РУСТАМ АБДУЛЛАЕВ:

«Каждый день открывает мне новые горизонты творчества».

RUSTAM ABDULLAYEV:

"Every day I open up new horizons of creativity."

Заслуженный деятель искусств Узбекистана, лауреат Государственной премии, лауреат международных и республиканских конкурсов, Председатель Союза Композиторов Узбекистана, профессор кафедры композиции и инструментовки Государственной консерватории Узбекистана рассказывает о музыке, творчестве, жизни.

Honored Artist of Uzbekistan, the winner of the State Prize, the international and national competitions, the Chairman of the Union of Composers of Uzbekistan, professor of composition and instrumentation of the State Conservatory of Uzbekistan talks about music, art, and life.

Рустам Абдуллаев – лидер узбекской композиторской школы, вдохновенный художник, обладающий совершенно особенным музыкальным дарованием, утонченным художественным вкусом и искусством композиции. Имя композитора, работающего практически во всех жанрах музыкального творчества, автора опер, балета, симфонических сочинений, инструментальных концертов, вокальных циклов, камерных произведений, хоров, песен, романсов широко известно во всем мире. Его сочинения с огромным успехом исполнялись в Германии, США, Египте, Турции, Южной Корее, Таиланде, Швеции, Грузии, Казахстане, Азербайджане, России и т.д.

Rustam Abdullayev - the leader of the Uzbek school of composition, inspirational artist who has a very special musical talent, refined artistic taste and the art of composition. The name of the composer, working in almost all genres of music creation, the author of operas, ballet, symphonic works, concertos, vocal cycles, chamber music, choirs, songs, love songs are widely known throughout the world. His compositions were performed with great success in Germany, the USA, Egypt, Turkey, South Korea, Thailand, Sweden, Georgia, Kazakhstan, Azerbaijan, Russia, etc.

Р.А: Композиция – это сложнейший, творческий вид человеческой деятельности. Это не только профессия, это прежде всего призвание. Она требует от человека, избравшего путь композитора, максимальной отдачи сил, бескорыстного отношения к творчеству, неутомимых поисков самовыражения. Создание музыки – это великое таинство, своего рода ритуал. Оно начинается с зарождения идеи, её кристаллизации и последовательной реализации. Иначе говоря, идея материализуется в нотном тексте, а затем дематериализуется в звуковом воплощении.Сочинение музыки – моя жизненная потребность.

Рустам Абдуллаевич, когда вы ощутили в себе потребность сочинять музыку? Как пришли в мир музыкального искусства?

Р.А. Желание сочинять музыку возникло у меня уже в раннем детстве в Хиве, где я родился 12 февраля 1947 года в семье агронома и учительницы. По материнской линии наш род восходит к династии великого хорезмского музыканта, исполнителя хорезмских макомов, народных песен и дастанов Матьюсуфа Харратова. Очевидно, их генетический код получил продолжение во мне и моих детях.В нашем доме часто бывали известные артисты, художники, поэты и музыканты, потому что родители были известными людьми и любили музыку. В моей музыкальной судьбе важную роль сыграл композитор Абдушарип Атаджанов, директор музыкальной школы в Хиве. Заметив мои музыкальные способности, он настоял на обучении в музыкальной школе. Следуя его совету, мои родители так и поступили. Я очень успешно учился по классу кашгарского рубаба у замечательного педагога Убайдулло Гайбуллаева и по музыкально-теоретическим предметам у Эгама Муминова. В десятилетнем возрасте поступил в оркестр Народного театра Хивы, выступал в качестве солиста-исполнителя.

В четырнадцатилетнем возрасте Рустам Абдуллаев продолжил учебу в Ташкенте в музыкальном училище. Далее была учеба в Ташкентской Государственной консерватории в классе Бориса Гиенко. В качестве дипломной работы он представил свой Первый фортепианный концерт, который сам и исполнил с оркестром. С тех пор это сочинение стало неотъемлемой частью его исполнительского репертуара. Он исполнял его во многих странах, как и другие свои фортепианные концерты, которых на сегодня уже пять.

Р.А. В Первом фортепианном концерте я использовал элементы хорезмского фольклора – интонации и ритмы мелодий «Лязги», «Гусфанд», стремился приблизить звучание рояля к тембрам узбекских народных инструментов. В этом сочинении, как и во многих других последующих произведениях, например, в опере «Хива», я выразил свою большую любовь к родному краю. Каждый раз, приезжая в Хиву, меня охватывает чувство глубокого волнения. Это уникальный город-памятник, город-заповедник, где каждый камень хранит в себе историю, художественные традиции восточного зодчества. Изысканные формы и облицовки мечетей, медресе, чудесные росписи, таинственные орнаменты рождают в моем воображении мелодии и ритмы, становятся источником музыкальных мыслей и произведений. Так появились мои сочинения «Раталла» и «Зумлак» с их магическими мелодиями и ритмами, равно, как и многие мои другие сочинения.

Сегодня музыка Рустама Абдуллаева широко известна во многих странах мира. Восемьнадцать раз он участво-

R.A: Composition - is the most complex, creative human activity. This is not just a profession, it is primarily a vocation. It requires the person who has chosen the path of the composer, maximum impact force, unselfish attitude to creativity, tireless search for self-expression. Making music - it is a great mystery, a kind of ritual. It begins with the birth of the idea, its crystallization and the sequential implementation. In other words, the idea is materialized in the note text, and then dematerialized voploschenii.Sochinenie in the sound of music - my vital need.

Rustam Abdullaevich when you feel a need to make music? How to come to the world of music?

R.A. The desire to make music came to me from an early age in Khiva, where I was born February 12, 1947 in the family of an agronomist and teacher. On the maternal side our family goes back to the great dynasty of Khorezm musician, artist, Khorezm maqoms, folk songs and dastans Matyusufa Harratova. Obviously, their genetic code was continued in me and my detyah.V our house frequented by famous artists, painters, poets and musicians, because my parents were famous people and loved music. In my musical fate of the important role played by the composer Abdusharip Atadjanov, director of the music school in Khiva. Noticing my musical ability, he insisted on teaching at the music school. Following his advice, my parents did so. I'm very successfully studied in the class of Kashgar rubob have a wonderful teacher Ubaydullo Gaybullaev and musical-theoretical subjects in Egham Muminova. At the age of ten he entered the orchestra of the National Theatre of Khiva, acted as a soloist performer.

At the age of fourteen Rustam Abdullayev continued his studies at the Music School in Tashkent. Then he studied at the Tashkent State Conservatory in the class of Boris Gienko. As a research paper he presented his Piano Concerto, which he and performed with the orchestra. Since then, this work has become an integral part of its performing repertoire. He performed it in many countries, as well as his other piano concertos, which today has five.

R.A. In the First Piano Concerto, I used elements of folklore Khorezm - intonation and rhythm of the song "Lyazgi", "Gusfand", sought to bring the sound of the piano to the voices of Uzbek folk instruments. In this work, as in many other later works, for example, in the opera "Hiva" I expressed my great love for his native krayu.Kazhdy time I come to Khiva, I am seized with a feeling of deep emotion. It is a unique city-monument, the city-reserve, where every stone keeps a history, artistic traditions of oriental architecture. Fine form and facing mosques, madrassas, wonderful paintings, mysterious ornaments give birth in my mind melodies and rhythms, become a source of musical ideas and compositions. So on my works, "Ratalla" and "Zumlak" with their magical melodies and rhythms, as well as many of my other works.

Today music Rustam Abdullayev widely known in many countries of the world. Of eighteen times he participated in the world premieres of their works. During the years of productive creativity developed international contacts:

R.A. This is a great and very interesting topic of conversation. I am often invited to participate in in-

вал в мировых премьерах своих произведений. За годы творчества сложились продуктивные международные контакты:

Р.А: Это большая и очень интересная тема для разговора. Меня часто приглашают участвовать в международных фестивалях во многих странах мира. С 1993 года неоднократно бывал в изумительном, сказочно прекрасном Таиланде. Мои творческие контакты с этой страной начались в 1991 году, когда в Ташкент приехал таиландский композитор, пианист и музыкальный деятель Нат Ионтарарак. Бывая в Бангкоке, я изучал музыкальную культуру этого народа, что нашло отражение в моем Третьем фортепианном концерте «Тайские напевы», написанном в 1993 году. Это сочинение, основанное на узбекских и тайских мелодиях впервые исполняла в Таиланде наша замечательная пианистка Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор Офелия Юсупова. Позже были созданы симфоническая увертюра«Гимн Таиланду» и фортепианный цикл «Посвящение детям», где были использованы узбекские и тайские мелодии. В этот же период состоялась незабываемая поездка на международный фестиваль в Швеции.

Многолетние узы творческой дружбы связывают меня с корейскими музыкантами. В Южной Корее я побывал более десяти раз, что нашло отражение в моих сочинениях, в частности, в Четвертом концерте для фортепиано с оркестром, в пьесах на корейские темы для струнного квартета.

В этом году в работе XI Международного фестиваля новой музыки «Европа-Азия» в Татарстане, с неизменным успехом прозвучал вокальный цикл Рустама Абдуллаева «Хиросима фарёди» - «Плач Хиросимы». Его блистательно исполнил лауреат международных конкурсов, солист ГАБТа оперы и балета имени А.Навои Рахим Мирзакамалов. Несколько лет назад это произведение звучало и в Санк-Петербурге. И какова история создания этого произведения, не теряющего актуальности на протяжении стольких лет?

Р.А. Вокальный цикл «Хиросима фарёди» был написан мной в 1973 году на тексты японских поэтов в порыве вдохновения. Причиной создания данного цикла стал атомный взрыв, нарушивший покой мирных жителей, который сильно меня потряс. На мой взгляд, последующие позже аналогичные трагедии в Чернобыле, Факусиме, вечные темы борьбы добра со злом делают это произведение актуальным во все времена. Премьера вокального цикла «Хиросима фарёди» в исполнении Махсета Ходжаниязова успешно прошла на международном фестивале в Санк-Петербурге в 1976 году, а после, в Тбилиси, Москве и других городах, где я сам аккомпонировал солистам на рояле. Где бы и когда бы ни исполнялась это сочинение, оно никогда не оставляет слушателей равнодушным.

Рустам Абдуллаевич, помимо плодотворной творческой работы вы много времени уделяете своим ученикам, с 1995 года возглавляете Союз Композиторов Узбекистана. Как вы все успеваете?

Р.А: С 1975 года я работаю на кафедре композиции и инструментовки Ташкентской, а ныне Государственной консерватории Узбекистана, где веду курсы инструментовки, чтения партитур, оперной драматургии, а также специальный класс. Свой многолетний педагогический опыт я обобщил в учебном пособии по оперной драматургии, вышедший в свет в 2007 году. Мои ученики по специальности продолжают и развивают творческие принципы узбекской композиторской школы. В этом году мой класс по специальности закончила Альбина Уразбаева, представив в качестве выпускной квалификации фортепианный концерт, она поступила в магистратуру. Я очень ею горжусь. Кроме этого я уже несколько лет являюсь председателем Государственной Аттестационной комиссии на выпускных экзаменах в консерватории по специальностям фортепиано, камерный ансамбль. Что касается работы в Союзе композиторов, то жизнь нашей творческой организации очень

ternational festivals in many countries around the world. Since 1993, have repeatedly been in an amazing, incredibly beautiful Thailand. My creative contacts with this country began in 1991, when came to Tashkent Thai composer, pianist and musical activist Nat Iontararak. When we go to Bangkok, I studied the musical culture of the people, which is reflected in my Third Piano Concerto "Thai tunes", written in 1993. This essay is based on the Uzbek and Thai melodies performed for the first time in Thailand, our wonderful pianist Honored Artist of Uzbekistan and Karakalpakstan, Professor Ophelia Yusupov. Later were created symphonic overture "Hymn to Thailand" and the piano cycle "Tribute to Children", which were used by the Uzbek and Thai music. In the same period, took a memorable trip to the International Festival in Sweden.

Long-term bonds of friendship creative associate me with Korean musicians. In South Korea, I visited more than a dozen times, which is reflected in my writings, in particular, in the Fourth Concerto for Piano and Orchestra, in plays on the Korean theme for string quartet.

This year, the XI International Festival of New Music "Europe-Asia" in Tatarstan, with the same success sounded the song cycle Rustam Abdullayev "Hiroshima faredi" - "Lament of Hiroshima." His brilliantly executed winner of international competitions, soloist of the Bolshoi Theater of Opera and Ballet Theatre named after Alisher Navoi Rahim Mirzakamalov. A few years ago, this work sounded in Sank Petersburg. And what is the history of the creation of this product, do not lose relevance for so many years?

RA Song cycle "Hiroshima faredi" was written by me in 1973 on the texts of Japanese poets in a fit of inspiration. The reason for creating this series was a nuclear explosion, breaching the peace of the residents, who strongly shook me. In my view, the subsequent later a similar tragedy in Chernobyl, Fakusime, eternal themes of the struggle between good and evil make this work relevant at all times. The premiere song cycle "Hiroshima faredi" performed Mahseta Hodzhaniyazova successfully passed at the international festival in Sank Petersburg in 1976, and after, in Tbilisi, Moscow and other cities where I did akkomponiroval soloists on the piano. Wherever and whenever work is performed, it never leaves slaushateley indifferent.

Rustam Abdullaevich, in addition to a fruitful creative work you devote a lot of time to his students since 1995, heads the Union of Composers of Uzbekistan. As you all time?

R.A: Since 1975 I have been working at the department of composition and instrumentation Tashkent, now the Uzbek State Conservatory, where I conduct courses instrumentation reading scores, operatic drama, as well as a special class. His years of teaching experience I summarized in a textbook on the operatic drama, which was published in 2007. My students in the specialty continue and develop creative principles of the Uzbek school of composition. This year, my class graduated with a degree Albina Urazbayeva, presenting as a final qualification piano concerto, she enrolled in graduate school. I'm very proud of her. In addition I have several years as Chairman of the State Certifica-

насыщенна и активна. У нас множество различных мероприятий, связанных с юбилейными датами композиторов, это и творческие встречи и дискуссии, презентации новых сочинений, круглые столы.Систематически организуем конкурсы, фестивали, мастер-классы. Большую помощь мне оказывает Хабибулло Рахимовм - мой заместитель, надежный друг, замечательный коллега. Вся эта работа очень мне нравится, она стимулирует моё композиторское творчество.

Расскажите, пожалуйста, о своей семье.

Р.А.: У меня прекрасная семья, где меня понимают, очень любят, помогают в творчестве, поддерживают мои начинания. С моей любимой супругой Раънохон мы понимаем друг-друга с полуслова и полувзгляда. Она прекрасно воспитала наших детей - сыновей Тимура и Бехзода и дочь Эльнуру целеустремлёнными, трудолюбимыми и глубоко нравственными личностями. Старший сын Тимур, получил музыкальное образование, но избрал своей профессией юриспруденцию. Дети Бехзод и Эльнура пианисты – лауреаты международных конкурсов. Все они владеют несколькими иностранными языками. А недавно Эльнура вышла замуж за Рахима Мирзакамалова. Так что наша семья пополнилась еще одним незаурядным дарованием, чему я очень рад.

Рустам Абдуллаевич, при такой занятости у вас бывает свободное время, как вы отдыхаете, есть ли у вас любимые увлечения?

Р.А.: Когда выдаются свободные минуты, а это большая редкость, я люблю медитировать, наслаждаюсь природой, созерцая цветы, деревья, слушая пение птиц. Это создает ощущение умиротворения, полной гармонии мировосприятия, снимает напряжение, усталость. В часы досуга я с удовольствием читаю и перевожу на узбекский язык стихизарубежных поэтов - Леси Украинки, Шекспира, Гёте.Один из моих любимых поэтов Тарас Шевченко. Мне также нравится ходить на рынок за продуктами. Иногда могу даже приготовить что-нибудь, например, пожарить картошку или омлет,говорят, что получается очень вкусно.

Над чем вы сейчас работаете, каковы ваши планы?

Р.А.: Готовлю к премьерам свои новые сочинения – концерты для виолончели с оркестром, для кашгарского рубаба с оркестром, для танбура со струнным оркестром, вокальные циклы на стихи Рудаки, Хафиза Шерози. В октябре предполагается исполнение моего сочинения. «Лязги» вКазахстане. Мы занимаемся подготовкой музыкального фестиваля «Давр садолари»- «Отзвуки времени». Перспективу развития узбекской музыкальной культуры я вижу в процессе познания национальной и мировой культуры, в расширении культурных контактов со странами мира, как в рамках централизованного региона, так и в общемировом масштабе. Вхождение Узбекистана в мировое сообщество и дальнейшее укрепление его позиции как неотъемлемая составляющая часть мировой цивилизации – одна из важнейших задач времени, в реализации которой музыкальной культуре отводится очень важное место, роль. Как видите, планы грандиозные, и мы постараемся их осуществить на самом высоком уровне.

Ирина ГАЛУЩЕНКО,

Профессор Государственной консерватории Узбекистана

tion Commission for final exams at the Conservatory on piano, chamber ensemble. As for the work of the Union of Composers, the creative life of our organization is very rich and active. We have a variety of activities related to the anniversaries of composers, this creative meetings and discussions, presentations of new works, round stoly.Sistematicheski organize competitions, festivals, master classes. A great help to me has Habibullo Rahimovm - my deputy, a reliable friend, a wonderful colleague. All this work I really like, it stimulates my creativity composer.

Please tell us about your family.

RA: I have a wonderful family, where I understand, love, help in the work, support my endeavors. With my beloved wife Ranohon we understand each other's sentences and poluvzglyada. She was well educated our children - sons of Temur and Bekhzod and daughter Elnur purposeful trudolyubimymi and deeply moral individuals. The eldest son of Timur, received his musical education, but chose his profession jurisprudence. Children Bekhzod and Elnur pianists - winners of international competitions. All of them speak several foreign languages. A newly married Elnur Rahim Mirzakamalova. So our family has gained another outstanding talent, and I am very pleased.

Rustam Abdullaevich, when such employment you have spare time, you relax, do you have any favorite hobbies?

RA: When issued free time, and it is very rare, I like to meditate, enjoy the outdoors, watching the flowers, the trees, listening to the birds singing. This creates a sense of peace, harmony perception of the world, relieves stress and fatigue. For leisure, I am pleased to read and translate into Uzbek poets stihizarubezhnyh - Lesia Ukrainka Shakespeare Gete.Odin of my favorite poet Taras Shevchenko. I also like going to the market for groceries. Sometimes I can not even cook anything, for example, fry potatoes or scrambled eggs, they say that it turns out very tasty.

What are you working on now, what are your plans?

RA: I'm preparing to premieres his new works - concertos for cello and orchestra, to Kashgar rubob with the orchestra for tanbour string orchestra, vocal cycles based on poems of Rudaki, Hafiz Sherozi. In October, expected performance of this work. "Lyazgi" vKazahstane. We are preparing a music festival "Davr sadolari" - "Echoes of Time". The future development of Uzbek musical culture I see in the process of knowledge of national and world culture, to expand cultural relations with the countries of the world, both in the central region as well as globally. The entry of Uzbekistan into the global community, and further strengthen its position as an integral component part of world civilization - one of the most important tasks of the time in which the music of the culture is given a very important place, rol.Kak see grandiose plans, and we will try to implement them at the highest level .

Irina GALUSHCHENKO,

Professor of the State Conservatory of Uzbekistan