взгляд на современную турецкую музыку», журнал Orchestra, сентябрь 344 г., Стамбул, 2003 г.

Хасан Учарсу, со встречи с композитором 22 декабря 2014 г.

Хасан Учарсу, со встречи с композитором 16 ноября 2015 г.

Хасан Учарсу, аудиозапись, взятая у него 3 июля 2017 г.

Bu məqalədə Türk bəstəkarı Hasan Uçarsunun bioqrafiyası, bəstəkarın təhsili, əsərlərində istifadə etdiyi janr və stillər, bəstəkarın musiqi dili yer alır. Bəstəkarın istifadə etdiyi fərqli texniki və melodik yeniliklər vurğulanıb.

Giriş hissəsində bəstəkarın həyat və yaradıcılığı haqqında, çalışdığı bəstələr haqqında ümumi məlumat yer alır. Digər hissələrdə əsərlərinə və bəstəkarlıq üslubuna nəzər salınıb.

Acar sözlər: musiqi, yaradıcılıq, tarix, harmoniya, muğam, əsər, melodiya, faktura

This article includes biography of Turkish composer Hasan Uzarsu, composer's education, genre and style used in his works, musical language of composer. Various technical and melodic novelties used by the composer were emphasized.

The introductory section contains a wealth of information about the composer's life and creativity and about his composers. In other sections, his works and composer style were examined.

Keywords: music, structure, creativity, history, harmony, mugam, piece, melody, mystery