

УДК 792.8

ТАНЦЫ НАРОДОВ ВОСТОКА ГАЛИИ ИЗМАЙЛОВОЙ

Султанова Салтанат,
преподаватель-стажёр Государственной
академии хореографии Узбекистана,
г.Ташкент, Узбекистан

Аннотация. Статья посвящена творческому наследию выдающейся балерины, балетмейстера, педагога, хореографа, народной артистки Узбекистана Галия Измайлова, оставившей яркий след в истории узбекского танцевального искусства. Особое место в её разнообразном репертуаре занимали танцы народов Востока.

Ключевые слова: музыка, фольклор, эпос, мифология, традиция, обряд, ритуал, образ, балет, артист.

Annotation. The article is devoted to the creative heritage of the outstanding ballerina, choreographer, teacher, choreographer, People's Artist of Uzbekistan Galiya Izmailova, who left a bright mark on the history of Uzbek dance art. A special place in her diverse repertoire was occupied by the dances of the peoples of the East.

Key words: music, folklore, epic, mythology, tradition, culture, ritual, image, ballet, artist.

Annotatsiya. Maqola o'zbek raqs san'ati tarixida yorqin iz qoldirgan atoqli balerina, baletmeyster, pedagog, xoreograf, O'zbekiston xalq artisti Galiya Izmaylovaning ijodiy merosiga bag'ishlangan. Uning rang-barang repertuarida Sharq xalqlarining raqslari alohida o'rin egallagan.

Kalit so'zlar: musiqa, folklor, doston, mifologiya, an'ana, madaniyat, marosim, obraz, balet, rassom.

Одна из основоположниц балетного искусства Узбекистана, первая балерина, выдающийся балетмейстер, педагог, хореограф, исполнительница узбекских танцев и танцев народов мира, народная артистка Узбекистана, лауреат Государственной премии Галия Измайлова оставила яркий след в

истории узбекского искусства. В репертуаре балерины Галии Измайловой было более сорока ведущих партий в балетах русской и мировой классики, в узбекских национальных балетных спектаклях. [4, с. 176]

В репертуаре танцовщицы Галии Измайловой было более тридцати танцевальных миниатюр и композиций, созданных на основе хореографического материала самых разных национальных танцевальных школ народов Азии, Европы и Латинской Америки, среди которых особое место принадлежало танцам народов Востока.

Галия Измайлова, блестяще владела техникой исполнения не только традиционных школ узбекского танца - ферганского, хорезмского и бухарского, но и индийского, индонезийского, бирманского, арабского, египетского, сирийского, китайского, корейского национального танца.

Уникальность таланта Галии Измайловой заключается в том, что исполнительница в совершенстве владела особенностями технологии, законами гармонии телодвижений танцевальных школ, системой средств художественной выразительности, не только не похожих

друг на друга, а зачастую взаимоисключающих друг друга. Овладеть многообразием и разнообразием сложной для исполнения пластики самобытных танцев помогла школа национального узбекского танца,

Она объездила с гастрольями более 30 стран мира. По словам очевидцев, восторженные и бурные овации зрительных залов Китая, Франции, Англии, Германии, Японии, Египта, Индии, США, Канады вызывали классические китайские, арабские, индийские, цыганские и еще многие другие танцы народов мира, которые так блистательно и виртуозно исполняла на сцене Галия Измайлова. [2, с. 78]

Танцевальное искусство народов Востока имеет многовековую историю и богатые традиции. У каждого народа национальный классический танец связан с образом жизни, мифологией, древними обрядами и ритуалами, религиозными воззрениями и народными традициями, определяющими

самобытную идентичность того или иного народа. Даже внешнее сопоставление танцевального искусства Индии, Японии, Кореи, Китая, Египта, Сирии, Индонезии позволяет выявить их яркое своеобразие, которое проявляется не только в пластической выразительности и художественно-образном решении, но и в гриме, костюме, сценических атрибутах и иных средствах выразительности. Впрочем, яркой самобытностью отличаются не только восточные танцы, но и танцы Европы, Африки, Латинской Америки.

Овладев техникой узбекского танца, танцовщица тем самым перешагнула своеобразный рубеж, отделяющий любую танцовщицу от особенностей восточного танца. Три самобытных школы, три манеры исполнения узбекских танцев – дают исполнителям познать секреты техники танцев многих народов Востока, Африки, Латинской Америки. В этих школах органично соединились достоинства хореографической классики народов Востока, сформировавшиеся на протяжении многих тысячелетий и отразившие в себе образ жизни, традиции, обычаи, верования и обряды каждого народа.

История формирования и развития классического танцевального искусства народов Востока в контексте взаимосвязи его школ, направлений, стилей и выразительных средств, к сожалению, еще мало изучена. Если европейский классический танец для всех балетных спектаклей мира один в своих художественно-образных и постановочных основах, классические танцы народов Востока различны и в своем философском осмыслении, и в средствах образно-художественной выразительности, и в своих формах, приемах, стилях, и в хореографическом языке.

В репертуаре Галии Измайловой были десятки концертных номеров, из которых была составлена отдельная программа танцевального представления, состоящая из хореографических миниатюр, выстроенная на материале классических и национальных танцев народов Востока и Азии. В эту

программу органично вплетались испанские, аргентинские, мексиканские и кубинские танцы. [3, с. 185]

В репертуаре Галии Измайловой особое место занимали индийские танцы. Как известно, индийские классические танцы, теснейшим образом связанные с индийской мифологией и религиозными воззрениями, имеют древнее происхождение. Они сложны для восприятия для тех, кто не знает систему образов индийского танца, каждый жест, каждое движение в котором имеет определенное значение. Руки танцоров и танцовщиц, изображающие определенный жест, в сочетании с положением тела и мимикой лица, выражают определенные понятия, иллюстрируют определенные события, предметы или явления. Глядя на них, зритель должен понимать смысл изображаемого жеста, мимики, позы, которые могут обозначать полёт птицы, распускание цветов, морские волны, солнечное сияние, выражение скорби или радости, всю гамму человеческих чувств и переживаний. «Прочитывая» хореографический текст индийского танца, зрители как бы «выстраивают» из его отдельных элементов сюжетную линию всей танцевальной композиции.

Индийский классический танец включает в себя пять основных традиционных школ – это «Бхарат Натьям», «Катхак», «Катхакали», «Манипури», «Шантиникетан». Создавая и исполняя хореографические композиции в данных самобытных школах индийского танца, Галия Измайлова, прежде всего, овладела своеобразными средствами художественно-образной выразительности индийского танца. Она осваивает всё многообразие движений, поз, положений рук, ног, головы, корпуса каждой танцевальной школы. В исполнении Галии Измайловой героини индийских танцевальных миниатюр не пересказывают содержание того или иного предания или легенды, а воплощают их в конкретных хореографических образах, передавая всю гамму человеческих переживаний и страданий, радости и печали, чаяний и надежд.

Исполнительская техника индийских танцев Галии Измайловой наиболее ярко и выразительно воплотилась в традиционной школе «Бхарат Натьям». Начинался танец с довольно сложной позы, требующей от исполнительницы особой растянутости и гибкости, достигаемых длительными занятиями гимнастикой. Это была поза на глубоком приседании с развёрнутыми в сторону коленями. Танцовщица касалась пола только кончиками пальцев ног, отчего ее фигура казалась как бы парящей в воздухе и невесомой. Вначале оживают только руки – несколько резких, ритмичных движений кистей рук придают энергию предплечьям, плечам, голове, и наконец, всему телу. Начинается увлекательный, торжественный, полный эмоций и страстей танец. Танцовщица словно выплескивает в танце всю свою энергию, и танец завершается в той же позе, с которой он начинался. Танцовщица застывает в позе на глубоком приседании, словно повиснув в воздухе, а перед этим завершает танцевальные движения тела, головы, плеч, предплечий, кистей рук. [2, с. 81]

Среди народных индийских танцев в исполнении Галии Измайловой большой популярностью пользовался «Пенджабский танец». Он воплощал в себе картинку сельского праздника, где танцовщица одновременно создавала несколько хореографических образов, для каждого из которых был характерен свой танцевальный рисунок.

«Бирманский танец» Галии Измайловой – это своеобразный балет в миниатюре, мифологическое предание о том, как обреченная на вечную неподвижность Золотая Богиня на какое-то мгновение оживает и увлеченно наслаждается жизнью движения, жизнью танца.

«Корейский танец» с характерными жонглёрскими упражнениями с мечами, по своему содержанию, должен был нести воинственные идеи. В процессе постановки танца Галия Измайлова виртуозно овладела сложной техникой жонглирования. В ее исполнении танец с мечами – это сценка из сказочного сюжета, в которой волшебная фея, стройная, изящная, своей

улыбкой и взглядом заставляет летать вокруг нее звонкие, тяжелые мечи, которые взлетают вверх, вращаются в воздухе и послушно опускаются в руки танцовщицы.

Таджикский танец «Занг», что означает «колокольчик», в старину исполнялся как виртуозный танец под собственный аккомпанемент десятков серебряных колокольчиков, прикрепленных к браслетам, которые одевались на запястья рук и щиколотки ног. У Галии Измайловой «колокольчик» -это сама исполнительница. Молодая, задорная, лукавая героиня танца, она просыпается с солнцем, играет с ветром, будит цветы и травы, как бы перекликается с птицами, повторяя их движения.

«Памирский танец» в постановке Исахара Акилова на музыку С.Юдакова – одно из лучших хореографических произведений, своеобразная танцевальная миниатюра в исполнении Галии Измайловой. Где-то на вершине хребта, в лучах восходящего солнца, появляется девушка – хозяйка крыши мира. Она восторженно, затаив дыхание, оглядывает свои владения, раскидывает руки, желая объять просторы родного края, и замирает, полузакрыв глаза, словно прикасаясь губами к чаше с родниковой водой. Волшебный напиток наполнил её мускулы силой и танцовщица воспекает свободу и раздолье.

Восхищаясь танцами Галии Измайловой, зрители как бы совершали путешествие в разные страны мира – Индию, Египет, Кубу, Аргентину или Бирму. Дадим краткую характеристику некоторым танцам в ее исполнении, которые более подробно анализируются в монографии Л.А.Авдеевой «Галия Измайлова». [2.]

В репертуаре Г.Измайловой значительное место занимают танцы народов Арабского Востока – египетские и сирийские, которым танцовщица вернула их древнюю, но живую суть

Арабский танец «В лунную ночь» представлял собой своеобразную театрализованную сценку из жизни египтянки. Медленное вступление танца

Галия Измайлова исполняла, закутанная в легкую чадру. Но спустя несколько мгновений, она сбрасывала чадру, подчиняясь быстрым ритмам музыки. Танцовщица, одетая в прозрачные ткани, стянутые на бедрах узлом, выглядела аскетично. Каждый мускул танцовщицы жил, трепетал, каждый шаг отмечали вздрагивания бедер и корпуса, тем не менее танец оставался поэтически взволнованным и в то же время торжественно спокойным.

«Сирийский танец», как и многие арабские танцы, выстраивается из вздрагивающих движений бедер и плеч, но он исполняется в более раскованной, свободной манере. Танцовщица изображала уличную продавщицу фруктов, удерживающую на голове плетеную корзину с апельсинами и бананами. Галия Измайлова даже не танцевала, а как бы просто прогуливалась по улицам родного города, очаровывая окружающих своим обаянием и лёгкой походкой.

Таким образом, овладение тремя самобытными школами традиционного узбекского танца, при всех их сходствах и отличительных сторонах, обособленности друг от друга, тремя манерами исполнения узбекских танцев дали возможность Галие Измайловой постигнуть своеобразную хореографическую лексику и технику исполнения танцев многих народов Востока.

Приведенные нами образцы танцев народов Востока в исполнении Галии Измайловой, показывают, что в различных по стилистике и исполнительской манере школах органично соединились выразительные особенности хореографической классики народов Востока. Эти особенности художественно-образной выразительности формировались на протяжении многих тысячелетий и отразили в своем содержании образ жизни, традиции зрелищного искусства и устного народного творчества, обряды и мифологию каждого народа. Используя выразительные средства восточного танца, Галия Измайлова создала целую галерею образов восточных женщин.

Список использованной литературы:

1. Авдеева Л.А. Танцевальное искусство Узбекистана. – Ташкент: Изд-во им. Г.Гуляма, 1960.
2. Авдеева Л.А. Галия Измайлова. – Ташкент: Изд-во им. Г.Гуляма, 1975.
3. Кадыров М.Х. Труды по истории зрелищных искусств Узбекистана. – Ташкент: Санъат, 2010.
4. Насибулина Л.И. История узбекского хореографического искусства. – Ташкент: Навруз, 2019.

