

Офелия Юсупова

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ И ИННОВАЦИИ
МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОНСЕРВАТОРИЯ УЗБЕКИСТАНА**

Страницы истории

Государственной консерватории Узбекистана

Офелия Юсупова

Коллективная монография

Ташкент 2023

UO‘K 780.8:780.616.432.071.2/.4(575.1)
KBK 85.315.3
M 92

Мухамедова, Ф.Н.
Офелия Юсупова [Матн] : монография / Ф.Н. Мухамедова, С.А. Гафурова. – Ташкент : Umid Design, 2023. – 300 с.

ISBN 978-9910-9454-1-0

Министерство высшего образования, науки и инновации
Министерство культуры Республики Узбекистан,
Государственная консерватория Узбекистана,
«Страницы истории Государственной консерватории Узбекистана. Офелия Юсупова» – коллективная монография

Редактор-составитель:
Ф.Н.Мухамедова – Доктор философии по искусствоведению (PhD), доцент кафедры «Специальное фортепиано» Государственной консерватории Узбекистана.

Выпускающий редактор:
С.А.Гафурова – Заслуженная артистка Республики Узбекистан, профессор кафедры «Специальное фортепиано», проректор по науке и инновациям Государственной консерватории Узбекистана

Рецензенты:
Ш.Ш.Ганиханова – Доктор искусствоведения (DSc), профессор кафедры «История музыки и критики» Государственной консерватории Узбекистана.

И.С.Гульзарова – Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, профессор кафедры «История музыки и критики» Государственной консерватории Узбекистана.

И.М.Мирталипова – Доктор философии по искусствоведению (PhD), старший преподаватель, заведующая кафедрой «Теория музыки» Государственной консерватории Узбекистана.

UO‘K 780.8:780.616.432.071.2/.4 (575.1)
KBK 85.315.3

Рекомендовано к печати Учебно-методическим Советом Государственной консерватории Узбекистана

ISBN 978-9910-9454-1-0

Коллективная монография является результатом научно-методического обобщения исторических процессов, связанных с формированием и развитием школы фортепианного исполнительства в Государственной консерватории Узбекистана, а авторы этой монографии являются их непосредственными свидетелями.

На небосклоне музыкального искусства Узбекистана сияет звезда, озаряющая своим ярким светом жизни музыкантов не одного поколения — Офелия Юсупова. Это имя неизменно ассоциируется с профессионализмом, глубокой музыкальностью и безупречным мастерством. Ее творческая и педагогическая деятельность — это гармония, глубина и безграничная страсть, поражающая и вдохновляющая.

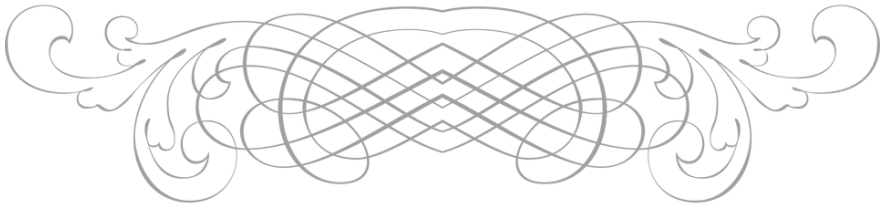
Выпускница Московской и Ташкентской консерваторий, первая узбекская пианистка, выступившая за пределами СССР, Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор Офелия Юнусовна Юсупова является одним из главных героев истории Государственной консерватории Узбекистана. Она стала создателем собственной фортепианной исполнительской школы, воспитанники которой на сегодняшний день проявляют себя на ведущих сценах мира. И все годы ей это удавалось совершать даже занимая руководящие должности.

Офелия Юсупова долгое время возглавляла кафедру специального фортепиано. Более того, она — первый избранный ректор консерватории, руководивший ею на протяжении десяти лет. За это время она показала себя блестящим руководителем, принимавшим мудрые решения и всем сердцем болеющим за жизнь учебного заведения. Этот гениальный человек доказал, что можно быть не только блестящей пианисткой, прославляющей узбекскую фортепианную школу за рубежом и воспитавшей целую плеяду

замечательных музыкантов, но и талантливым администратором, ведущим за собой огромный коллектив вуза.

Сегодня Офелия Юсупова продолжает впечатлять успехами своей педагогической деятельности, и ее вклад неизменно отмечается самыми почетными наградами. А я, в свою очередь, уверен, что данная монография, посвященная, безусловно, великой женщине, явится историей невероятной преданности музыке и бесконечной любви к искусству.

Камолиддин Уринбаев
Заслуженный артист Республики Узбекистан,
ректор Государственной консерватории Узбекистана



O‘zbekiston musiqa san’ati osmonida Ofeliya Yusupova yulduzi charaqlab, o‘zining yorqin shu’lasi bilan bir necha avlod musiqachilari uchun nur taratib kelmoqda. Bu ism chinakam professionallik, teran musiqiy bilim va yuksak kasbiy mahorat bilan bog‘liq. Uning ijodiy va pedagogik faoliyati bu – chuqur va cheksiz ishtiyoq, o‘ziga rom etuvchi va ilhomlantiruvchi uyg‘unlikdir.

Moskva va Toshkent konservatoriyalari bitiruvchisi, Sobiq Ittifoqdan tashqarida chiqish qilgan birinchi o‘zbek pianinochisi, O‘zbekiston va Qoraqalpog‘istonda xizmat ko‘rsatgan san’at arbobi, professor Ofeliya Yunusovna Yusupova O‘zbekiston davlat konservatoriyasi tarixidagi bosh qahramonlardan biri sanaladi. U o‘zining fortepiano ijrochiligi maktabini yaratdi, uning shogirdlari hozirda jahonning yetakchi sahnalarida chiqishlar qilmoqdalar. U bu salmoqli ishlarning barchasini rahbarlik lavozimida faoliyat yuritayotgan davrida ham amalga oshira oldi.

Ofeliya Yusupova uzoq vaqt “Maxsus fortepiano” kafedrasini boshqardi. Shuningdek, u konservatoriyaga saylangan rektor bo‘lib, bu mas’ul lavozimda o‘n yil davomida faoliyat yuritdi. Ushbu vaqt mobaynida u o‘zini oqilona qaror qabul qiladigan hamda o‘quv yurti hayoti uchun fidoyilik qiladigan haqiqiy rahbar sifatida namoyon etdi. Bu mahoratli inson o‘zbek fortepiano maktabini xorijda

dovrug‘ini taratgan, bir necha zabardast shogirdlar yetishtirgan yorqin pianinochi bo‘lish bilan birga o‘quv maskanining katta jamoasini ergashtira oladigan iste’dodli ma’mur bo‘lish ham mumkin ekanligini isbotladi.

Bugun Ofeliya Yusupova o‘z pedagogik faoliyatining yutuqlari bilan hamon insonlarda kuchli taassurot qoldirib, sohaga qo‘shayotgan hissasi uchun eng oliy darajadagi mukofotlar bilan taqdirlanmoqda. Men, o‘z navbatida, shubhasiz, bu buyuk ayolga bag‘ishlangan mazkur monografiya uning musiqaga bo‘lgan sodiqligi va san’atga nisbatan cheksiz muhabbatning tarixi bo‘lishiga ishonaman.

Kamoliddin O‘rinboyev
O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist,
O‘zbekiston davlat konservatoriyasi rektori

Сайёра Гафурова

Заслуженная артистка

Республики Узбекистан,

профессор, проректор по науке и

инновациям

Государственной консерватории

Узбекистана

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЫПУСКАЮЩЕГО РЕДАКТОРА

Данная монография охватывает страницы истории Государственной консерватории Узбекистана с 1970-х годов по сегодняшний день в контексте деятельности выдающейся творческой личности, первой пианистки страны, Заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессора кафедры специального фортепиано Офелии Юнусовны Юсуповой. Будучи одной из первых отечественных исполнителей, представивших фортепианное искусство республики за рубежом – в Польше, Канаде, Монголии, Египте, Финляндии, Германии, Таиланде и т.д., она впервые в истории фортепианного исполнительства Узбекистана выступила с сольными концертами, программа которых состояла полностью из фортепианных произведений композиторов Узбекистана. О. Юсупова является ведущим специалистом в области фортепианного искусства Узбекистана. С 1962 года по сей день, она ведет педагогическую деятельность в Государственной консерватории, свыше тридцати лет руководила кафедрой специального фортепиано и десять лет возглавляла консерваторию. Она воспитала около ста пианистов, многие из

которых лауреаты Республиканских, Региональных и Международных конкурсов. С 1973 года О. Юсупова заведует кафедрой специального фортепиано, в 1987-1997 гг. – ректор Ташкентской государственной консерватории. Она также является автором ряда научно-методических работ, обращающихся к вопросам фортепианного исполнительства, в частности интерпретации, профессионального становления пианиста; также является редактором-составителем, подготовившим к изданию несколько выпусков сборников статей «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики». Как один из видных музыкальных деятелей и педагогов республики, она была приглашена для участия в работе жюри Всесоюзных конкурсов пианистов (1972, 1983, 1985 гг.), Первого и Второго Всесоюзных конкурсов им. Рахманинова, Всесоюзных отборочных прослушиваний на различные Международные конкурсы (им. Шумана, им. Маргариты Лонг, им.В.Клиберна и др.), на конкурс в Таиланде. Творческая деятельность Юсуповой отличается масштабностью осуществляемых идей. Подтверждением являются организованные под её руководством такие фестивали, как: «Венок Шопену» (1999), «Приношение И.С.Баху» (2000г.), «Прометей-фестиваль» (2003г.), «Рахманиновские вечера» (2004г.), «Вечера музыки Чайковского» (2005г.); в которых О. Юсупова исполнила фортепианный концерт №2 Шопена, концерт для двух клавиров Баха, концерт для двух фортепиано Моцарта, Концерт №1 для фортепиано с оркестром и Фантазию для фортепиано, хора и оркестра Бетховена.

Композиция данной коллективной монографии состоит из четырех глав, каждая из которых посвящена одному из аспектов многогранной деятельности музыканта сквозь призму истории консерватории. Авторы этого сборника являются свидетелями и творцами этой истории, в своё время избравшими своим лидером О. Юсупову, признав ее «первой среди равных». В первой главе рассматривается творчество Офелии Юсуповой как неотъемлемой части профессиональной музыкальной культуры Узбекистана. Во второй и третьей главе освещается ее значительный вклад в развитие профессионального

музыкального, в частности фортепианного искусства. Заключительная глава посвящена личным воспоминаниям и поздравлениям коллег, учеников и друзей О. Юсуповой. В данной монографии также даются статьи старших и младших коллег О. Юсуповой, ее учеников и друзей, ведущих творческую деятельность в ближнем и дальнем зарубежье.

Безусловно, личность Офелии Юнусовны Юсуповой является крупной фигурой фортепианного искусства Узбекистана, ее исполнительская, педагогическая, административная, научно-методическая и организаторско-просветительная деятельность оказали большое влияние на развитие культуры и искусства Узбекистана. Надеемся, что данная монография сыграет важную роль в изучении истории музыкального искусства и Государственной консерватории Узбекистана.

P.S. *Хочется выразить особую благодарность за активное участие в создании и подготовке к печати данной монографии сотрудникам редакционно-издательского отдела Государственной консерватории Узбекистана Ш. Ш. Ганихановой, Б. Ш. Ашурову, М. Р. Кудратовой, М. Э. Камолидиновой, Х. С. Гаибовой, а также ведущим преподавателям Государственной консерватории Узбекистана И. С. Гульзаровой, Ш. А. Гафуровой, Ф. Н. Мухамедовой, И. М. Мирталиповой.*

ГЛАВА I

ТВОРЧЕСТВО ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА

Рустамбек Абдуллаев
Доктор искусствоведения,
профессор кафедры
«История узбекской музыки»
Государственной консерватории Узбекистана

ОФЕЛИЯ ЮСУПОВА И ЕЁ ВРЕМЯ

Музыкальное искусство, как и
всякое другое, требует, чтобы тот,
кто им занимается,
приносил ему в жертву все мысли,
все чувства, все время свое
Антон Рубинштейн

Фортепианная музыка, фортепианное исполнительство – особая область творчества, где цели развития музыкального вкуса непременно сочетаются с исполнительской культурой; и чем непосредственней, и чем убедительней делает эта музыка, тем выше её художественная значимость, а вместе с нею явственней глубина воздействия на формирование духовного облика в динамике становления личности.

Прослеживая этапы развития фортепианной музыки и исполнительства в Узбекистане, известный музыковед Отаназар Матякубов отмечает: «репрезентативной фигурой с 60-х годов становится Офелия Юсупова – первая узбекская пианистка, получившая звание Заслуженной артистки Узбекистана… Сегодня (имеется в виду начало XXI века – Р. А.) Офелия Юсупова уже Заслуженный деятель искусств республики, профессор кафедры специального фортепиано консерватории. По существу, она глава фортепианной школы, питомцы которой успешно участвуют во многих международных конкурсах. Но, прежде чем, занять административные посты, Офелия Юсупова не одно десятилетие провела в активной исполнительской деятельности… В её программах сочетались произведения земляков и

современников с шедеврами мировой классики – теми, что для всех музыкантов являются тестами на профессиональную зрелость… Фантазии Моцарта, сонаты Бетховена, концерты Шопена привлекают в ее исполнении чистотой стиля… Они Юсуповой были пройдены с честью, и победа эта была тем значительнее, что давала понять, какой богатый исполнительский потенциал представляет узбекская пианистка… За внешней хрупкостью выстраивается логически выверенная форма, выдавая режиссерский ум пианистки. Тонкость свойственна ей и во внешности, и в исполнительстве, и в стиле руководства. Благодаря этому, а также твердости характера, дипломатичности, десять лет, в течение которых она была ректором музыкального ВУЗа, став самыми активными в жизни консерватории. Она и сейчас инициирует большие творческие проекты – фестивали музыки Шопена, Баха, Бетховена, включающие Ташкент в мировые музыкальные акции»[1].

В этих высказываниях поистине уникальный образ замечательного человека и деятеля музыкального искусства, как Офелия Юнусовна Юсупова, и оценивая её деятельность в качестве руководителя, исполнителя и педагога можно получить цельное представление об объеме её вклада в развитие не только фортепианного исполнительства, но и в целом, музыкальной культуры и профессионального образования в Узбекистане.

В поисках материала для данной статьи, перелистал письменные источники, в особенности по истории узбекской музыки: в трехтомном издании НИИ искусствознания «История узбекской советской музыки» имя Офелии Юсуповой – пианистки, среди «выпускников аспирантуры Ташкентской консерватории» (II том, 20 стр.); в разделе «Музыкальная жизнь» – «в 1971 году в сольных концертах из интенсивно концертирующих» педагогов-пианистов консерватории приводится и Офелия Юсупова (III том, 15 стр.). Более обстоятельная характеристика её жизни и творчества дана в монографии Галины Борисовны Калмыковой «Офелия Юсупова» (Ташкент, 2001), где, говоря об исполнительской индивидуальности пианистки, автор отмечает «сдержанное, тактичное сердце и пылкий, ищущий ум». Материалы с фактами распространения фортепиано в Узбекистане и формирования фортепианного исполнительства приведены в книге «об очерках музыки и музыкантах» Отаназара Матякубова «Додекаграмма» (Ташкент, 2005), где несколько страниц посвящены и Офелии Юсуповой, в частности, «классичность О. Юсуповой оказалась чрезвычайно актуальной для 70-90-х годов, когда музыканты Узбекистана все увереннее заявляли о себе на международной арене» (высказывания об оценке творчества пианистки в

[1] Матякубов О. Додекаграмма. Ташкент, 2005. С. 214-215.

начале статьи). Эти издания, а также публикации республиканских журналов и газет, включая и статьи О. Юсуповой, хранящиеся в Государственной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои (плюс впечатления от выступлений – сольных, фестивальных и личных общений) – источники данной статьи.

Творчество Офелии Юсуповой относится ко второй половине XX – началу XXI веков, и этот период сопряжен с серьезными изменениями, происшедшими в социальной и политической жизни Узбекистана с богатой и многообразной древней культурой, особенно в музыкальном потоке, где сливаются энергия и краски многих исторических эпох, создавая неповторимую гармонию единого историко-культурного пространства.

Исторически достоверное представление об облике мастера, тем более – известного, складывается из очень многих данных, в число которых входит, прежде всего, итог всего творчества, рассматриваемый в различных аспектах и в первую очередь – в мировоззренческом, включающем этическую основу, эстетические принципы, а также потенциальную мощь его интеллекта, в немалой степени определяющую диапазон его деятельности, иными словами – мира художественных образов, создаваемых, развиваемых и обобщаемых «золотыми руками устоза».

Именно полноценная деятельность, не считаясь годами, как правило, становится основой суждений о творчестве музыканта, педагога и руководителя, специфика которого непосредственно связана с музыкальным миром. Стадия формирования каждого профессионального музыканта – это труд, талант, душа, как ценности культуры и каждая творческая личность живет, трудится и мыслит во времени, отпущенные ей судьбой, при котором сила таланта выражается в её делах – в творчестве, исполнительстве, образовании, отношением к своим коллегам и ученикам, а также своей семье и что важное – понимание благ и будущего своего народа, осознавая при этом свой личный долг перед национальной культурой.

Офелия Юсупова как пианистка по праву занимает свое достойное место в плеяде звезд современного музыкального искусства нашей республики. Она представитель самой распространенной музыкальной профессии во всех её амплуа: концертный и камерный исполнитель, концертмейстер и педагог, руководитель и просветитель, организатор и музыкально-общественный деятель, а в целом, просто замечательный и общительный человек, прекрасная жена и мама.

Вехи свершений Офелии Юнусовны Юсуповой – Московская государственная консерватория (1960), Ташкентская государственная консерватория, ассистентура-стажировка (1962), Узбекская государственная

филармония, солистка-пианистка (1962-1972), гастроли – одна из первых отечественных исполнителей, представивших фортепианное искусство республики за рубежом (Польша, Канада, Монголия, Египет, Финляндия, Германия, Таиланд). Международные и Всесоюзные (член жюри), Республиканские (председатель жюри) конкурсы пианистов (на рубеже XX-XXI веков); Ташкентская государственная консерватория, педагог (1962 г. по настоящее время), Ташкентская государственная консерватория, заведующая кафедрой специального фортепиано (1973-1987, 1997-2010), первый избранный ректор Ташкентской государственной консерватории (1987-1997); Заслуженная артистка Республики Узбекистан (1976), профессор (1997), Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан (1994) и Республики Каракалпакистан (1994); действительный член Международной академии науки, образования, индустрии и искусства (США. Калифорния, 1996); член жюри Всесоюзных конкурсов пианистов (1972, 1981, 1983, 1985), Первого и Второго Всесоюзных конкурсов пианистов им. С. Рахманинова, Всесоюзных отборочных прослушиваний Международных конкурсов им. Р. Шумана, им. Маргариты Лонг и др.

Мое первое знакомство с Офелией Юсуповой было заочным: в конце 70-х годов XX века по телевидению планомерно организовывались специальные передачи, связанные с именами деятелей литературы и искусства Узбекистана, и одна из таких передач была посвящена сестрам Юсуповым и их творчеству: три грации – Роза, Клара и Офелия, деятельности которых были связаны с артистическими профессиями. Роза Юсупова – оперная певица, солистка ГАБТа им. Алишера Навои, Заслуженная артистка Узбекистана, исполнительница женских партий в узбекских операх («Дилором», «Зайнаб и Омон», «Свет из мрака»), доцент Ташкентской консерватории. Клара Юсупова – балерина, солистка ГАБТа им. Алишера Навои, Народная артистка Узбекистана, прекрасная исполнительница узбекских и народных танцев стран Востока, а также сольных сценических танцев в ряде опер («Гульсара», «Улугбек», «Дилором») и образов в балетах («Ойниса») композиторов Узбекистана. Офелия Юсупова – пианистка, педагог, заведующая кафедрой специального фортепиано Ташкентской консерватории, Заслуженная артистка Узбекистана. Они истинные мастера, носители освященных веками добрых традиций, и всей душой преданные своему делу. Музыка для них святая вера, истоки которой связаны с именем деда – носителя традиций певческой школы Коканда; и именно, в формирования творческой личности сестер Юсуповых, решающим факторов всегда были семейные традиции. Они прекрасно сочетали в себе творческое, интеллектуальное и практическое начало в

музыке, напоминая тем самым универсальный тип великих мастеров исполнительской культуры прошлых эпох.

Мое очное знакомство с Офелией Юнусовной было связано с Акмалом Аббасовичом Гафуровым, тогда уже сложившимся учёным, который был близким другом одного из наших родственников, в доме которого, во время проведения семейных торжеств приходилось встречаться и вести беседы. На этих больших торжествах принимала участия и его жена, Офелия Юсупова. На одном из них меня и представили как коллегу, который тоже «занимается музыкой». Я тогда работал в НИИ искусствознания и одновременно преподавал на кафедре «восточной музыки» ТГК (как штатный совместитель). Именно с этого времени и началось моё знакомство с творчеством Офелии Юнусовны (посещения концертов и прослушиваний новых сочинений в Союзе композиторов Узбекистана с её участием) и мимолетные общения. Переломным стал 1987 год – будучи проректором по научной работе Ташкентского театрально-художественного института мы первые среди художественных вузов провели свободные выбора ректора, после которых я вернулся в науку и преподавание в консерватории. Отсюда и началось наше более близкое общение – познания исполнительской культуры.

И именно тогда, после театрально-художественного института, были проведены выборы ректора консерватории. Имея большой опыт педагогической и административно-организаторской деятельности, как уже известный музыкант и руководитель кафедры, признанный в республике и за её пределами, Офелия Юнусовна была избрана ректором Ташкентской государственной консерватории им. Мухтара Ашрафи. К этому времени сложилась ташкентская фортепианная школа, которая обрела славу одной из лучших в 80-е годы XX века. Свидетельство тому, проведение в 1981 году в Ташкенте Всесоюзного конкурса пианистов, в организации и деятельности которого активное участие принимала Офелия Юсупова, заведующая кафедрой специального фортепиано ТГК. Этому также способствовало педагогическая и исполнительская деятельность профессорско-преподавательского состава кафедры В. Слонима, Р. Тамаркиной, Н. Рецкер, Н. Яблоновского, А. Литвинова, Л. Шварц, Ш. Рохлиной, А. Геккельмана, Т. Игноян, А. Шариповой и др., создавшим ауру, в которой росло новое поколение музыкантов-пианистов, в их концертных и конкурсных программах в великолепном исполнении звучали все концерты и сонаты, составляющие основу мировой фортепианной классики.

Музыка живет, превращаясь из потенциала музыкальной идеи, в реальное звучание, благодаря искусным певцам и музыкантам. Живой музыкальный процесс держится как бы на трех точках опоры: создание, исполнение и

слушание. И эти три начала взаимообусловлены и порождают единый процесс музицирования. Соответственно, в музыке трудно провести четкие грани между исполнителем и творцом: ибо только тот певец или музыкант признается истинным мастером, кто достиг высокой ступени мастерства. Когда музыкант наедине с самим собой, он многое может добавить от себя, вносить в исполнение живое творческое дыхание. Исполнительство, наполненное истинным вдохновением, само по себе преподносит неожиданные и необыкновенные музыкальные идеи. Мыслящий музыкант способен придать произведению особую жизненную силу, где зафиксированы неповторимые черты его индивидуальности, с наличием своего эстетического творческого «эго», при котором слушатель находится во власти живого музыкального потока. Такова внутренняя притягательная сила их таланта. Так было всегда с настоящими мастерами культуры и искусства. Воплощением этого значительного единства является Офелии Юсупова.

Отмечая характерные черты исполнительства пианистки Офелии Юсуповой Галина Борисовна Калмыкова подчеркивает, что «черты её исполнительского почерка, где явно просматривается главенство интеллектуального начала; во всем ощущается продуманность музыкальной концепции, умная творческая расчётливость, сдержанность в выражении чувств, отсутствие сентиментальности и ложной патетики. В то же время налицо благородная собранность, строгий вкус, тонкая музыкальность. Естественное ощущение времени и ритма, в которых чувствуются корни национальных истоков… Искусство её просто, но это мудрая простота, умное мастерство»[2].

Действительно, говоря слова Рихарда Вагнера – «только исполнитель является настоящим художником». Офелия Юсупова в исполнительстве отдала дань своему времени. Годы учебы в Московской консерватории, а затем в Ташкентской, посещая концерты известных пианистов России и Узбекистана, были связаны со становлением художественных идеалов, в частности, в интерпретации музыки классиков: в своих студенческих выступлениях она стремилась искать убедительность выражения. Именно в годы учебы в музыкальной школе им. В. Успенского и в консерватории, Офелия Юсупова проявила дарование творческого общения, освоила обширный и разнообразный репертуар, что позволило ей активно участвовать в классных концертах, а затем и в сольных концертах по городам Узбекистана и гастролях за рубежом. Источником всё новых открытий для молодой пианистки Офелии Юсуповой было творческое отношение уже не раз

[2] Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. Ташкент, 2001. С.29-30.

прозвучавшим и знакомым сочинениям. И уже будучи солисткой филармонии Узбекистана, исполняя разножанровые фортепианные произведения, стремилась достигнуть в интерпретации прозрачной простоты, гармонии и целостности, в частности, яркой выразительности мелодической линии, которая должна быть не только текучей, но и живой.

Музыка существует в звучаниях, а произведение, рождаясь в творческом воображении композитора, оформляется и фиксируется в нотной записи. И для того, чтобы стать сущим (то есть живым), оно должно пройти через творческое воображение исполнителя, который должен прочесть нотную запись, услышать, понять, пережить её, запомнить и воплотить в звучаниях инструмента. Прочтение текста сочинения – творческий процесс. В этом плане Офелия Юсупова, обладающая тонкой музыкальной интуицией, очень чутко ощущала актуальные и востребованные нашим временем процессы развития музыкального исполнительства и образования, в соответствии с новыми тенденциями художественной культуры в условиях современности, с новыми направлениями в композиторском творчестве, с эстетическими запросами слушателей.

Офелия Юсупова – одна из первых пианисток, представлявшая фортепианное искусство республики за рубежом (страны Европы, Азии и Америки). Впервые в истории фортепианного исполнительства Узбекистана, О. Юсупова выступила с сольными концертами в Ташкенте и в областных городах Узбекистана, программа которых состояла полностью из фортепианных произведений композиторов Узбекистана (концерты по принципу жанровой и образно-смысловой контрастности); отметим то, что она была первой исполнительницей многих фортепианных сочинений почти всех композиторов Узбекистана, в частности, фортепианных концертов Г. Мушеля, Р. Хамраева, П. Халикова, М. Таджиева, Р. Абдуллаева. Пропаганда фортепианного творчества композиторов Узбекистана является доминантой в её исполнительской деятельности (значительная часть репертуара О. Юсуповой этих произведений вошли в золотой фонд телерадиокомпании Узбекистана и записаны на грампластинки). Эти выступления стали значительным культурным событием, вызвали большой резонанс музыкальной общественности нашей страны и даже далеко за её пределами. Говоря о сольных концертах пресса отмечала: «продуманность исполнительского плана, тщательная отделка деталей соединились в концерте Офелии Юсуповой с увлеченностью, горячим артистическим темпераментом, а большая энергия – с женственностью, грацией. С самого начала концерта артистка овладела вниманием слушателей, поражая свободой и смелостью

исполнения, богатством музыкальных красок, искренностью и драматическим напряжением чувств»[3].

Слушание музыки, как и хорошие стихи (например, газели великих поэтов Востока), сразу вовлекают человека в определенное эмоциональное состояние – это восприятия красоты и гармонии скрытого смысла. Причем - эта возвышенность души, настроенность на художественную волну, на чувственное восприятие мира способно облагораживать каждую личность, подобно всяким способностям, которое определяется и оформляется в процессе практики, то есть игры на музыкальном инструменте. «Музыку слушают многие, а слышат немногие, в особенности инструментальную, – подчеркивает Б. Асафьев. Под инструментальную музыку принято мечтать. Слышать так, чтобы ценить искусство – это уже напряжение внимания, значит и умственный труд, умозрение»[4].

Важное место, наряду с узбекской музыкой, в исполнительском репертуаре О. Юсуповой занимают сочинения композиторов разных эпох и стилей (Моцарт, Бетховен, Лист, Шопен, Шуман, Шуберт, Лист, Григ, Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Дебюсси). Пианистическое мастерство Офелии Юсуповой – глубокая продуманность её интерпретаций; она выступала в концертах с развернутыми и сложными программами, как фортепианные концерты и сонаты, циклы “прелюдии и фуги”, весь Шопен (основа основ для пианиста) с богатым разнообразием жанров – от этюдов до концерта, отмеченных блестящей виртуозностью игры, одухотворенностью, поэтичностью, изяществом и выразительностью мелоса, народным колоритом. Пианистка, через свою игру и своё правильное толкование, стремилась донести до слушателя смысл и очарования произведения, чтобы слушатель, как и исполнитель, смог бы приобщиться к внутреннему миру музыки композитора. Творчество И. С. Баха – настольная книга для каждого пианиста, даже для тех, кто прошел школу общего фортепиано; причем высшая школа мастерства, точнее школа контрапунктического мастерства (звукоизвлечение – акт творчества во время исполнения, которым нужно уметь распоряжаться), где каждый по-своему вслушивается в его музыку – стремление к полному выявлению национального своеобразия композитора. Музыка Л. Бетховена – отражающая разнообразные явления действительности в их развитии, поражаюшая бурным драматизмом и новизной музыкального языка, выраженная через тончайшие личные переживания. Й. Гайдн – фортепианная классика, где оптимистический тонус отмечен многогранностью содержания

[3] Хашимов А. Играет Офелия Юсупова. «Молодежь Узбекистана», 1984, 28 ноября.
[4] Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн.2. М.-Л., 1947. С. 8.

и стройностью формы. Ясность и красота музыки В. А. Моцарта сочетаются с глубоким драматизмом, интонационной выразительностью, пластичностью при отражении гармонической целостности бытия. Такую характеристику музыки композиторского творчества можно привести много из репертуара пианистки Офелии Юсуповой – оно безгранично. Ведь в музыкальном исполнительстве каждого пианиста всё индивидуально. При этом правильный и естественный вариант интерпретации зависит от вкуса и фантазии исполнителя. Для Офелии Юсуповой (я присутствовал и слушал много выступлений, как сольных, фестивальных, классных, прослушиваний новых произведений с оркестрами) игра (это не механическиое воспроизведение, а в моем понимании – творческое) – просто, естественно, не внешне, а внутри – исполнение (как красивое пение) было подлинно художественным, стремление через исполнение композиторской музыки передать глубочайшие переживания человека, его чувств и мысли. Нужно уметь читать и видеть в сочинениях композитора совершенную форму, безграничность мелодического и гармонического богатства композиторских опусов, где вкладывается известное душевное настроение автора; при этом обязательно прослушивались традиционно-национальные истоки, исполняемого произведения. Офелия Юсупова – первая исполнительница произведения «Тановар» молодого композитора А. Набиева; прекрасно чувствуя национальный колорит (мелос и стиль игры на дутаре) и своеобразие оригинального замысла, убедительно раскрыла образ (смысл), обращая особое внимание на интонационно-ритмическое развитие фактуры и на последовательное нарастание звучания.

Творческий стаж Офелии Юсуповой в консерватории насчитывает более 60-ти лет (из них 60-педагогический и исполнительский, 30-руководителя кафедры, 10-руководителя вуза) – рубеж значительный, позволяющий объективно оценить результаты пройленного пути. Талант и огромная трудоспособность в сочетании с высокой требовательностью к себе определили её жизненый и творческий путь.

Секрет каждого исполнителя, его плодотворного сценического долголетия кроется в творческой атмосфере, ведь время артистического взлета любого музыканта однажды начавшись, проходит. Но интенсивность и продолжительность его зависит, прежде всего, от содержательности творческого процесса, от богатства потенциала окружающей художественной энергетики. Исполнители, постигшие тайны мастерства, постоянно обновляют свой репертуар, донося до слушателей все новые и новые произведения, созвучные времени. Такова Офелия Юсупова – яркое явление в исполнительской культуре Узбекистана, и здесь, несомненно, большая заслуга

её наставников и учителей. Какие бы стили и направления не выбирала, какие бы разнообразные жанры фортепианной мировой и отечественной классики или современный репертуар не исполняла – она в своей неповторимой живой манере, и всё это претворено в практике, на фундаменте мастерства и таланта, при крепкой опоре на надежный источник творчества.

Офелия Юсупова – жизнь и творчество, которой волею судьбы оказались неразрывно связанными с деятельностью консерватории, фортепианным факультутом и кафедрой специального фортепиано. Её педагогическая деятельность была взаимосвязана с организационной и научной (учебно-методической) сферами, одновременно и с исполнительско-просветительской (концерты-лекции, сольные концерты с информациями о композиторе и исполняемых произведений, концерты класса со своими учениками в областных музыкально-учебных заведениях, циклы “Беседы у рояля”, как эффективные формы общения со слушателями).

Для Офелии Юсуповой – профессора консерватории очень важно научить студентов мыслить широко, развить интуицию и обозначить приоритеты в дальнейшей работе. Особое внимание она уделяет искусству пианизма, изучению и освоению его природы, самобытности и оригинальности пианизма – работа пианиста над его природными данными, над освоением музыкальных произведений разных жанров и стилей, а также режим и гигиена занятий. Современный музыкант, кем он не был – мыслящий музыкант, в кругозоре которого должно войти всё, что может способствовать его профессии исполнителя: во-первых, знания закономерностей пианистической техники, в наше время возросли технические возможности. При этом техника соизмеряется в оценке исполнения слушателем, а также в процессе работы исполнения над произведением и воспитания исполнителя. Во-вторых, трудности моторики, которая относится к игровым движениям – нужна тренировка постоянная и ежедневная в процессе воспитания и обучения, и даже для поддержания своего искусства на должной высоте. В-третьих, выработка, углубление и дифференцирование музыкальных способностей личности. В-четвертых, в процессе воспитания стремление раскрыть основные способы художественно-убедительного донесения исполняемого произведения до слушателя – звукоизвлечение (интонирование, фразировка), фактура и мелизматика (с учетом традиционной манеры). Особенности О. Юсуповой как педагога – воспитание высококультурного, профессионального исполнителя, способного самостоятельно, бережно и точно прочитать авторский текст; проникнуться в сущность поэтического замысла исполняемого произведения, благодаря выработке навыков интеллектуально-художественного анализа.

О. Юсупова является ведущим специалистом в области фортепианного образования Узбекистана: воспитала свыше семидесяти пианистов, многие из которых лауреаты Республиканских, Всесоюзных и Международных конкурсов (М. Гумаров, З. Мухаммаджонова, Р. Полатханова, С. Гафурова, Г. Алимова, Г. Тагиева и др.). Профессиональная компетентность выпускников Офелии Юсуповой, как их востребованность и успешная деятельность в Узбекистане и за рубежом (М. Гумаров в России, Г. Алимова в Германии), основываются на педагогических и исполнительских принципах, методах академического образования и профессионального фортепианного искусства, которыми руководствовалась профессор Юсупова на протяжении своей многолетней творческой практики.

Офелия Юсупова, как руководитель кафедры специального фортепиано, приложила немало сил для творческого функционирования коллектива, укрепила его творческий и научный потенциал, возрос авторитет кафедры, наладила межвузовские и межкафедральные связи, стажировки молодых педагогов и студентов в консерваториях Москвы, Санкт-Петербурга и Алматы, мастер-классы ведущих пианистов, организация ежегодных концертов фортепианных сочинений композиторов Узбекистана и концерта-конкурса среди студентов фортепианного факультета, а также различных форм концертов в стенах консерватории: класс-концерты, моно-концерт, юбилейный концерт, фестиваль-конкурс, концерты памяти композиторов Узбекистана, монографические концерты композиторов мировой классики, концерты-конкурсы кафедр композиции и специального фортепиано и т.д. При этом отметим масштабность осуществляемых программ фестивалей, как «Венок Шопену» (1999), «Приношение И. С. Баху» (2000), «Прометей-фестиваль» (2003), «Рахманиновские вечера» (2004), «Вечера музыки П. И. Чайковского» (2005) – Офелия Юсупова не только инициатор, но и непосредственно участник исполнения фортепианных концертов с симфоническим оркестром этих композиторов.

В качестве руководителя художественного вуза (напомню, в 1987 года впервые в истории ташкентской консерватории состоялись свободные выборы ректора) Офелия Юсупова проявила себя творчески активной личностью, обладающей подлинно высокой культурой, способной мыслить «по-государственному, перспективно, широко и масштабно, готовой к принятию компетентных решений, животрепещущих проблем в сфере высшего музыкального образования и принципиально новых, характеризующих уникальность ситуации в обществе 90-х годов XX столетия»[5].

[5] Калмыкова Г.Б. Офелия Юсупова. Ташкент, 2001. С. 47.

Отмечу основные параметры деятельности О. Юсуповой через призму её времени: сохранения престижа Ташкентской консерватории как ведущего вуза музыки в регионе Центральной Азии; стремление открыть самой широкой аудитории прекрасный мир искусства на примере ТГК как центра музыкальной жизни страны (концерты, просветительство, университеты культуры); расширение и углубление межвузовских контактов через разнообразные формы общения (творчество, исполнительство, образование, наука); забота о расширении кругозора и углублении познаний молодых исполнителей (всех направлений обучения) в области традиционной и современной музыкальной культуры; организация новых направлений системы профессионального образования (традиционного исполнительства, эстрадного искусства), как факультетов и аналогичных кафедр (музыкального востоковедения, музыкальной критики и журналистики, традиционного исполнительства, эстрадного искусства), инициатор и поддерживающая в консерватории ряда Международных музыкальных фестивалей и конкурсов (Международного конкурса молодых исполнителей макома и макомных ансамблей им. Юнуса Раджаби; республиканских фестивалей хоровой музыки и оркестров народных инструментов и др.).

Стиль многогранной деятельности Офелии Юсуповой основывается на её личном исполнительском, педагогическом и административно-организаторском опыте и характеризуется чертами высокого профессионализма исполнителя и педагога, в совершенстве владеющим технологиями фортепианного исполнительства и педагогики; любви к своей профессии, требовательности к себе и к окружающим, стремлением к выявлению национального своеобразия во всех сферах своей деятельности, активная пропаганда произведений композиторов Узбекистана с учётом национальной и историко-культурной идентичности, способность к прогнозированию возникающих проблем и их взвешенного решения. Но самое главное Офелия Юнусовна Юсупова – высококультурный, интеллигентный, чуткий, внимательный и просто обаятельный, добрый человек, но особенное – это служение своему народу; и этим сказано всё о ней, прекрасно сочетающей в себе научное, творческое, интеллектуальное и практическое начало в музыке.

И здесь хотелось привести слова Первого Президента и выдающего общественного деятеля Индии Джавахарлала Неру (известен также как Пандит (ученый) Неру: «учёность и эрудиция всегда были в большом почете, так как учёность представляла и высшие знания, и добродетель. Правитель и боги всегда склонялись перед учёными. Традиция была такова, что всякий, кто

отличался ученостью и добротой, пользовался уважением, а порой считались святыми»[6].

Имя Офелии Юсуповой неотделимо от истории музыкальной культуры и профессионального образования Узбекистана, от истории фортепианного исполнительства и педагогики в нашей стране и далеко за её пределами, где она предстает как яркий и высокопрофессиональный художник; эмоционально-тонкий, страстно увлечённый исполнительским искусством музыкант; чуткий и внимательно требовательный педагог, способствующий воспитанию целой плеяды молодых пианистов Узбекистана в духе ведущих школ пианизма. И время её в музыке будет жить ещё долго.

Использованная литература:

1. Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. Кн.2. -М.-Л., 1947.
2. История узбекской советской музыки. 1-3 тома. -Т., 1972-1973, 1991.
3. Калмыкова Г.Б. Офелия Юсупова. -Т., 2001.
4. Матякубов О. Додекаграмма. -Т., 2005.
5. Неру Д. Открытие Индии. - М., 1955.
6. Хашимов А. Играет Офелия Юсупова. «Молодежь Узбекистана», 1984, 28 ноября.
7. Юсупова О.Ю. Итоги и уроки. «Искусство Узбекистана», 1995, № 5.

[6] Неру Д. Открытие Индии. М., 1955. С. 87-88.

Фируза Абдурахимова
Заслуженный деятель искусств
Республики Узбекистан,
профессор кафедры
«Оркестровое дирижирование»
Государственной консерватории Узбекистана

ОДНА ИЗ ПЕРВЫХ….

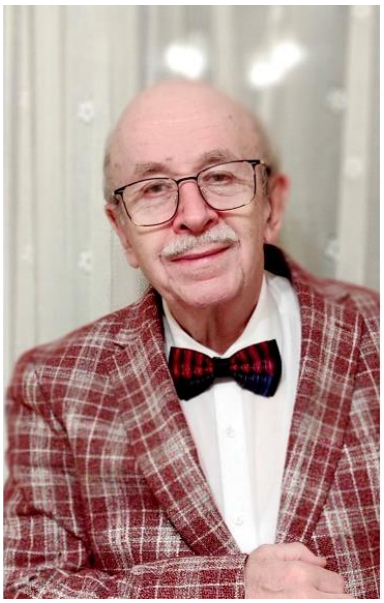
Офелия Юнусовна Юсупова – это имя знают не только в музыкальной среде Узбекистана. Оно известно далеко за его пределами. Исполнитель, учитель, просветитель, руководитель, организатор – далеко неполный перечень круга её деятельности и обязанностей. Выпускница Московской консерватории, Офелия Юнусовна с первых дней своей творческой деятельности поставила во главу угла развитие узбекской фортепианной музыки. В 70-е годы прошлого столетия эта задача была не из легких, так как произведений узбекских авторов для фортепиано было немного. Тем не менее, именно её активная исполнительская деятельность в этом направлении и сыграла значимую роль в создании новых опусов для фортепиано.

Одной из первых Офелия Юнусовна стала выступать с сольными концертами, в программах которых была фортепианная музыка композиторов Узбекистана. Она стала первой узбекской пианисткой, показавшей искусство фортепианной игры Узбекистана зарубежом. Параллельно она ведет педагогическую работу в Ташкентской консерватории. В 1976 году О.Ю.Юсупова – Заслуженная артистка РУз, заведующая кафедрой специального фортепиано. А за плечами тяжелый труд, воспитание будущих исполнителей и как всегда, концерты – концерты...

В 70-80-е годы в консерватории сложилась нелегкая ситуация, которая тут же отразилась на педагогической среде. Бесконечные распри, недопонимание, конфликты стали сказываться и на работе преподавателей. Все это привело к тому, что ведущие профессора поставили вопрос об избрании нового ректора, способного не только возглавить коллектив, но и создать творческую атмосферу для развития профессионального музыкального искусства республики. Руководство республики дало разрешение на свободные выборы ректора. В истории консерватории это было

впервые, когда педагоги получили право выбора своего руководителя. Тогда мне посчастливилось выступить от имени профессорско – преподавательского состава нашего коллектива и предложить кандидатуру Офелии Юнусовны на пост ректора консерватории. И в 1987 году большинством голосов она была избрана. Годы её руководства консерваторией вспоминаются, как годы, наполненные творчеством, свободой мышления, поиском новых путей развития музыкального искусства. Фестивали, конкурсы, научные конференции, активная исполнительская деятельность самой Офелии Юнусовны в тот период создали в республике удивительно творческую атмосферу, давшую возможность появления новых исполнителей в разных направлениях. Уже через четыре года, в 1991-м, в консерватории появился новый коллектив, созданный силами студентов и педагогов, первый камерный оркестр узбекских народных инструментов “Согдиана”, впоследствии ставший одним из ведущих творческих коллективов Узбекистана.

Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана (1994), обладатель премии в номинации «Ангел нашей сцены», кавалер Ордена «Дустлик» О. Ю. Юсупова на протяжении всей своей жизни, не взирая ни на какие сложности, преданно служит его Величеству Искусству, являясь примером для будущих поколений.



Андрей Слоним

Заслуженный деятель искусств

Республики Узбекистан,

режиссёр-постановщик, театральный

сценограф, поэт, публицист

УСТРЕМЛЁННОСТЬ

(Размышления об Офелии Юнусовне Юсуповой – музыканте, Личности, общественном деятеле)

Мне часто кажется, что жизнь каждого человека подобна большому ветвистому дереву, осыпанному листвой. И каждый лист на ней – единственный, неповторимый, в чём-то не схожий со всеми остальными. Этот лист – или момент жизни этого человека, или – событие в смене мгновений жизни во время шествия по жизненной тропке. А вся густая крона – это единство всех событий, свойств, изменений, свершений. И даже – неизбежных жизненных утрат… И вот снова этот образ живого, шелестящего листвой «древа жизни» возник в сознании в благодатных размышлениях об Офелии Юнусовне Юсуповой – одной из подлинных легенд и символов и музыкального искусства Узбекистана, и самобытного и яркого лица Государственной Консерватории Узбекистана.

Я очень рад тому, что в этот определённый момент, связанный не только с важной датой жизни Офелии Юнусовны Юсуповой – но и с потребностью осмыслить всё то многообразное и многоцветное, что несёт по жизни этот Музыкант, Личность и человек высокого полета души – пришла благотворная и весьма нужная сегодня идея. Созрел и оформился замысел-проект создать сборник материалов о ней. И высказать все, что складывается в душах и в сознании в восприятии особых свойств Офелии Юнусовны – да и, что весьма важно! – совершить это вполне очно по отношению к ней, во всей полноте оценок и признательностей разных свойств. Думается, тёплых и разных по объему событий, и фактов выступлений будет достаточно много, и своё

приношение личности и творчеству Офелии Юнусовны с удовольствием привношу в этот замечательный сборник.

Хочется избежать привычных хронологических вех, дат и всего «положенного» собрания биографических конкретностей – хотя и это собрание в жизни и судьбе Офелии Юнусовны весьма обширно и ёмко. И вновь сознание рисует образ, полный глубокого смысла. По сути всей своей жизнью, самобытным творчеством и разнообразием деяний Офелия Юнусовна Юсупова символизирует прочный и истинно прекрасный мост-арку между великими творческими истоками нашей консерватории со времен её создания, истинно великими творцами, составившими незабываемый «золотой фонд» незыблемых основ Искусства – и нашими днями, соединив всем богатством своей жизни в искусстве и среди людей истинность традиций, новизну поиска. Здесь в отношении особенностей ее творческого облика можно употребить достаточное количество слов и эпитетов – и все они будут нерушимы в своей правоте. А можно всё это обилие качеств и свойств вместить в одно определяющее, динамичное и живое понятие – УСТРЕМЛЁННОСТЬ!

В судьбах людей есть определяющие закономерности. Вне всякого сомнения – само происхождение Офелии Юнусовны неразрывно связано с духовно элитарным понятием – ведь она представляет истинную высокоинтеллектуальную и одаренную интеллигенцию, взращенную на нашей благодатной земле. Она органично впитала и благотворные национальные корни, и восприняла от своих замечательных наставников устойчивые основы и начала мирового музыкантского потенциала. Как не отметить, что семейные, родовые устои сформировали в её семье три больших одарённости – трёх сестёр, несущих истинность своих творческих потенциалов. Племянница великой Халимы Насыровой, Офелия Юнусовна сформировала свой талант в семье в сообществе двух ярко одарённых сестёр. Общественность нашей столицы помнит и замечательную балерину Клару Юсупову, и занявшую свою ни с кем не делимую нишу оперную певицу Розу Юсупову. И это лишь некоторые, наиболее свободно «читаемые» закономерности таланта и судьбы Офелии Юнусовны.

Она стала ярким и талантливым исполнителем, на ее концерты с удовольствием ходила и общественность города, и студенты, эти значительные выступления каждый раз несли самобытность и определенность собственного замысла при полной верности стилю и особенностям того или иного исполняемого произведения. Однако, невозможно не вспомнить и о том, что уже с начала шестидесятых годов Офелия Юсупова не только самобытно и ярко раскрывает свой талант в родном Узбекистане – но первой из узбекских музыкантов с успехом гастролирует за рубежом! И отнюдь не только в широко

«принятых» для отечественных музыкантов тех лет социалистических странах – но и в таких «непривычных» для исполнителей тех лет странах, как Канада…

Каждая личность глубоко индивидуальна и несёт в окружающий мир свойства, характерные именно для неё в несходстве со многими иными, быть может, не менее одарёнными, но – другими. Да, - с творчеством Офелии Юнусовны я познакомился с дней юности, а позднее начал свою деятельность в консерватории, внимательно следя за ее творческим путём. А ещё позже – на неком новом этапе расцвета ее таланта не только в сфере музыки, но и в невероятно сложной области общественной деятельности и руководства – почти десять лет работал в консерватории, которой она плодотворно руководила уже в качестве ректора. И подробнее об этом периоде я непременно скажу ниже. И вот сейчас, осмысливая свои впечатления от ее личностных и творческих свойств – не могу не обрисовать несколько качеств и черт ее натуры. Наверное, очень важно, что Офелия Юнусовна, обладая богатым багажом знания и умения – несёт в сути своей натуры совершенно особенное свойство. Она никогда и ни в чём, ни на единый момент не представала и не предстаёт «громкой», настырной, авторитарной. Да – и в своих исполнительских чертах она во всей полноте несёт облик интеллектуального, возвышающего душу начала – а ее пианистические нюансы, несущие динамику и глубину музыкальной драматургии всегда неизменно изысканны, искренни и убеждающе органичны. И – устремлены к душам слушателей, глубоко западая в них…

И вновь скажу о том, что жизненные и творческие свойства натуры – неизменно и непреклонно едины. Офелия Юнусовна и в больших, стратегических начинаниях, и в более локальных, тактических – всегда несла и несёт уверенность и волю. Но… Но есть некий важнейший нюанс. Свою волю, своё понимание и отношение она никогда не навязывает в директивной, не терпящей возражений форме. Она – убеждает и доводами, и размышлениями по ходу обсуждения проблем. Она очень заинтересованно относится ко мнению собеседника, считается с ним и всегда улавливает в этом мнении его суть. И ещё одно и, наверное – главное и определяющее для Офелии Юнусовны как в вопросах жизни, так и в непростых проблемах руководства ею в течение многих лет кафедрой специального фортепиано. И педагогики – умной, доброжелательной, требовательной, но – развивающей индивидуальность ученика, а не подавляющей её. К этой непростой сфере действий Офелия Юнусовна пришла в свой черёд, и полноценно и органично повела кафедру по пути творчества и доброжелательно-требовательного формирования новых имен пианистов. А позднее это неизменно проявлялось и в решении неимоверно более непростых и ответственных задач на посту

ректора консерватории. Неизменно пунктуально и умело она старалась вникать в возникающие простой непростые ситуации жизни и взаимодействия и коллег по кафедре, и – разных и ярких творцов-педагогов консерватории в свою бытность ректором. И разрешались к общему согласию порой весьма непростые ситуации. И принципиально, и однозначно на пользу для дела решались вопросы, которые были очень важны, но из-за объективных или порой весьма субъективных обстоятельств тормозились в решениях, застревали, размывались в своей результативности.

Как не вспомнить и о самом поистине уникальном факте демократичного избрания коллективом консерватории кандидатуры Офелии Юнусовны на ответственный пост ректора! Произошло это в уже достаточно далеком 1987 году, когда новые для тех времен веяния реально допустили возможность прямого голосования коллективов учреждений при избрании ответственных лиц на руководящие должности. И вот весной этого года состоялись выборы. В самом деле – открытые, не заорганизованные, полные демократических начал. Вспоминаю их весьма отчетливо – потому что и по фактам, и по новизне принципов, и по значимости кандидатур каждого из кандидатов – этот процесс можно было назвать полноценными выборами. О да, кандидаты были представлены на высшем личностном и творческом уровне выдающихся деятелей музыкального искусства. В их числе, помимо Офелии Юнусовны был и замечательный дирижёр, народный артист Узбекистана Абдугани Абдукаюмов, и выдающийся мастер композиции Феликс Маркович Янов-Яновский, и другие. По установленному порядку каждый из кандидатов излагал и докладывал свою программу собравшейся аудитории, состоящей из ведущих специалистов нашей консерватории, педагогов, студентов. Каждая из этих программ была индивидуально продумана и убедительно изложена. Но по стройности предлагаемых нововведений, направленных на совершенствование учебного процесса и овладение молодыми музыкантами разных творческих направлений и специальностей – всё то, о ЧЁМ И КАК говорила в своем выступлении Офелия Юнусовна, убедило собравшихся в полной мере. И когда были вскрыты урны тайного голосования, оказалось, что с максимальным перевесом голосов прошла именно кандидатура Офелии Юнусовны Юсуповой.

И начался новый этап и в жизни нашей консерватории, и, разумеется – в жизни самой Офелии Юнусовны. Находясь в этот период в самой сердцевине творческого процесса консерватории, активно занимаясь развитием и формированием молодых будущих солистов оперы на кафедре оперной подготовки и в оперной студии консерватории – и я, и мои коллеги по кафедре во всей полноте ощущали эти благотворные перемены.

Вспоминая это время и еще раз оценив всю динамику новых начал в работах всех кафедр консерватории, отмечу особенно принципиальное обновление всего образа деятельности и кафедры оперной подготовки, и оперной студии. На многих совещаниях и встречах с ректором О. Ю. Юсуповой мы старались обосновать возникающие проблемы подготовки певцов-актеров оперы – и при полном ее внимании, понимании и действенной поддержке осуществили очень многое. И оперная студия, и кафедра оперной подготовки при служении Офелии Юнусовны в качестве ректора стали работать в новых качествах и принципах. Тщательно отбирался репертуар и состав исполнителей курсовых и дипломных оперных спектаклей. Каждодневная творческая работа в классах позволяла осваивать материал опер, которые ставились в детальной вокально-сценической проработке партий, в выстройке линии жизни образов согласно замыслу композитора. И в своеобразии решения спектакля, во всей полноте, раскрывающей его драматургию и в стиле, и с современными чертами жизни героев…

Вспомним и о том, что в этот период основной сценической площадкой оперной студии было знаменитое историческое здание лютеранской кирхи – на известной всем нам улице, тогда носившей имя Жуковского. И вот на этой сцене, оснащенной даже простым, но мобильным световым оборудованием, оркестровой ямой – были поставлены весьма своеобразные спектакли, отличавшиеся и яркостью исполнений, и целостностью постановочных решений. Только в упомянутом 1987 году я в творческом соавторстве с дирижёрами А. М. Абдукаюмовым и В. Б. Неймером поставил на сцене кирхи и «Севильского Цирюльника» Дж. Россини, и осуществил первую в Узбекистане постановку сатирической оперы Дж. Пуччини «Джанни Скикки». Далее, уже в следующем году мне в содружестве с моими коллегами-дирижерами довелось поставить и совершенно новую версию «Травиата» Дж. Верди. Круг студентов-исполнителей расширялся, и спектакли по постановочному уровню стали активно привлекать внимание ташкентских зрителей и музыкальной общественности. Офелия Юнусовна и ее коллеги из ректората горячо поддерживали все наши начинания и откликались деловыми решениями всех возникавших вопросов и проблем. Репертуар студии становился регулярным, спектакли шли не одноразово, и в необходимой периодичности. Помимо заметного творческого результата стали активно и по-новому решаться и задачи методики формирования профессионализма певцов-актеров. Стоит вспомнить о том, что с этого периода дипломанты – солисты оперы выходили в творческую жизнь на профессиональной сцене, имея в своем запасе от четырех до шести неоднократно исполненных на сцене оперных партий! Это вносило в их творческие возможности и бесценное

умение работы над целостным оперным образом в спектакле, проводя своих героев через все этапы их сценической жизни в драматургических контрастах и развитиях действия. И совершенно закономерно, что на этом пути театрально-оперное искусство Узбекистана приобрело целую группу талантливых артистов, ставших в скором времени истинными мастерами оперного искусства. Как не отметить в их числе в первую очередь М. Раззакову – ныне народную артистку Узбекистана и Каракалпакстана и заведующую кафедрой академического пения и оперной подготовки нынешней консерватории! А рядом с нею – целый ряд ярких солистов, украсивших труппу нашего ГАБТ имени А. Навои – и Р. Гафаров, и К. Борчанинов, и многие другие.

Статус оперной студии начал дорастать до облика,действующего второго оперного театра Ташкента. И вот здесь – при прозорливой устремленности Офелии Юнусовны и при благоприятно-дружественном отношении к новым веяниям консерватории тогдашнего директора ГАБТ имени А. Навои, Народного артиста Узбекистана Куркмаса Мухитдинова – был подписан уникальный договор между консерваторией и театром. Театр включал в свой репертуар не менее двух раз в месяц, а то и более – спектакли оперной студии консерватории в их постановочных решениях, декорациях, костюмах. Таким образом, уже с весны 1988 года спектакли оперной студии консерватории «Севильский цирюльник» и «Травиата» регулярно в сценическом решении оперной студии стояли в репертуаре ГАБТ имени А. Навои.

В этом же году был задуман еще один уникальный проект содружества театра и консерватории. Замечательная опера Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» была задумана уже как совместный проект театра и оперной студии. И здесь снова Офелия Юнусовна со всей устремленностью вышла на это сближения с театром во имя творческого результата и принципиального художественного развития молодых оперных певцов. Театр взял на себя полное изготовление декорации к спектаклю «Сказки Гофмана», а консерватория согласилась осуществить изготовление непростых костюмов, что требовало и существенных материальных расходов, и договоренностей с цехами, согласившимися сделать эту работу. Будучи постановщиком спектакля я, как и во многих своих предыдущих работах был в этом проекте и художником-сценографом, и автором костюмов. Под музыкальным руководством моих замечательных коллег и друзей А. М. Абдукаюмова и В. Б. Неймера началась наша интенсивнейшая работа, сначала по разучиванию материала, а за тем – по постановке в значительном числе репетиций. Этот мощный постановочный процесс продолжался весь сезон 1988-89 года как в классах консерватории, так и в помещениях театра, театральные цеха

тщательно и качественно сделали и декорации, и костюмы. И вот в июне 1989 года состоялась необычная премьера «Сказку Гофмана» - первой в истории совместной постановки театра и консерватории. И к общей радости – этот интересный проект формировался в своеобразный и полюбившийся зрителям спектакль, который несколько лет регулярно шел в репертуарной афише театра.

Стоит ещё и ещё раз оценить значение того, насколько энергия и воля Офелии Юнусовны и в этой сфере неизменно приводила к новаторским результатам, принципиально менявшим всю структуру деятельности и кафедры оперной подготовки, и оперной студии в новых, весьма плодотворных направлениях. Эта работа на всех уровнях деятельности консерватории вынесла наш замечательный музыкальный ВУЗ на совершенно новый уровень. И когда в ноябре 1988 года широко отмечался очередной юбилей консерватории, в обширном перечне праздничных мероприятий многочисленным гостям из разных республик и ташкентской общественности был представлен на сцене ГАБТ имени А. Навои и наш «Севильский цирюльник», в его самобытности сценического решения и прекрасном исполнительском составе. И спектакль был горячо принят и многочисленными гостями, и общественностью Ташкента.

Наши студийные спектакли на сцене театра удалось посетить нескольким моим авторитетным в музыкальном мире друзьям из Москвы. Состоялся и приезд выдающейся певицы, народной артистки России, профессора Галины Алексеевны Писаренко с лучшими ученицами ее класса в Ташкент, были замечательными и ее мастер-классы в консерватории, и концерт с ученицами в театре, и потрясающее выступление в спектакле театра «Иоланта». Наша дружба с этой великолепной певицей (к сожалению, уже год, как покинувшей наши земные пределы!) длилась с 1982 года. Посмотрев наши спектакли, она загорелась идеей организовать гастроли оперной студии Ташкентской консерватории в Москве. Офелия Юнусовна горячо откликнулась на эту идею и с новой устремленностью взялась за ее реализацию. И вот в октябре 1990 года состоялась первая в истории гастроль Оперной студии Ташкентской консерватории в Москве на престижной сцене театра МГУ имени М. Ломоносова – в самом центре Москвы, недалеко от Кремля. В такую ответственную поездку было решено повести второе действие оперы «Травиата» и третье действие оперы «Сказки Гофмана». Разумеется, огромный смысл заключался в сплетении оперного искусства Узбекистана и России – и в данном случае наша Оперная студия стала носителем этой желанной миссии сближения народов и культур.

Особый интерес заключался и в том, что партию Виолетты во втором действии «Травиаты» пожелала исполнить сама Галина Алексеевна Писаренко. Она давно мечтала о воплощении образа героини Верди, но по стечениям обстоятельств ни в своем родном театре, ни на других сценах этот образ ей воплощать не довелось. И она весьма ярко и самобытно вписалась в нашу гастроль, озарив ее особым мастерством и высшей одаренностью. Перед двумя гастрольными спектаклями Оперной студии Ташкентской консерватории в Москве нас пригласили на творческую встречу в Московскую Государственную консерваторию. Там мы показали с волнением и трепетом любимый нами третий акт из «Сказок Гофмана». И встретили горячее одобрение ведущей профессуры Московской консерватории, не отпускавшей нас после показа более часа и одаривавшей теплыми комплиментами. А потом состоялись и спектакли, имевшие особый успех. И возникли новые планы – в следующем году мы намеревались ставить «Свадьбу Фигаро» Моцарта – и наши московские друзья и коллеги очень хотели, чтобы мы привезли этот проект снова в Москву. Стоит сказать коротко – спектакль летом 1991 года вышел и имел горячее признание ташкентского зрителя. А вот поездка из-за известных событий августа этого года – осталась, увы! – не осуществленной…

Под руководящим началом ректора консерватории Офелии Юнусовны мы и в эти непростые годы выпустили в оперной студии весьма необычные и непростые спектакли. Это был необычный, саркастический «Антиформалистический раек» Д. Шостаковича, а позднее – впервые поставленная в Ташкенте «Мавра» И. Стравинского.

Далее моя судьба сложилась таким образом, что с 1990 года я был приглашен в штат театра режиссером-постановщиком. Но мои связи с кафедрой и оперной студией, став волею обстоятельств менее регулярными – в разных формах продолжались достаточное время… Как и контакты с Офелией Юнусовной во время уже не столь частых, но теплых встреч и неизменных обменов мыслями и впечатлениями… И – предложениями…

Да, Офелия Юнусовна, руководя консерваторией около 10 лет, сумела сделать принципиальный, качественный рывок, поднимающий уровень нашего ведущего музыкального ВУЗа на другую, пожалуй, не достижимую со времен ректорства незабвенного Мухтара Ашрафовича степень качества и значимости. Скажу в обилии тревог и надежд, что только нынешние успешные порывы и устремленность молодого, высокопрофессионального и энергичного ректора нашей нынешней консерватории Камолиддина Уринбаева напоминают те необыкновенные годы и вселяют надежды на качественные перемены в самую лучшую сторону…

Итак, в определенную значимую дату жизни и творчества нашей дорогой Офелии Юнусовны мы особенно пристально вглядываемся в пройденный ею путь, его существенные вехи, значимые события, черты и свойства. И не перестаем восхищаться тем, что совершено ею в столь разных областях. И не перестаем удивляться контрасту между неутомимой, не увядающей устремленностью ее души – и поразительной скромностью в сочетании со светлой молодостью души, вызывающей огромное уважение и желание найти тайну этого света…

Удостоенная высоких почетных званий в период расцвета своего таланта, она совсем недавно награждена Президентом Узбекистана Ш. М. Мирзиеевым одним из самых престижных орденов именно за наставничество, как одно из особых свойств своей разнохарактерной и высокой профессиональности. И – неизменной устремленности!

Много лет Вам, дорогая Офелия Юнусовна!

И да будут столь же яркими и озаренность, и устремленность Вашей души, всецело направленные к людям, к совершенству их душ!

Аваз Мансуров

Ўзбекистон давлат консерваторияси

ҳузуридаги Ботир Зокиров номидаги

Миллий эстрада санъати институти ректори,

профессор, композитор

МУСИҚА – ҚАЛБИ, МУСИҚА – ҲАЁТИНИНГ МАЗМУНИДИР!

Жаҳон мусиқа санъати тарихида бутун вужуди билан кенг ва чуқур маънода “мусиқачи” бўлган минглаб ижодкорларни санаб ўтиш мумкин. Хоҳ улар композитор бўлсин, хоҳ дирижёр, хоҳ созанда бўлсин, хоҳ хонанда, хоҳ мусиқа илми намояндаси – мусиқашунос бўлсин, ҳаммамиз барибир бир сўз билан мусиқачи дейиламиз.

Кейинги йилларда Ўзбекистон халқининг кекса авлоди билан суҳбатлашиб қолсам, қайси касб эгасилигига қарамай, маданиятдан, санъатдан салгина бўлса-да хабардорлари ўзбек қизларидан чиққан биринчи дирижёр (Дилбар Абдураҳмонова), биринчи опера хонандаси (Ҳалима Носирова), биринчи балерина (Гули Ҳамраева), раққоса (Мукаррама Турғунбоева), чангчи қиз (Фазилат Шукурова) кабилар қаторида биринчи ўзбек пианиночиси – Офелия Юсуповани ҳеч иккиланмай тилга олишади.

Офелия Юнусовна бутун умрини мусиқага бағишлаган фидойилардан бири эканлиги, бир умр консерваторияда ишлаб, мусиқа таълими ва ижрочилиги, илми ривожланишига, дунёни забт этган, забт этаётган, керак бўлса, лол қолдираётган шогирдлар тайёрлашга улкан хизмат қилаётган устоз – санъаткор сифатида уларга ҳамиша ҳавас билан қараганмиз.

1936 йилда ташкил этилган Тошкент давлат консерваториясига, ҳозирги кунда Ўзбекистон давлат консерваториясига ўндан ортиқ ректорлар тайинланиб, меҳнат фаолияти олиб борганлар ва боришмоқда. Консерватория тарихида биргина Офелия Юнусовна Юсупова жамоа томонидан раҳбарликка сайланган ректордир. 1987 йилдан 1997 йилгача 10 йил мобайнида жамоанинг

чексиз меҳрини қозониб, консерватория довруғини дунёга таратишда улкан ишларни амалга оширдилар. Ҳозирда ижодда фаол, ташкилий-раҳбарий ишларга бош бўлаётган кўплаб мутахассисларнинг, шу жумладан, менинг тақдиримда ҳам катта роль ўйнаганлар, мен бунинг учун ҳамиша миннатдорлик ҳисси билан яшайман.

Сийланган жойида азиздир инсон, дейилганидек, устоз Офелия Юнусовна энг юксак фахрий унвонларга, орден ва медалларга, халқаро миқёсдаги эътирофларга, халқимиз олқишларига сазовор бўлиб келаётгани, қолаверса, яқиндагина Президентимиз Шавкат Мирзиёев томонидан ҳам сийланиб, “Дўстлик” ордени билан мукофотлангани барчамизни бирдай қувонтирди.

“Мусиқа – қалби, мусиқа – ҳаётининг мазмуни”, деб бериладиган таъриф айнан Офелия Юсупова исмли улуғ инсонга ҳам монанддир. Ишонаман, онахон устозимиз ҳали яна кўп эзгу ишларга бош бўладилар, дуолари билан униб-ўсадиган янги авлод мусиқачилари юртимиз фахрига айланади, албатта.

Яратган умрларини зиёда қилаверсин!

Анастасия Мирзаева

Преподаватель кафедры

«Межфакультетное фортепианное

исполнительство»

Государственной консерватории Узбекистана

ИНТЕРВЬЮ С ПРОФЕССОРОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ УЗБЕКИСТАНА КАЛМЫКОВОЙ ГАЛИНОЙ БОРИСОВНОЙ, ПОСВЯЩЁННОЕ 85-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ ЮСУПОВОЙ

Галину Борисовну и Офелию Юнусовну связывает многолетняя дружба, долгие годы (более 50 лет) совместной работы на кафедре специального фортепиано.

В 2001 году Г.Б Калмыковой была выпущена монография «Офелия Юсупова», где Галина Борисовна рассказала о многих периодах жизни Офелии Юнусовны, о детстве и юности, её пути к профессии, руководстве вузом, о педагогической и концертной жизни выдающейся узбекской пианистки Офелии Юнусовне Юсуповой.

В преддверии юбилея, мы вновь поговорили об уникальной личности, инициативной и самостоятельной, посвятившей свою жизнь любимому искусству пианизма, активно пропагандирующей его национальные достижения далеко за пределами своей Родины – «Заслуженная артистка Узбекистана» (1976 г.), «Заслуженный деятель искусств Узбекистана» и «Заслуженный деятель искусств Каракалкакстана» (1994 г.), член Международной академии наук, образования, индустрии и искусства (США, Калифорния), обладатель премии «Ангел нашей сцены» (2008 г.), обладательница ордена «Дустлик» (2023 г.) - **Офелии Юнусовне Юсуповой.**

- ***Галина Борисовна, расскажите об Офелии Юнусовне, как о руководителе кафедры специального фортепиано?***

(в 1973 году, О. Ю Юсупова была назначена руководителем кафедры специального фортепиано)

- Офелия Юнусовна не отнеслась к своим новым обязанностям формально. Её действительно искренне заботила будущая судьба молодого поколения пианистов Узбекистана, поэтому с энергией и увлеченностью, свойственной молодости, Офелия Юнусовна, искала пути оптимизации обучения, многократно консультируясь с ведущими методистами и исполнителями центральных вузов. Впоследствии именно по её инициативе были вынесены на обсуждение и утверждены кафедрами обязательные программы курса специального фортепиано. Действовавшая программа для фортепианных факультетов музыкальных вузов планировала точное выполнение требований только в конце второго полугодия. В первом полугодии нередко складывалось такое положение, когда многоопытные педагоги, искренне желавшие как можно лучше представить слабого студента, зачастую подбирали ему "химическую программу", которая хотя и скрывала его недостатки, но не давала ему настоящей профессиональной подготовки. Вновь введённые обязательные программы первого полугодия избавляли от субъективизма в выборе репертуара и, делая акцент на одном из необходимых жанров, постепенно усложняли профессиональные исполнительские задачи. Новая программа учитывала, что каждый исполнитель является потенциальным педагогом и потому должен в процессе обучения ознакомиться со всем разнообразием стилей и жанров фортепианной литературы. В то же время эксперименты по внедрению этих программ показали, что, несмотря на строгую регламентацию стиля, здесь всегда имеется широкий выбор, позволяющий учитывать степень подготовленности и индивидуальные качества студента. Офелия Юнусовна всегда отмечала: «Именно подбор репертуара является одним из самых ответственных моментов творческого процесса обучения. Правильно и тщательно подобранные музыкальные произведения способствует всестороннему развитию музыкальных представлений, художественного вкуса и профессиональных навыков в овладении художественно - исполнительской техникой, формируют у студента уверенность в выполнении своих творческих замыслов. Репертуар в вузе становится основой развития всех сторон дарования молодого музыканта, той и базой, на которую опирается он в своей дальнейшей самостоятельной работе»[1].

- Что являлось отличительной особенностью Офелии Юнусовны как педагога?

- Отличительная особенность Офелии Юнусовны как педагога - её способность к прогнозированию возникающих проблем. Прекрасно понимая, что исполнительские конкурсы не только способствуют открытию новых талантливых имён, но и стимулируют совершенствование педагогического

мастерства, она много энергии отдавала работе в составе жюри конкурсов. Офелия Юнусовна – неизменный представитель жюри республиканских конкурсов пианистов – учащихся музыкальных училищ и училищ искусств, юных пианистов «Санъат байрами» и пианистов Узбекистана. Активное участие она принимала в работе комиссии в качестве члена жюри конкурса республик Средней Азии и Казахстана, международного конкурса пианистов им.Халмамедова, национального конкурса тайских пианистов, конкурсов им. С.В Рахманинова, конкурса пианистов в Минске (1972 год),в Ташкенте (1981 год), Риге, (1985 год), I - национального конкурса песни «Узбекистон Ватаним меним», она член жюри отборочных прослушиваний на международные конкурсы им. Маргариты Лонг (Франция), им. Паломы Оше(Испания), им. Шопена (Польша), им. Бартока – Листа (Венгрия) и др. Активная работа в жюри и особенно выезды за пределы республики порой отнимали массу времени и сил, но и раздвигали горизонты, обостряя видение творческих перспектив. Прослушивания же претендентов на мировой уровень мастерства невольно поднимали планку собственных критериев, приносили новые впечатления, идеи, оживляющие педагогический процесс.

- Галина Борисовна, к числу наиболее важных мероприятий, осуществленных по инициативе Офелии Юнусовны, необходимо отнести организацию фестиваля фортепианной музыки композиторов Узбекистана, который продолжается уже более 50 лет, расскажите пожалуйста, как это было?

- Офелия Юнусовна, всегда была активным пропагандистом узбекской музыки, она и в административной работе уделяла много внимания приобщению студентов к богатству национальной культуры. В первые годы её руководства кафедрой, было организовано ежегодное проведение конкурсов на лучшее исполнение произведений композиторов Узбекистана, впоследствии переросших в фестивали.

Трудно переоценить значение этой просветительской акции. Ежегодное проведение фестивалей на протяжении уже более 50 лет значительно обогатило представление как профессиональных музыкантов, так и слушателей об особенностях национальной музыки, позволила ближе ознакомиться с произведениями композиторов Узбекистана старшего и нового поколений. Заботой о расширении кругозора и углублении познаний пианистов в области современной национальной культуры было продиктовано введение в конкурсные программы для средних и высших учебных заведений, а также в программы государственных экзаменов и некоторых переходных, обязательного исполнения произведений узбекских композиторов.

Популяризация музыки композиторов Узбекистана проявляется и другой сфере её деятельности – редактировании. Она являлась первой исполнительницей Вариаций на таджикскую тему С. Карим-Ходжи, она осуществила их редакцию, а в 1985 году издательство им. Гафура Гуляма даже опубликовало это произведение.

- Конец восьмидесятых годов был непростым периодом в истории страны и ВУЗа. Новые социально-политические и экономические процессы периода перестройки, обусловили изменения во всех сферах жизни общества, в том числе в культуре и искусстве. Именно в этот период Офелия Юнусовна становится ректором Консерватории, расскажите об этом периоде её жизни?

- Дело здесь не только в не стабильной экономике, но и в пересмотре многих положений, в общей переоценке тех или иных ценностей, среди которых духовная культура – одна из самых высоких и наиболее легко уязвимых.

В этих непростых условиях О. Ю Юсупова умела находить своевременные и правильные решения. Прежде всего она поставила перед собой и коллективом большую цель – возродить авторитет консерватории не только как учебного заведения, но и как музыкального духовно - просветительского и научно-методического центра республики и вывести ее на уровень международного признания. Десятилетие руководства консерваторией явилось важным этапом не только в жизни О. Ю Юсуповой, но и в истории первого в Центральной Азии музыкального вуза. Коллектив консерватории, долгое время находившийся в атмосфере не здорового морально-психологического климата и напряжённости внутренних конфликтов, приведших к снижению и даже некоторому застою творческой жизни и падению престижа вуза в глазах общественности, нуждался в лидере, способном сплотить людей, направить их творческий потенциал на решение больших задач, стоявших перед ведущим музыкальным вузом и на восстановление его былого авторитета. Трудно было в то время найти другого человека, который бы так безраздельно отдался этой исключительно сложной и ответственной миссии. Замечательным сторонам натуры Офелии Юнусовны представилась возможность развернуться на новом поле деятельности.

- Что отличало Офелию Юнусовну от других коллег?

- Перспективное мышление всегда являлось отличительной чертой Офелии Юнусовы. Она очень демократично умела всегда сочетать педагогическую деятельность и концертное исполнительство, а позже, и руководство вузом. Наша кафедра воспряла духом, когда Офелию Юнусовну назначили заведующей кафедрой специального фортепиано. Я считаю, что

будучи ректором консерватории, она продолжила традиции Мухтара Ашрафи. Ведь он не боялся конкуренции приглашая профессоров и других видных деятелей из других республик, к нам в Узбекистан.

Так и Офелия Юнусовна проявила себя творчески активной личностью, обладающей подлинно высокой культурой, способной мыслить по государственному, перспективно, широко и масштабно, готовой к принятию компетентных решений, животрепещущих проблем в сфере высшего музыкального образования.

- Галина Борисовна, задачу обучения и воспитания музыкантов Офелия Юнусовна решала масштабно, последовательно и компетентно, расскажите пожалуйста о реализации кардинальных проблем музыкального образования в тот период?

- Офелия Юнусовна уделяла внимание всем направлениям. Она взяла курс на развитие всех жанров музыкального искусства, претворяя в жизнь принцип гармоничного сосуществования разнообразных сфер музыкального творчества. В первые годы независимости республики, когда в обществе велись жаркие дискуссии о путях развития национального искусства и даже высказывались мнения о ненужности оперы, балета и других европейских жанров, она делом отстаивала свою позицию бережного отношения ко всем накопленным культурным ценностям и их развитию. Так, кафедра оперной подготовки укрепилась видными деятелями оперного искусства. Была налажена тесная творческая связь оперной студии консерватории с государственным академическим театром оперы и балета им. А.Навои. Студенты получили возможность выступать на этой сцене в постановках театра. Отвечая требованиям времени, консерватория стала инициатором в развитии новых видов музыкальной специализации и профилирования, в преодолении академической замкнутости музыкального образования. С этой целью было создано отделение эстрадного исполнительства, в котором осуществлялась подготовка музыкантов исполнителей джазового и эстрадного профиля. Идя на встречу насущных запросов музыкальной жизни, было открыто отделение звукорежиссуры, первые же выпускники которого подтвердили необходимость этого шага. Началась подготовка музыкальных критиков, публицистов, просветителей и журналистов из числа студентов исполнительских факультетов, получили развитие различные формы индивидуальной специализации, в частности освоение искусства игры на органе. С целью координации общеконцептуального обеспечения педагогического процесса была создана кафедра современных проблем музыкального образования. Необходимо подчеркнуть и расширение предметной базы консерваторского образования, в частности были введены

такие дисциплины, как музыкальная культура стран Востока, массовая музыкальная культура, музыкальная социология, музыкальная психология и педагогика, разработанные и внедрённые в учебный процесс в девяностые годы. Тем самым была достигнута большая открытость консерватории запросам общества и просветительства, демократичность и широкая развёрнутость к проблемам музыкально-эстетического воспитания молодёжи. Стремительно начали расширяться международные контакты, а высокое профессиональное мастерство узбекских музыкантов получило новое подтверждение. Значительное число студентов, ассистентов - стажёров и молодых педагогов стало лауреатами и дипломатами престижных международных конкурсов и фестивалей.

- Галина Борисовна, какие человеческие качества, на Ваш взгляд присуще Офелии Юнусовне?

- Офелии Юнусовне присущи высокие человеческие качества такие как, благородство, отзывчивость, чуткость и доброжелательность. Ведь именно эти качества в полной мере раскрылись в годы её руководством вузом. Её интересовали как душевное состояние людей, так и морально-психологический климат в коллективе, поэтому она думала о вверенных ей судьбах. Очень часто Офелия Юнусовна говорила, что успех в формировании личности ученика во многом зависит от масштабности личности наставника, а для проведения полноценной учебно-воспитательной работы педагогом совершенно необходима атмосфера доброжелательности и понимания. Поддерживая морально и создавая материальные условия для педагогов, она, тем самым, стимулировала их творческий рост, результаты которого не замедлили сказаться. В первые же годы руководства вузом О. Ю Юсуповой на новые должности был выдвинут 91 человек: зав. Кафедрами –12, профессора – 12, доцента – 44, старшего преподавателя – 23. Если за предыдущие 50 лет существования консерватории лишь 5 пианистов, 2 скрипача и единицы исполнителей других специальностей были удостоены почётных званий, то благодаря усилиям нового ректора были выдвинуты 18 преподавателей, из них 13 удостоены различных званий.

- Офелия Юнусовна уделяла пристальное внимание не только студентам консерватории, но и заботилась об эстетическом воспитании подрастающего поколения?

- Ценным нововведением Офелии Юнусовны стали мероприятия по эстетическому воспитанию подрастающего поколения. Учитывая, что недостатки в детском художественном развитии как правило с трудом восполняются на следующих этапах, Офелия Юнусовна уделяла этой проблеме пристальное внимание. С этой целью при Ташкентской

консерватории была организована Воскресная школа-студия эстетического воспитания для самых маленьких, которая функционировала на протяжении 5 лет и ставшая одним из учебных подразделений консерватории. С одной стороны, это было хорошей базой для совершенствования педагогической практики студентов ТГК, с другой – приобщала к миру прекрасного детей в возрасте от 3 до 6 лет, воспитывая в них любовь к искусству. Здесь они занимались не только музыкой, но и танцами, живописью. Важной инициативой по эстетическому воспитанию стала работа детского музыкального лектория, действовавшего с 1991 по 1997 год. Трудно переоценить значение столь ценного начинания: большое количество детей общеобразовательных и музыкальных школ имело возможность ознакомиться с непревзойденными шедеврами классической музыки. Офелия Юнусовна неизменно интересовалась работой лектория, лично принимая участие в концертах.

- Из вашей монографии, написанной в 2001 году нам известно, что большое внимание Офелия Юнусовна уделяла расширению творческих связей. Можно немного подробнее рассказать об этом?

- Будучи заведующей кафедрой специального фортепиано, О. Юсупова наладила и постоянно поддерживала многочисленные связи с ведущими специалистами центральных вузов страны. С лекциях, открытыми уроками, концертами, работой в качестве председателей государственных экзаменов приезжали профессора ведущих консерваторий: народная артистка Т.П. Николаева; народные артисты России Р. Р. Керер, Л. Н. Власенко; заслуженные артисты России М. С. Воскресенский, Д. А. Башкиров, А. И. Ведерников; С. Л. Доренский; профессора А. И. Ихарев, К..Х. Аджемов, Л. Е. Гаккель и др.

Так же с циклом лекций в Ташкент приезжали специалисты из стран ближнего зарубежья: профессора Е.Назайкинский, Е. Сорокина, А. Фарбштейн, С. Раппопорт, М. Имханицкий, Р. Миришли, Р. Кулиев, И. Земцовский, Л. Гаккель и В. Горностаева. Творческим стимулом явились концерты профессоров М. Воскресенского, Т. Кравченко и их воспитанников.

Большой зал ТГК принимал также многих зарубежных музыкантов, среди которых: дирижёр из Великобритании Джон Конневей, струнный квартет из Турции, струнный секстет из Франции, немецкий дирижер Юлиус Георг Карра, тайский пианист Нат Йонтарарак, состоялась творческая встреча с основательницей ежегодных фестивалей камерной музыки в г. Сиэтле и её коллегами. Также проходили «Дни Московской консерватории», состоялся семинар концертмейстеров стран СНГ, сопровождавшийся выступлением известных мастеров аккомпанемента – В. Чачавы и Н. Виноградова. Ташкентская консерватория в те годы заключала договора о творческом

сотрудничестве с Душанбинским институтом искусств, Алматинской консерватории им. Курмангазы, центрами музыкально-педагогического образования в Старой Загоре (Болгария), Калькутте (Индия), Таиланде. Шёл активный концертный обмен педагогами и студентами с Азербайджанской государственной консерватории им. У Гаджибекова, и Бишкекским институтом искусств.

- После руководства вузом, Офелия Юнусовна вновь возвратилась к заведованию кафедрой, Вы почувствовали изменения в рабочем процессе?

- Да, безусловно. Позитивный опыт руководства вузом дал ей возможность глубже ознакомиться с проблемами музыкального исполнительства в Узбекистане. В её работе явно ощущался опыт крупного руководителя, иной масштаб осуществляемых идей. Подтверждение тому это грандиозные по объёму фестивали музыки Ф. Шопена «Венок Шопена» (октябрь-ноябрь 1999 года) и И.С Баха «Приношение Баху» (октябрь-ноябрь 2000 год), проведённые кафедрой специального фортепиано по инициативе О.Ю Юсуповой и под её руководством совместно с посольством Республики Польша и Федеративной Республики Германия в Узбекистане. Примечательно, что в круг этих мероприятий были вовлечены не только студенты, ассистент-стажёры и преподаватели консерватории, но и коллективы музыкального училища им. Хамзы и специальной музыкальной школы им. В.А Успенского. С обширной панорамой музыки Ф. Шопена и И. С Баха ближе могла познакомиться Ташкентская публика на концертах этих фестивалей, проходивших в консерватории каждую пятницу в течении двух месяцев осени 1999 и 2000 годов. Интерес к ним был настолько велик, что Большой зал консерватории зачастую не мог вместить всех желающих.

- Спасибо большое, Галина Борисовна, за такую информативную и душевную беседу.

Педагогическая деятельность О. Ю. Юсуповой продолжается и по сей день. За долгие, плодотворные годы подготовки исполнительских кадров ею выпущено около 100 специалистов. Имена многих из них известны за пределами республики, среди них лауреаты республиканских и международных конкурсов. Независимо от степени одарённости студента Офелия Юнусовна стремится в каждом воспитать самостоятельно мыслящего музыканта.

В канун юбилея, хочется пожелать Офелии Юнусовне крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, пусть в доме всегда всегда царит атмосфера любви и гармонии, близкие окружают теплом и заботой!

Инесса Гульзарова

Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан, профессор кафедры «История музыки и критики» Государственной консерватории Узбекистана

ОФЕЛИЯ ЮСУПОВА – ОДИН ИЗ СИМВОЛОВ «ЗОЛОТОГО ВЕКА» ТАШКЕНТСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Среди блестящей плеяды профессоров Ташкентской консерватории всегда особым уважением пользовалась и пользуется заслуженный деятель искусств Республик Узбекистан и Каракалпакстан, профессор Офелия Юнусовна Юсупова – пианистка, педагог, музыкально-общественный деятель.

Какую из ее ипостасей не назовешь, каждая вызывает огромное уважение и восхищение. Творческая жизнь Юсуповой неразрывно связана с Ташкентской консерваторией, которой она посвятила свыше шестидесяти лет, тридцать из которых заведовала кафедрой специального фортепиано, десять возглавляла наш музыкальный вуз и все это время занималась педагогикой, воспитав в своем классе немало прекрасных музыкантов. Профессор Юсупова преподает и сегодня, щедро делясь своим опытом с молодежью. Так что связь у нее с этим музыкальным вузом глубокая, сильная, кровная.

Выпускница школы-десятилетки при Ташкентской консерватории (ныне РСМШ имени В. А. Успенского) класс специального фортепиано профессора А. М. Литвинова, а затем и Ташкентской консерватории (класс доцента Н. Б. Рецкер), она всегда принимала активное участие в жизни своих учебных заведений, а впоследствии и в масштабах нашей республики. Солистка, ансамблистка, концертмейстер Юсупова выступала с сольными концертами, с симфоническим оркестром Узгосфилармонии, камерным оркестром «Туркистон», на радио и телевидении, а также в торжественных концертах мастеров искусств Узбекистана.

Она – первая узбекская пианистка, которая демонстрировала наше фортепианное искусство в ближнем и дальнем зарубежье. Ей рукоплескала публика в самых разных странах Европы, Азии и СНГ. Не случайно, а закономерно композиторы Узбекистана, среди которых П. Халиков, Р.

Хамраев, Ф. Янов-Яновский, Р. Абдуллаев и многие другие, доверяли ей премьеры своих фортепианных опусов с посвящением их первой исполнительнице. Сегодня в фондах республиканского радио и телевидения бережно хранятся записи этих произведений. За эту сферу деятельности Офелия Юсупова получила звание заслуженной артистки Узбекистана.

Кстати, впервые в истории фортепианного исполнительства нашей республики, в апреле 1984 года, пианистка дала серию сольных концертов в Ташкенте, Фергане, Коканде, Маргилане, Намангане, Андижане. Свои программы она составила полностью из произведений композиторов Узбекистана. Причем перед каждым номером Юсупова давала небольшую аннотацию о композиторе и его фортепианном опусе. И надо сказать, что этот необычный синтетический жанр оказался на редкость органичным. Именно благодаря слову, бывшему вначале, слушатель включался в атмосферу музыки узбекистанских авторов еще до прикосновения пианистки к инструменту. Эти концерты имели у них большой успех. Впрочем, как и содержательные клавирабенды Офелии Юсуповой из произведений западноевропейской и русской классики. Музыка в ее исполнении всегда была преисполнена глубиной и значительностью. В ее игре не было подчеркнутой эмоциональности, стремления блеснуть техникой или внешними эффектами. Напротив, пианистка всегда была спокойна и погружена в исполнение того или иного опуса. Ей особенно удавалась лирико-созерцательная музыка, широкая, задумчивая кантилена как, например, во второй части бетховенской «Патетической сонаты». Рояль беспрекословно подчиняется каждому движению ее руки.

Несмотря на успешную исполнительскую деятельность, музыкальный путь Офелии Юсуповой не похож на жизненные сценарии многих известных пианистов. Обычно музыканты заняты в первую очередь концертной деятельностью, и только небольшую часть своего времени они готовы посвятить педагогическим занятиям. Но в случае с Офелией Юнусовной, совсем иначе: будучи мудрой женщиной, она все-таки поставила на первое место педагогическую деятельность, ибо знала, что педагогика – это не потеря времени для музыканта. Напротив, тот, кто преподает, получает от занятий такую же огромную пользу, как и тот, кто учится. Работа с одаренным и сильным учеником требует от педагога не только компетентности и собранности, но и мыслительной деятельности, творческого поиска, постоянного анализа, непрерывного движения вперед.

Все эти годы профессор Юсупова успешна и в педагогической, и в научно-методической работе. Из ее класса вышло свыше 70 пианистов (бакалавры, магистры, аспиранты-стажеры), многие из которых лауреаты

различных исполнительских конкурсов, а некоторые удостоены президентской и других государственных именных стипендий. И это неудивительно. Офелия Юнусовна обладает замечательным даром педагога, тонко понимающего душу своего воспитанника. Достаточно побывать на ее занятиях, чтобы почувствовать особую атмосферу доброты и взаимного доверия между учителем и учеником.

Впрочем, предоставлю слово одной из выпускниц профессора Юсуповой: «Когда я поступила в класс Офелии Юнусовны, – вспоминает лауреат международных конкурсов и государственной премии Зульфии, обладатель ректорской и президентской стипендий Иноятхон Абдуллаева, – у меня было горячее желание учиться и играть. Поразительно, с каким вниманием и искренним интересом она отнеслась ко мне, когда я впервые переступила порог ее класса. Не скрою, я волновалась ужасно, поэтому играла скованно Сонату №14 Моцарта (c-moll, K 457). Однако Офелия Юнусовна тут же сняла напряжение, и начала беседовать об интерпретациях музыки композиторов-классиков. После этого занятия у меня было такое чувство, что я уже давно у нее занимаюсь – так невероятна была и есть ее способность располагать к себе! Вскоре я стала чувствовать себя «своей» в классе профессора Юсуповой, чьи уроки каждый раз открывали мне целый мир новой музыки, новых мыслей, заставляли бесконечно работать и чувствовать радость от познания нового. Занимаясь, она безраздельно принадлежала своему ученику»[7].

Как-то и автору этих строк довелось побывать на занятиях Офелии Юнусовны, которые проходили еще в старом здании консерватории, расположенном на бывшей Пушкинской улице (ныне проспект Мустакиллик). Она работала со студентом над прелюдиями Клода Дебюсси. Помню, как интересно рассказывала профессор Юсупова об импрессионизме, о Франции, проводила ассоциации с художниками – Моне, Ренуаром. Ей хотелось зажечь в студенте желание фантазировать, искать, думать. Работала она очень кропотливо, тщательно, добиваясь от него нужного звука, отделывая каждую фразу…

Офелия Юнусовна как никто другой умеет вдохновлять, открывать в каждом ученике его лучшие качества и внушать веру в себя. Главное, чему она смогла их научить – это любви и уважению к музыкальному искусству. А это, согласитесь, не так уж мало! Сегодня ее воспитанники успешно работают не только в Узбекистане, но в ближнем и дальнем зарубежье.

В течение многих лет она была членом жюри различных конкурсов: детских, юношеских, республиканских, региональных, международных. В

[7] Из личной беседы с Иноятхон Абдуллаевой сентябрь 2023 года

рамках многих из них профессор Юсупова успевала сделать методические сообщения или провести семинары для педагогов музыкальных школ, училищ, вузов, открытые уроки, консультации, либо дать сольный концерт.

Говорят, талантливый человек талантлив во всем. Действительно, Офелии Юнусовне досталась от природы не только склонность к музыке. Она оказалась и прекрасным руководителем кафедры специального фортепиано, на которой ей удалось создать творческую атмосферу, сплотив педагогов в дружный союз единомышленников. Кафедра была очень сильной по творческому потенциалу: все педагоги вели активную концертную деятельность, а уровень преподавания на ней был высоко оценен председателями Государственной экзаменационной комиссии – профессорами Московской, Ленинградской, Тбилисской, Киевской консерваторий. Юсупова сумела сохранить традиции, заложенные пианистами из России и Украины, работавшими в годы Второй мировой войны в Ташкенте, развить их и создать узбекскую фортепианную школу, воспитанники которой и сегодня демонстрируют на мировых сценах высокий профессионализм. И ей это удалось в силу того, что музыка была и остается ее жизнью.

Но талант Офелии Юсуповой проявился не только в этом – в 1987 году коллектив избрал ее ректором консерватории. С этого периода начинается стремительное развитие вуза во всех направлениях деятельности, новыми темпами осуществляется дальнейшая интеграция в мировую музыкальную культуру. Авторитет консерватории в образовательной, научной и культурной жизни Узбекистана значительно повышается.

Действительно, годы, на протяжении которых она руководила нашим вузом, ознаменовались большими творческими и организационными достижениями. И, несмотря на непростое для страны время, она была прекрасным и мудрым руководителем, уважаемым и почитаемым своими коллегами, что удается далеко не всегда и не всем, даже всемирно известным личностям. Офелии Юнусовне присуща исключительная деликатность. Она обладает удивительным даром речи, умея при этом и слушать. Дипломат от природы, она по-деловому принимала самые разные решения, а ее работоспособности нельзя было не удивляться. Вскоре в кулуарах вуза коллеги стали называть ее «узбекской Коллонтай».

С первых дней на посту ректора Юсупова, в первую очередь, активизировала внимание сфере традиционного национального искусства, стремясь поднять общественный и профессиональный статус народного музыканта как интерпретатора национального наследия. С этой целью в консерваторию были привлечены корифеи традиционного исполнительства, возродившие национальную традицию обучения «Устоз-Шогирт» («Учитель-

Ученик»). Офелия Юнусовна поддержала и инициативу проведения первого республиканского конкурса макомистов, который в 1995 году получил статус международного.

За десять лет руководства консерваторией Офелия Юсупова подняла ее работу на уровень, соответствовавший статусу вуза международного значения: стали расширяться контакты, заключаться договора о сотрудничестве с музыкальными вузами других государств. Так, совместно с ректором Алматинской консерватории были реанимированы после двадцатилетнего перерыва Региональные конкурсы пианистов, струнников, духовиков, камерных ансамблей, а также создан студенческий «Интероркестр», гастролировавший впоследствии по странам Центральной Азии. К этому следует добавить творческие обмены с Азербайджанской, Душанбинской консерваториями, Бишкекским институтом искусств, с музыкальными вузами Болгарии, Китая, Индии. Многим запомнились «Дни Московской консерватории», когда ее профессора читали лекции, вели беседы, проводили творческие встречи, а профессора-концертмейстеры рассказывали о своей работе с выдающимися солистами, делясь секретами своей работы.

С гордостью вспоминается показ спектакля «Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха оперной студии Ташкентской консерватории на сцене Московского театра имени Станиславского и Немировича-Данченко. В это же время устанавливается творческий контакт с Большим театром оперы и балета имени А.Навои, когда оперная студия нашего вуза получила возможность ставить спектакли, а студенты выступать на его сцене в спектаклях «Сказки Гофмана», «Кармен», «Евгений Онегин».

Наладились контакты и с посольствами различных стран в Узбекистане, которые оказывали поддержку целому ряду позитивных предложений. Так, от посольства ФРГ консерватория получила в подарок орган, для установки которого командировали немецких мастеров.

И это далеко не все. Активизировалась деятельность педагогов и студентов, которые принимали участие в конкурсах, фестивалях, конференциях в ближнем и дальнем зарубежье. Успешно, например, выступил на фестивале во Франции студенческий духовой оркестр, а в России – студенческий хор и студенческий симфонический оркестр. Были созданы новые кафедры – современные проблемы музыкального образования, кафедра режиссуры, факультет эстрадного исполнительства, а также включены в учебные программы новые дисциплины такие, как музыкальная культура стран Востока, музыкальная социология, музыкальная психология и педагогика.

Заметно расширилась и просветительская деятельность консерватории. Создан был, к примеру, музыкальный лекторий для старшеклассников, функционировавший в течение семи лет, в концертах которого принимали участие не только педагоги и студенты, но и ректор. Открылась воскресная школа для детей младшего возраста, ставшая одной из баз педагогической практики студентов. А на республиканском телевидении начали проводиться серии тематических концертов, сопровождавшиеся вступительными словами педагогов нашего вуза, и такие музыкальные программы, как «Рассказы о Ташкентской консерватории» (ведущая О.Ю. Юсупова), «Играют студенты консерватории», «Их призвание – музыка», «Музыкальная гостиная» (автор и ведущая И.С. Гульзарова) и другие.

Помимо всего прочего, в течение десяти лет руководства Юсуповой вузом, на разных кафедрах были выдвинуты кандидатуры, утвержденные впоследствии Высшей аттестационной комиссией в должностях доцента и профессора, а также в ученых званиях кандидата и доктора наук 91 человек. Тринадцать из этого числа были представлены консерваторией к почетным званиям и утверждены правительством – заслуженные и народные артисты, заслуженные деятели искусства и народные хафизы. Как Офелия Юнусовна все это успевала, сказать трудно. Одно, несомненно: она была и остается человеком редкостной силы воли и дисциплинированности.

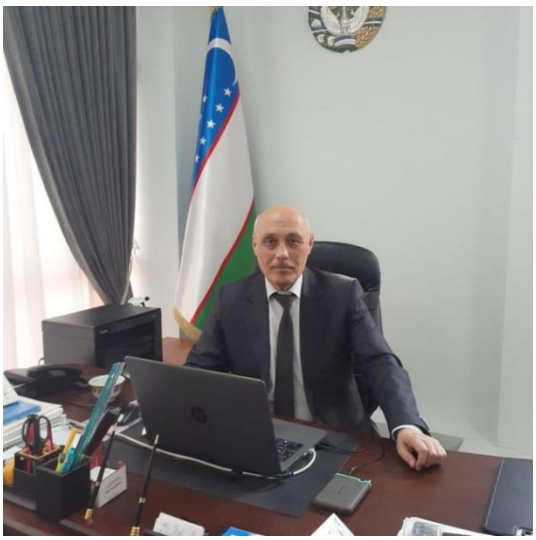
В 1994 году пик активной деятельности Офелии Юсуповой достигает апогея и высоко оценивается правительством почетным званием «Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан» и «Заслуженный деятель искусств Республики Каракалпакстан». В это же время руководство Алматинской консерватории утверждает ее своим почетным профессором, а Международная Калифорнийская академия науки, образования, искусства – ее действительным членом.

1997 год – возвращение Офелии Юнусовны к заведованию кафедрой. Она продолжает не только выступать на концертной эстраде, но и фонтанировать новыми проектами, внедряя их с коллегами и посольствами в музыкальную жизнь вуза. Это, прежде всего, грандиозные фестивали: «Венок Шопену», «Приношение Баху», «Прометей-фестиваль», «Рахманиновские вечера» и «Вечера музыки Чайковского». Словом, сделано было так много, что все перечислить невозможно.

В качестве послесловия мне хотелось бы сказать несколько слов об удивительно красивой, крепкой и очень дружной семье Офелии Юнусовны, которая в трудные минуты всегда рядом. К сожалению, несколько лет назад ушел из жизни ее муж, Акмаль Аббасович Гафуров – доктор технических наук, профессор, известный своими трудами по политологии и экономики. Они

воспитали прекрасных двух дочерей, которые всегда учились на «отлично», глубоко погружаясь в специфику своих профессий. Специальных воспитательных бесед в их семье никогда не было. Главным педагогическим рычагом являлся родительский пример, которые всегда добросовестно и много работали. Так что девочки выросли трудолюбивыми и организованными. Сегодня они, как и их мама, работают в консерватории: старшая Шахида – кандидат технических наук, профессор кафедры музыкальной звукорежиссуры и информатики, младшая Сайёра – проректор по науке и инновации, заслуженная артистка Узбекистана, профессор кафедры специального фортепиано. Обе с огромной энергией и самоотдачей занимаются своим делом, и у обеих такие же замечательные и полноценные семьи, как и у их родителей. Еще при жизни Акмаля Аббасовича, дочери каждое воскресенье с мужьями и детьми обедали в отчем доме за щедро накрытым дастарханом. Этот заведенный обычай они сохранили и сегодня. Что может быть приятней, чем, собравшись в кругу родных, делиться новыми событиями и яркими впечатлениями в жизни? Семья эта невероятно крепка традициями. Уж кто-кто, а Офелия Юнусовна хорошо понимает, что традиции сближают домочадцев, делая их отчий дом настоящей крепостью, где каждый чувствует себя уверенным и защищенным.

К сожалению, формат статьи не позволяет передать всю многогранность и глубину личности моей героини, чей прошлый юбилей отмечался в красивом зале прекрасного нового здания консерватории. В этом тоже немалая заслуга Офелии Юнусовны. Именно ей удалось добиться правительственного решения по строительству в Ташкенте нового здания консерватории отвечающему современным требованиям нового времени. И для этого она сделала немало. Так что Юсупова не просто замечательный музыкант и прекрасный педагог. Для меня, как и для многих моих коллег, она является одним из символов «золотого века» нашей консерватории и одной из тех, кто напрямую ассоциируется с понятием «профессор Ташкентской консерватории», чья многогранная деятельность – пример бескорыстного служения искусству.



Соибжон Бегматов

Санъатшунослик фанлари номзоди, профессор, Ўзбек миллий мақом санъати маркази директори

САНЪАТИМИЗ ФИДОЙИСИ...
ЁШЛАРНИНГ МАЪНАВИЙ УСТОЗИ

Жамиятнинг мавжудлигида, унинг келажаги, маънавий дунёсининг камолоти, ҳаётининг мазмуни ва борлигининг моҳияти учун хизмат қиладиган интеллект соҳиблари, илм аҳли, забардаст раҳнамо инсонларнинг хизмати тарихий жараёнда ва унинг ривожида алоҳида аҳамият касб этиб келган. Ва бу жараён доимо халқнинг кўз ўнгида ўзини намоён этиб келадиган ва келажак авлодни замон тараққиётига созлайдиган, ўтмиш ва замонавийлик мезонларини даврига мос шакллантиришга таъсирини ўтказадиган омиллардандир. Шу боис ҳар бир даврнинг ибратли намояндалари ва доимо эъзозига айланадиган билимдонлари, фидоий намояндалари бўлган. Бундай инсонлар доимо халқимизнинг эъзозида бўлиб, қилган хизматлари, ижодий мерослари, маънавий ўгитлари тарих зарварақларига битиб борилади.

Мусиқа соҳаси халқимизнинг энг гўзал қадриятларини, анъаналарини ўзида мужассам этиб, ҳаётимизнинг ҳар онида халқ эътиборига ҳавола этиб келадиган улуғ неъматдир. Бунинг заминида Яратганнинг иноятн билан, бу жараённи санъат аҳли фаолият воситаси кўринишида амалга оширилиши, касб омиллари сифатида толеъларига битилган. Бундай гўзал ва беғубор, машаққатли, лекин шарафли касб эгалари азалдан ўзларининг халқимизнинг маънавий дунёсининг ривожи учун хизмат қилишлари билан фахрланиб келганлар.

Ўзбек халқининг маънавий дунёси жуда кенг, тарих давомида яратилган маънавий мероси ҳам жуда бой. Бунинг барчаси халқимизнинг маънавияти учун жонини фидо қилган санъат аҳлининг фидокорона хизмати, самарали фаолияти ҳамда сермазмун ижодиётининг натижасидир.

Офелия Юнусовна Юсупова ўзбек мусиқа санъатида фидокорона ва серқирра фаолият олиб борган санъатимизнинг маликаларидан, фидойи инсон, бетакрор ижрочи, давлат арбоби, меҳрибон устоз, ўзбек мусиқа санъати ривожига ҳар томонлама улкан ҳисса қўшиб келаётган санъатимизнинг забардаст намояндаларидан биридир. Бутун умрини санъат ва маданият ривожига бағишлаб, шарафли педагог сифатида элга танилган фидойи инсон. Офелия Юнусовна росмана ўзбек фортепиано ижрочилиги санъатида олий даражадаги моҳирликка эришган ва ушбу ўзбекона фортепиано ижрочилик мактаби салоҳиятини умумбашарият миқёсида тарғиб этишга муяссар бўлган намояндаларимиздандир.

Бу йил ўзининг 85 йиллик баҳорини қарши олган устоз мутахассис сифатида бутун жаҳон классик композиторларининг асарларини мукаммал ўзлаштиришга эришган ва унинг ижрочилик маҳоратини ўзлаштириб, ўз концерт дастурлари орқали элга намойиш этишга муяссар бўлган. Офелия Юнусовна Моцарт, Бетховен, Шопен, Лист, Рахманинов каби жаҳонга донғи кетган атоқли композиторлар асарларини жаҳон виртуозлари андозасида ижро этиб, ўзбек композиторларининг асарларини ана шу даражадаги ижролар билан дунёга тарғиб этишга муяссар бўлади. Бу, албатта, ўзига хос интеллектуал омилларни ўзида уйғунлаштиришни талаб этади. Ўзбек композиторларининг мусиқий асарларида ўзбекона қадриятларга ва анъаналарга асосланган оҳангларни тараннум этиши муҳим жараён ҳисобланади.

Ижрочилик фаолият инсонга шуҳрат олиб келса, педагогик фаолият билан устозлар шарафга эга бўладилар. Офелия Юнусовнанинг педагогик, яъни янги авлод тарбиясида олиб борган фаолиятини алоҳида эътироф этиш лозимдир. Зеро улкан ижрочилик тажрибасига эга бўлиб, замонасининг моҳир пианиночи созандалари сифатида танилган бир қатор шогирдларларни тарбиялаб меҳрибон устозга айланди. Тошкент давлат консерваториясида 70-80-йиллар давомида фортепиано кафедрасини бошқариб, шарафли педагогик фаолиятини олиб бориб, ўзбек фортепиано мактабини юксакларда намойиш этишга муяссар бўлди.

Офелия Юнусовнанинг Тошкент давлат консерватория раҳбари сифатида бошқарган даврини алоҳида эътироф билан қайд этиш жоиздир. Зеро бу давр айни мустақилликка эришилган ва миллий мустақилликни илк даврларидаги ўзликни шакллантириш ва умумбашарият халқлари орасида ўз мақоми ва даражада фаолият олиб бориш каби масъулиятли фаолиятни талаб этганлиги билан барчамизнинг хотирамизга муҳрланганлиги аёндир. Айниқса, ёш авлодни тарбиясига алоҳида эътибор билан ёндашилиши мустақил

Ўзбекистоннинг келажагининг пойдевори сифатида муҳим аҳамият касб этган.

Санъат ва маданият соҳасида бутун жаҳон маданиятининг ҳаётимизга кириб келиши, турли соҳалар каби санъат ва маданиятга таъсири, оммавий маданиятнинг кенг оммалашишига олиб келди ва албатта, ўзининг салбий жиҳатларини намоён этмасдан қўймади. Лекин профессионал таълим ва уларни оқилона ҳал этишлар ўз натижасини намоён этди. Бунда албатта санъат ворисларининг, бошқарув раҳбариятининг ҳам ўрни аҳамиятлидир. Бунга мисол тариқасида олий таълим муассасаси раҳбарининг аввало, мусиқа таълимига катта эътибор қаратганлиги, ёш кадрларга ишонч билдириб, муайян лавозимларда фаолият олиб боришларини ишониб топшириши ҳам уларнинг фаолиятида янгича умидли уфқлар очилишига сабаб бўлди. Ёш мутахассисларга катта имкониятлар яратиб берилиши эса забардаст устозлардан иборат жамоанинг доимий таълим жараёнига янгича ёндашувлар олиб кирди. Аввало, ёш кадрларга эътибор қаратиб, уларга катта йўл очиб бергани, мутахассислар, ижрочи ва ижодкорларни нафақат ижод, балки бошқарув тизимида ҳам тажриба орттиришга алоҳида эътибор қаратганликларини эътироф этиш лозимдир. Жумладан, композитор Аваз Мансуров, мусиқашунос Муҳиддин Носиров, анъанавий ижрочилик йўналишидаги созанда Рифатилла Қосимов, фортепиано ижрочиси Марат Гумаров каби ўз касбининг моҳир ижрочи ва ижодкорларини айнан бошқарув тизимида фаолият олиб боришларини ва бизларга катта имкониятлар эшикларини очиб берилиши кейинги даврларда ўз самарасини намоён этди десам, адашмаган бўламан. Қайд этиш жоизки, ушбу намояндалар ўз касбининг усталари, моҳир ижрочи ва ижодкорлар. Улар ўзларининг истеъдодларини таълим жараёнининг бошқаруви билан уйғун ҳолда фаолият олиб боришга эришдилар. Менинг назаримда бундай муваффақиятларга албатта бу соҳага кириб келиш ва самарали ишлаш учун ҳам раҳбариятнинг ўзига хос ижобий муносабатлари ва ҳар томонлама бу соҳани ўзлаштирилишидаги таъсири ҳам катта аҳамиятлидир. Мамнуният билан ҳозирда катта тажриба билан фаолият олиб бораётган ушбу устозлар қаторида камина ҳам Офелия Юнусовнани бошқарув масаласида устоз дейишга ҳақлиман. Ушбу соҳага мос бўлган босиқлик ва ишонч билан жамоада “муаммоларга” ечим топиш, якдиллик билан қарор қабул қилишлик устоз фаолиятининг ибратли жиҳатлари эканлигини қайд этиш ўринлидир.

“Яхшидан боғ қолади” деган халқимизнинг ибратли ва ҳикматли сўзи бор. Офелия Юнусовнанинг ўзбек фортепиано ижрочилик мактабида қолдирган ижро мактаби, сон-саноқсиз ижро намуналари, тарбиялаган шогирдлари ва издошлари дарҳақиқат ўзбек санъатининг намояндалари

сифатида ҳамда шарафли касб давомчилари сифатида элга хизмат қилиб келмоқдалар. Қутлуғ ёшда ҳам жаҳон миқёсида беллаша оладиган лауреатларни тайёрлаб, ватанимиз фортепиано санъатини юксакларга кўтарадиган шогирдларни етиштираётганликларини эътироф этмоқчимиз. Офелия Юнусовна доимдагидек фолиятларини чўққисидадирлар. Шогирдлар номидан Яратгандан уларга узоқ умр, сиҳат-саломатлик, ижодий баркамоллик тилаб қоламиз.

Рауф Кадыров

Кандидат педагогических наук,

профессор Государственной консерватории

Узбекистана

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ

Офелия Юнусовна Юсупова – пианистка, педагог, Заслуженная артистка Республики Узбекистан (1972), Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана (1994), профессор Государственной консерватории Узбекистана (1987), кавалер ордена «Do‘stlik» (2023).

О. Ю. Юсупова одна из первых узбекских пианисток, достигших мирового уровня фортепианного искусства, талантливый руководитель, педагог, просветитель. Она является единственным ректором (1987–1997), избранным коллективом консерватории на альтернативной основе и в свободном голосовании. За нее проголосовало подавляющее большинство педагогического коллектива консерватории [1, с. 344;]. Ей же принадлежит выбор места, где сейчас располагается современное здание Государственной консерватории Узбекистана. Ее советами руководствовался автор проекта нового здания консерватории, архитектор В. Л. Спивак. Перечень заслуг Офелии Юнусовны Юсуповой является довольно внушительным, весомым и многогранным. Она всегда с оптимизмом смотрит в будущее музыкального искусства Узбекистана и твердо уверена в том, как писала музыковед Л. У. Красуцкая: «что не за горами то счастливое время, когда об успехах строительства музыкальной культуры нашей республики будут судить не только по достижениям узбекских талантов, но и по уровню музыкальных интересов массового слушателя» [1, с. 8].

О. Ю. Юсупова родилась 8 ноября 1938 года в Ташкенте, в семье педагогов. Отец ее, Юнус Юсупов был преподавателем математики. Офелия рано осталась без отца, который погиб на фронте. Мать, Айша Насырова была преподавателем узбекского языка и литературы. У нее был красивый голос, она любила петь и хотела, чтобы будущее ее дочерей было связано с искусством.

Офелия Юсупова росла и воспитывалась в высоко культурной, творческой семье. Ее тетя – Народная артистка СССР, великая оперная певица Халима Насырова, муж которой Камил Яшен был Народным писателем Узбекистана, Героем труда. Сестры: старшая Клара Юсупова – балерина, Народная артистка Узбекистана, средняя Роза Юсупова – оперная певица, Заслуженная артистка Узбекистана. Поэтому для Офелии Юсуповой никогда не стоял вопрос в выборе жизненного пути и будущей профессии. Это безусловно был путь, связанный с искусством, музыкой. В детстве Офелия часто присутствовала на оперных и балетных спектаклях в ГАБТ им. Алишера Навои. Начала заниматься балетом, ходила в музыкальную школу и делала определенные успехи в этих областях.

Выбирая между балетом и фортепиано, все же интерес Офелии Юсуповой к фортепианному искусству взял верх и после начальной школы она перешла в специальную музыкальную школу для одаренных детей им. В. А. Успенского. Ее педагогом по фортепиано стал профессор консерватории А. М. Литвинов, выпускник Московской консерватории класса профессора А. В. Шацкеса. Еще в школьные годы О. Юсупова много выступала, участвовала в различного рода концертах. «Значительную роль в формировании Офелии как музыканта сыграли не только опытные школьные наставники, но и окружавшая музыкальная среда. И здесь, в первую очередь, следует сказать о Большом театре оперы и балета им. А. Навои, в атмосфере которого девочка чувствовала себя просто и естественно, как дома. На этой сцене выступали ее тетя, а в последствии – старшие сестры. Она знала всех корифеев театра, была в курсе его художественных достижений, в деталях была знакома с музыкой многих звучащих опер. Все это впитывалось стихийно и как нельзя лучше способствовало расширению ее творческого кругозора, обогащая исполнительскую фантазию» [3, с. 13].

После окончания школы (1956) О. Юсупова поступила в Московскую консерватории в класс доцента Б. С. Белова, ученика Ф. М. Блуменфельда. В консерватории помимо занятий по специальности она активно посещала уроки ведущих профессоров Московской консерватории (Л. Н. Оборин, Г. Г. Нейгауз, А. Б. Гольденвейзер, Я. В. Флиэр и др.). С большим интересом знакомилась с культурной жизнью столицы. Ей посчастливилось быть слушательницей Первого Международного конкурса имени П. И. Чайковского (1958 г.). «На всю жизнь в памяти осталось вдохновенное исполнение Вэном Клайберном Третьего концерта С. Рахманинова. Все это способствовало ее творческому взрослению, закладывало фундамент для высоких эстетических и профессиональных критериев» [3, с. 14].

В 1960 году, по семейным обстоятельствам О. Юсупова перевелась в Ташкентскую консерваторию, которую успешно окончила в 1962 и там же аспирантуру в 1965 году в классе доцента Н. Б. Рецкер, выпускницы Московской консерватории класса профессора А. Б. Гольденвейзера. Н. Б. Рецкер была любимой ученицей А. Б. Гольденвейзера, поражала феноменальной эрудицией, памятью, слухом. Она исполняла наизусть все сонаты и концерты Бетховена, 48 прелюдий и фуг Баха, все фортепианные произведения Р. Шумана, Ф. Шопена, все сонаты А. Скрябина, поздние сонаты С. Прокофьева и много других произведений. Как говорила о ней сама О. Юсупова: «Мне казалось, что она знает наизусть всю фортепианную литературу». Безусловно Н. Б. Рецкер оставила неизгладимый след в профессиональной подготовке О. Юсуповой. Большое количество фортепианного репертуара этого периода затем вошло в дальнейшую концертную деятельность О. Юсуповой.

В 1962–1970 гг. О. Юсупова была солисткой Узбекской государственной филармонии. Она стала первой узбекской пианисткой, которая выступала с гастролями за рубежом – Польша (1966), Канада (1967), Монголия (1969) и др. В ее репертуаре – произведения европейской и русской классики (Бах, Моцарт, Бетховен, Шопен, Григ, Рахманинов, Прокофьев), узбекских композиторов (Г. Мушель, С. Юдаков, Х. Изамов, Ф. Янов-Яновский, Р. Абдуллаев, Х. Азимов, Н. Закиров, А. Набиев и др.). О. Юсупова была первым исполнителем фортепианных концертов П. Халикова, Р. Хамраева, Р. Абдуллаева, М. Таджиева.

В 1973–1987 и вновь 1997–2009 годах в течении 26 лет в Ташкентской консерватории О. Ю. Юсупова руководила кафедрой специального фортепиано.

Именно по ее инициативе в 1974 г. осуществляется организация студенческих концертов фортепианных сочинений композиторов Узбекистана, которые проходят ежегодно в консерватории и стали своего рода просветительской акцией, пропагандирующий национальную музыку.

Как одного из видных музыкальных деятелей и педагогов республики О. Юсупову неоднократно приглашали для участия в работе жюри Всесоюзных конкурсов пианистов (1972, 1983, 1985), Первого и Второго Всесоюзных конкурсов им. С. Рахманинова, Всесоюзных отборочных прослушиваний, на различные международные конкурсы (имени Шумана, имени Маргариты Лонг), на конкурс в Таиланде. Под ее руководством в Узбекистане организованы такие фестивали, как «Венок Шопену» (1999), «Приношение И. С. Баху» (2000), «Прометей-фестиваль» (2003), «Рахманиновские вечера» (2004), «Вечера музыки Чайковского» (2005) и др. Среди ее многочисленных

учеников можно выделить М. Гумарова, З. Мухаммаджонову, Р. Полатханову, Г. Тагиеву, Ф. Мухамедову и мн. др.

В 1987 году О. Ю. Юсупова была избрана непосредственно самим коллективом консерватории на должность ректора и в течении 10 лет, до 1997 года активно руководила консерваторией. В этот же период ею были организованы прекрасные передачи «Рассказы о Ташкентской консерватории» на Узбекском телевидении. Беседуя за роялем, она знакомила телезрителей с классической и современной музыкой. Сопровождались эти интересные рассказы замечательным исполнением ею музыкальных произведений. Также приглашались из консерватории другие виртуозные исполнители, скрипачи, виолончелисты, на духовых, узбекских народных инструментах, вокалисты. Особое внимание уделялось знакомству с произведениями узбекских композиторов, таких как Ик. Акбаров, П. Халиков, М. Таджиев, Р. Хамраев, Р. Абдуллаев и др.

О. Ю. Юсупова является одним из самых эффективных ректоров Ташкентской консерватории. Как говорит Заслуженный деятель искусств Узбекистана, доктор искусствоведения, профессор Т. Б. Гафурбеков: «Годы работы с Офелией Юнусовной в качестве проректора по научной и творческой работе нашей консерватории – один из самых ярких процессов в моей профессиональной деятельности». В 1996 г. О. Ю. Юсупова стала действительным членом Международной Академии науки, образования, индустрии и искусства (США, Калифорния).

В 1997 году О. Ю. Юсупова вновь вернулась к заведованию кафедрой специального фортепиано и вплоть до 2009 года активно ею руководила. Сменила на этом посту ее дочь и ученица Сайёра Гафурова, которая в настоящее время – профессор, проректор консерватории по научной и инновационный деятельности.

Шахида Гафурова – старшая дочь О. Ю. Юсуповой, профессор кафедры «Композиция и инструментовка» Государственной консерватории Узбекистана.

Офелия Юнусовна Юсупова – это целая эпоха становления и развития музыкального искусства Узбекистана в целом и фортепианного искусства в частности. Ее беззаветный труд, преданность музыкальному искусству, забота о национальной культуре, требовательность, профессионализм и уровень подготовки квалифицированных кадров, пианистов мирового масштаба достигли высокой степени и редкого мастерства. Она воспитала целую плеяду замечательных музыкантов. Ее ученики и последователи представляют собой достойный пример лучших традиций национального и мирового музыкального искусства.

Офелия Юнусовна Юсупова продолжает трудиться, полна сил, творческих замыслов и также преданна музыке.

Использованная литература:

1. Юсупова Офелия Юнусовна // Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 10-ж. -Т., 2005. – 344 с.
2. История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане /Авт.: Г. Б. Калмыкова, О. Ю. Юсупова и др. -Т., 1989. – 48 с.
3. Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. Т., 2001.
4. Юсупова О. Ю., Гафурова С. А. Из истории кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана // Вопросы музыкального искусства и педагогики / Сост. Р. Кадыров, Д. Саипова. -Т., 2010. – 103–116 с.
5. Мухамедова Ф. Некоторые аспекты фортепианного образования в Узбекистане // ЎзДСМИ хабарлари – 2018/1(5), -Т. – 42 с.
6. Википедия ru.m.wikipedia.org

Любовь Джумаева

Профессор кафедры

«Хоровое дирижирование»

Государственной консерватории Узбекистана

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПРОГРЕССА В СУДЬБЕ КОНСЕРВАТОРИИ

Как цикл каждое десятилетие в жизни человека, как и в природе отличается и запоминается своими значительными событиями, а иногда и судьбоносными поворотами. Мой многолетний жизненный опыт тому подтверждение. В 1977 году мне, тогда еще молодому тридцатилетнему педагогу ректорат консерватории в лице замечательного человека, Заслуженного деятеля искусств профессора М. Р. Рахманова доверил возглавить в качестве декана Вокально-хоровой факультет и подготовительное отделение Ташкентской консерватории им.М. Ашрафи, и на этом посту автор статьи проработала более 30-ти лет под руководством сменяющихся ректоров и проректоров нашего учебного заведения. Каждый из них вносил свою лепту по мере своих сил, способностей и возможностей в деятельность консерватории, что по-разному отражалось на качестве учебного процесса, творческой, концертно-исполнительской, научно-исследовательской работе и моральном климате. В моей памяти хранятся очень многие факты, события и периоды жизни моей родной консерватории и дорогих коллег, к которым я всегда относилась и отношусь с уважением, благодарностью, любовью и признательностью по сей день.

Статья посвящается моей дорогой Офелии Юнусовне Юсуповой, возглавлявшей консерваторию в качестве ректора с 1987 г по 1997г. Наше старое 3-х этажное здание по улице Пушкина 31 было небольшим, уютным и компактным, летом прохладным, зимой тёплым. Контингент студентов не превышал 500 человек, а в коллективе все знали друг друга. С Офелией Юнусовной и Софьей Яминовной Сафаровой, которые были лучшими подругами, я сблизилась на занятиях в секции художественной гимнастики, проводимой в спортивном зале консерватории. Нередко мы вместе выезжали в областные музыкальные училища (ныне колледжи) в качестве кураторов с

методической помощью, а так же председателями Государственных экзаменационных комиссий. А еще нас объединяли походы на различные водные процедуры (бассейны, парная) и пешие прогулки. Мы были молоды, жизнерадостны, работали с удовольствием и с удовольствием отдыхали в свободное время.

Проходили годы, наступил и 1987 год...

Чем он нам всем запомнился? Впервые были назначены свободные выборы ректора в консерватории. Коллективу было оказано полное доверие. Путём открытого обсуждения и голосования мы должны были избрать и предложить на утверждение кандидатуру, получившую большинство голосов. Это было незабываемое событие, которое было встречено с искренним воодушевлением и радостью. Надо отметить, что до выборов коллектив угнетала не вполне благополучная обстановка и напряженный моральный климат в консерватории.

На должность ректора было подано несколько заявок. Наряду с Офелией Юнусовной в этом «марафоне» участвовали видные музыканты, личности и Заслуженные деятели искусств как Феликс Маркович Янов-Яновский, Абдугани Абдумаликович Абдукаюмов, Екатерина Акимовна Гудкова, Отаназар Рахимович Матякубов.

Все претенденты озвучили свои весьма конструктивные предложения по дальнейшему развитию и усовершенствованию деятельности консерваторий и музыкального искусства в целом.

Выступления вызывали горячее бурное обсуждение и полную поддержку коллектива и, как следствие, активное (100%) голосование профессорско-преподавательского состава. В Большом зале вуза не было свободных мест, всюду царила атмосфера приподнятости и волнения.

В конечном счёте заведующая кафедрой специального фортепиано, Заслуженная артистка Узбекистана и Каракалпакистана О. Ю. Юсупова была избрана и утверждена в должности ректора Ташкентской Государственной консерватории им. М. Ашрафи.

Внешне спокойная, всегда собранная и подтянутая, Офелия Юнусовна отличается дипломатичным, острым и проницательным умом, твёрдостью характера и решительностью. Ей присущи требовательность наряду с доброжелательностью, коммуникабельность и умение контактировать с людьми разного уровня и воспитания. А главное, всегда найти решение любого вопроса.

С приходом Офелии Юнусовны изменился моральный климат, он приобрел устойчивый положительный характер. Мне, как декану, было очень комфортно работать с ней и с легким сердцем входить в кабинет, окутанный

светлой и спокойной аурой. Надо отметить и то, что Офелия Юнусовна очень тонко подмечала, где ложь, а где правда, и в конфликтных ситуациях, когда обсуждался вопрос в присутствии обеих сторон, она произносила твёрдо свою излюбленную фразу: - «никогда не поверю, что один виноват, а другой нет! Хоть на йоту, но одна из сторон также виновна».

Офелия Юнусовна, как отличный музыкант - исполнитель и организатор, подняла на новый уровень концертно-исполнительскую работу в Вузе, в приоритете которой находилась пропаганда творчества узбекских композиторов, что стимулировало создание и появление новых произведений в области фортепианной, камерно-инструментальной и вокально-хоровой музыки. К концертам, наряду с мастерами, привлекались и молодые педагоги-исполнители. На повышение уровня подготовки студентов были направлены и изменения в учебных планах консерватории. Впервые на специальность стали планировать 3 часа вместо 2-х, что весьма плодотворно сказывалось на качестве.

В Музыкально-театральной студии при консерватории активизировались сольные выступления педагогов и студентов с оркестром под руководством замечательных дирижёров Народных артистов Узбекистана З. Хакназарова, А. Абдукаюмова, Заслуженных артистов Г. Туляганова, К. Усманова, Заслуженного наставника В. Неймера, В. Руденко; на каждой из кафедр еще плодотворно работали музыканты-корифеи, у которых мы учились и продолжали совершенствоваться под их мастерским наставничеством. Это – Г. Калмыкова, И. Акбаров, И. Фоменко, А. Геккельман, А. Адылов, Г. Дубровская, Л. Мальберг, Ю. Михайловская, Е. Гудкова, А. Васильева, Г. Израэлян, Н. Исламова, Р. Арзуманова, М. Ризаева, В. Пулатов, А. Джаббаров, Ф. Караматов и многие другие. Надо обратиться к истории Ташкентской консерватории, чтобы вспомнить все достойные имена. Мы помним всех и чтим их память!

Вспоминая заседания Советов консерватории под руководством Офелии Юнусовны хочется подчеркнуть очень доброжелательную, интеллигентную, деловую и, вместе с тем, требовательную атмосферу. Мы, члены Совета, чувствовали в себе внутреннее спокойствие, раскованность, эмоциональную собранность и ответственность перед своими обязанностями. Я хорошо помню и «горячие точки соприкосновения» на обсуждениях, а их было немало, но никогда не было переходов за грань допустимого. В этом полностью заслуга принадлежала Офелии Юнусове.

С удовлетворением хочется отметить деятельность Вокально-хорового факультета в тот период, которая отличалась активной, сплочённой работой кафедр, нацеленной на высокий результат.

Возглавляли кафедры первоклассные специалисты музыкального искусства. Это - Заслуженный деятель искусства Узбекистана Екатерина Акимовна Гудкова, заведующая кафедрой хорового дирижирования, известный методист и организатор хорового образования в республике, а затем Алевтина Борисовна Васильева – мастер хорового исполнительства. Кафедрой сольного пения руководил Юрий Александрович Барсов, известный профессор Ленинградской консерватории, затем народная артистка Узбекистана Саодат Кабулова. Кафедру оперной подготовки возглавлял Заслуженный артист Узбекистана М. Садуллаев, позднее корифей оперно-дирижёрского искусства Народный артист Узбекистана Абдугани Абдукаюмов.

Состав всех трёх кафедр был укомплектован опытными педагогами-мастерами с многолетним стажем работы: Народные артисты Н. Хашимов, Г. Израэлян, Р. Лаут, Заслуженный работник культуры М. Ризаева, И. Чернева, Р. Арзуманова, Заслуженная артистка Узбекистана Роза Юсупова, А. Протасова, Э. Мелик-Карамян, М. Полонский, Е. Кензер, Народные артисты Д. Абдурахманова, Ф.Сафаров, З. Хакназаров, Заслуженные артисты – Г. Туляганов, К. Усманов и др.

Такой «парад» педагогов-мастеров, обучающих будущих певцов и хормейстеров давал плодотворные результаты. Рядом с ними трудились и перенимали бесценный опыт педагоги среднего и молодого поколений, ставших в настоящее время высококвалифицированными специалистами-профессорами: А. Хакимова, Н. Бахритдинова, Л. Джумаева, Н. Шарафиева, Б. Шамахмудова, О. Александрова, [С. Цой], Г. Мухамедова. Такая достойная преемственность поколений и династий всегда была характерна для нашей консерватории. Студенты факультета в этой «звёздной атмосфере» тянулись к знаниям, отличались ответственным отношением к своим обязанностям, потому успеваемость факультета многие годы оценивалась на 98-100%. Безусловно, в этом была и заслуга декана и кураторов.

Офелия Юнусовна старалась не только поддерживать наши традиционные связи с другими консерваториями, но и активно продолжала дальнейшее развитие и расширения контактов. В качестве председателей Республиканских конкурсов и председателей государственных экзаменационных комиссий участвовали высокопрофессиональные музыканты из России, Прибалтики, Казахстана, как профессора Г. Н. Тиц, Н. Д. Шпиллер, К. Лаптев, Л.Я. Письменная, А. Хазанов, М. Воскресенский, А. Айдарбекова, Т. Хитрова, Т. Мюллер, А. Агажанов. После проведения конкурсов и экзаменов обязательно проводились лекции и встречи вышеуказанных специалистов с педагогами и студентами кафедр.

Регулярные республиканские конкурсы вокалистов и республиканские хоровые фестивали проводились каждые два года. У Офелии Юнусовны были творческие и дружеские отношения с Алма-Атинской консерваторией, которую возглавлял талантливый музыкант-скрипач, Народный артист Казахстана Д. Касеинов.

И когда мы получили приглашение на участие в Международном конкурсе молодых музыкантов-хормейстеров музыкальных вузов Центральной Азии и Казахстана в 1990 году, Офелия Юнусовна отдала распоряжение отправить педагогов, концертмейстеров и студентов кафедры с напутствием и надеждой на хороший результат. Вместе с нами отправились и отобранные для участия в Интернациональном хоре лучшие певцы нашего студенческого коллектива. Состав команды был внушительный, соответственно и расходы. Кафедра хорового дирижирования порадовала Офелию Юнусовну званиями лауреатов и дипломами за лучшее исполнение произведений композиторов Казахстана, подготовку студентов. 2-е место было присуждено Ф. Кулдашеву (класс Л. Х. Джумаевой), 1-е место не присуждалась, 3-е место получила Дильбар Амануллаева (класс А. Б. Васильвой, члена жюри Международного конкурса). Народный артист СССР А.В. Молодов, известный хормейстер страны, руководитель хоровой капеллы Казахстана возглавлял жюри. Ну а в 1992 году эстафета Международного конкурса молодых хормейстеров была передана Ташкетской консерватории. Хлопот у нас было очень много, и профессиональных, и технических, и финансовых. Офелия Юнусовна оказывала мне поддержку во всех вопросах. Хочется выразить огромную благодарность и главному бухгалтеру консерватории Ольге Владимировне Дементьевой за её понимание проблем и готовность подставить своё «финансовое плечо» ректору, всем нам и мероприятиям, проводимым в консерватории. Студентам также надолго запомнились творческие поездки хорового коллектива в Бухару, Самарканд, Навои (руководители А. Васильева, Л. Джумаева, Н. Шарафиева).

На кафедре сольного пения обучалось немало одарённой и талантливой молодежи. С приходом Юрия Александровича Барсова (в прошлом профессора Ленинградской консерватории) деятельность кафедры поднялась на новый уровень, активизировалась научно-методическая работа, было опубликовано учебное пособие «Методические принципы кафедры сольного пения Ташкентской консерватории», разработаны методические рекомендации по практике. Необходимо подчеркнуть, что Офелия Юнусовна уделяла большое внимание и держала всегда под контролем проведение такого важного предмета для исполнителей и музыковедов, как практика.

При Юрие Александровиче повысились требования и качество преподавания специальных предметов и что удивительно, интеллигентный и духовный облик Ю.А. Барсова благотворно повлиял не только на педагогов и студентов кафедры, но и на многих других. Кроме качества, внешний облик, подтянутость, вежливость, умение вести себя в рамках человеческой культуры стала приоритетом на кафедре. Кафедра оперной подготовки и симфонического дирижирования отличалась в тот период выпуском полноценных оперных спектаклей. Заслугой заведующего кафедрой Народного артиста Узбекистана, профессора А. А. Абдукаюмова было установление тесных контактов с ГАБТом им. А. Навои, проведение выпускных оперных спектаклей на оперной сцене. Хорошо помню, как по понедельникам (выходной день театра) сцену занимали студенты - вокалисты консерватории, а зрительный зал был полон. Постановки целиком опер «Кармен», «Травиата», «Евгений Онегин», «Алеко», «Джанни Скики», «Иоланта» «Царская невеста», «Проделки Майсары» с участием студентов отличались профессионализмом, интересными режиссёрскими и дирижёрскими экспозициями. Свой неоценимый вклад в работу кафедры вносили Народные артисты Д. Абдурахманова, П. Сафаров, А. Слоним, Г. Туляганов, В. Неймер, В. Руденко, К. Усманов, М. Садуллаев.

Многое ещё хранит память, но в статье всего не уместишь.

10 лет, проведённые с Офелией Юнусовной оставили в моей жизни один из приятных циклов, который я вспоминаю с теплотой и благодарностью.

Saida Qosimxo‘jaeva

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

“Musiqa tarixi va tanqidi”

kafedrasi mudiri, san’atshunoslik fanlari nomzodi,

professor

O‘ZBEK MADANIYATIDA AYOL RAVNAQI

Ofeliya Yunusovna Yusupova ijodkor, rahbar, pedagog sifatida o‘zbek madaniyatida o‘z o‘rni va ahamiyatiga ega shaxsdir. Bu insonning hayotiy yo‘lini kuzatar ekanmiz, umuman o‘zbek ayollarining taqdirini kuzatganday bo‘lamiz.

O‘tgan XX asr tarixi bu, avvalambor, o‘zbek ayolining ijtimoiy hayotdagi taraqqiyotga erishgan davr desak, hech mubolag‘a bo‘lmaydi.

XX asrning boshlaridan yurtimizda yangi toifadagi madaniyat tushunchasini singdirish ayollarning jamiyatda tutgan o‘rnini belgilash bilan chambarchas birlikda hal etiladigan masalalardan bo‘lgan. Bu masalani ilk bor yurtimizning ilg‘or ziyolilari – jadidlar ko‘targanlar. “Jadidlar xotin-qizlarni bilimli qilib tarbiyalashda butun Turkiston xalqi madaniyatini rivojlanishiga katta hissa qo‘shilishini sezgan edilar”[8]. XX asrning 20-30-yillarida ko‘tarilgan bu jarayon keyingi o‘n yilliklarga ham turtki bo‘lib, o‘zbek jamiyatining dastlabki rivojlanish yo‘llarini belgilab beradi.

Tarixni o‘rganar ekanmiz, o‘zbek ayollari doimo madaniyatda, ma’rifatda jonbozlik ko‘rsatib kelishganiga amin bo‘lamiz. Hatto murakkab 20-yillarda Nurxon, 30-40-yillarda Lutfixonim Sarimsoqova, Halima Nosirova va boshqalar madaniyatda o‘zbek ayolining o‘rnini belgilab berishadi. Maqolamizning asosiy qahramoni Ofeliya Yunusovna Yusupova ham bu sharafli an’ananing davomchisi bo‘ladi.

Tarixiy ketma-ketlikka sodiq qoladigan bo‘lsak, Ofeliya Yunusovna Yusupova o‘tgan asr 30-yillarining oxirida dunyoga keldi. Shu davrning ko‘pgina bolalari singari otasining urushda halok bo‘lishini boshidan kechirdi. Urush yillari va undan keyingi qiyinchiliklar bolaligiga to‘g‘ri kelgan Ofeliya Yunusovna Yusupovani

[8] (O‘zbekiston ayolining yangi qiyofasi: U qanday shakllangan? XIX-XX asr ayollarining modernizatsiyaga chaqiruvi)

hayotning o‘zi chiniqtiradi. Ziyolilar oilasida tug‘ilgan qiz ilk qadamlarini musiqa bilan bog‘laydi.

XX asrning boshlarida o‘zbek madaniyatiga kirib kelgan Yevropa toifasidagi madaniyat, shu jumladan, fortepiano musiqasi 40-50-yillarga kelib tobora keng quloch yoya boradi. Bu jarayon tobora kengayib borib, ayollar faqat qo‘shiq va aktyorlik san’atini emas, balki hatto Yevropada erkaklarning kasbi hisoblangan dirijyorlik, pianinochilik va kompozitorlik mutaxassisliklarini egallay boshlashadi. O‘zbek ayollaridan Bernara Qoriyeva baletda, Dilbar Abdurahmonova dirijyorlikda, Ofeliya Yunusovna esa fortepiano ijrochiligida o‘z kasbining ustalari sifatida namoyon bo‘lishadi, jahon madaniyatni o‘zbek xalqi ichida targ‘ibot qilishga o‘z hissasini qo‘shishadi.

Albatta, bugungi kun OAVlarida “Yevropa madaniyati bizga ruslar tomonidan majburan kiritilgan...” degan o‘ylamay gapirilgan mulohazalar ham uchrab turadi. Mana shunday yengil-yelpi gaplarga Ofeliya Yunusovnaning hayotiy yo‘li javob bo‘la oladi. 80-yillarga kelib O‘zbekistonda kompozitorlik ijodiyoti ayniqsa shiddat bilan rivojlanadi. Shu yillarda bir qator simfoniyalar, operalar va baletlar yaratiladiki, ular o‘zbek madaniyatida sof kompozitorlik maktabi va keng ma’noda yangi madaniyat yuzaga kelganligidan dalolat beradi. Bu jarayonlar bevosita Ofeliya Yunusovnaning hayoti bilan ham chambarchas bog‘liqdir. Ofeliya Yunusovna yillar davomida konservatoriyada pedagog sifatida ishlab kelganlar. Ularning bevosita rahbarligida bugungi kunda jahon sahnalarini bezatib kelayotgan mashhur pianinochilar yetishib chiqqan.

Ofeliya Yunusovnaning jamoat arbobi, rahbar sifatidagi faoliyati ham namunalidir. Zero ular yillar davomida konservatoriyada faoliyat olib borib jamoaning ishonchiga ko‘ra rektor bo‘lib saylanadilar. Kezi kelganda shuni ham alohida ta’kidlash o‘rinliki, bunday jarayon, ya’ni rektorni jamoa tomonidan tayinlanishi konservatoriya tarixida bugungi kunga qadar bir marotaba bo‘lgan hodisadir. Jamoa tomonidan ayol kishini, ya’ni Ofeliya Yunusovnaning saylanishida ham ramziy ma’no bor, deb o‘ylayman. Sababi bu hodisa bir tomondan yillar davomida taraqqiy etgan madaniyat, ikkinchi tomondan o‘zbek ayollarining jamiyatda tutgan mavqesi oshib borishining mantiqiy samarasi edi.

Yurtimiz 1991-yil Mustaqillikka erishgan davrida ham aynan Ofeliya Yunusovna rektor vazifasida bo‘lganliklari ham buning yana bir dalilidir. Zero 90-yillarning boshlaridagi tortishuvlar, bir paytlar eng mustabid imperiyaning yemirilishi davrida konservatoriya singari murakkab jamoani boshqarish aynan Ofeliya Yunusovnaning zimmasiga tushgan. Eng muhimi, 1991-yilning 1-sentabrida talabalarni yangi Mustaqil davlatning farzandlari deb e’tirof etish kabi tarix zarvaraqlariga kirgan voqelik ham aynan Ofeliya Yunusovnaning shaxsi bilan bog‘liq bo‘lgan.

O‘tgan asrning 36-yilida tashkil etilgan konservatoriya doimo respublikamizda madaniyat rivojining ko‘zgusi bo‘lib kelgani bugungi kunda sir emas. Masalan, 70-yillarga kelib an’anaviy musiqaga sekin-astalik bilan yo‘l ochilganini konservatoriya tarkibida “Sharq kafedrasi” tashkil etilganligida, estrada yo‘nalishiga e’tibor kuchayganini esa 90-yillarning oxirlarida “Estrada” kafedralarining faoliyatini yo‘lga qo‘yilganida ko‘rish mumkin. Kezi kelganda shuni alohida aytib o‘tish o‘rinliki, bugungi kunda alohida oliy o‘quv dargohlariga aylangan bu yo‘nalishlar o‘z tetapoyasini konservatoriya tarkibida boshlaganliklari ham konservatoriya jamoasini uzoqni ko‘ra bilishidadir, uning intellektual imkoniyatlarida, deb o‘ylayman. Konservatoriyaga shunday yuqori, progressiv dunyoqarashni ado etgan omillardan biri esa uning Muxtor Ashrafiy, Ofeliya Yunusovna Yusupova kabi rahbarlari bo‘lganidir.

Bugungi kunda fortepiano ijrochiligiga talab tobora oshib borayotganligida Ofeliya Yunusovnaning ham hissasi bordir. Ularning pianinochi sifatida uyushtirgan konsertlari, respublikamizning deyarli barcha hududlarida o‘tkazilgan chiqishlari o‘zbek ayollari uchun namunali bo‘lib, o‘zbek qizlariga bu dovonni ham oshib o‘ta olishiga ishonch hosil qila oldi. Mana yildan yilga pianinochilarning safi kengayib, ularning qatorida qizlarning ahamiyatli o‘rin egallashida ham Ofeliya Yunusovnaning xizmati kattadir.

Фазилат Шукурова

Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган

маданият ходими,

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Халқ чолғуларида ижрочилик”

кафедраси доценти,

Фахрий профессор

БАРМОҚЛАР СЕҲРИ

Юсупова Офелия Юнусовна 1938 йил Тошкент шаҳрида санъаткорлар оиласида таваллуд топган. Холалари СССР халқ артисти, Ўзбекистон булбули деб ном олган хонанда, А. Навоий номидаги опера ва балет катта театри яккахон хонандаси Ҳалима Носирова, шу театр балет раққосаси, Ўзбекистон халқ артисти, “Лазги хоразм рақс устаси” бўлиб танилган раққоса Клара Юсупова ва шу театрнинг опера хонандаси Розахоним Юсуповаларнинг давомчилари опалари бўладилар.

О. Юсупова 1962 йил Мухтор Ашрафий номидаги Тошкент давлат консерваториясининг “Махсус фортепиано” йўналишини тамомлаб, Ўзбекистон давлат консерваториясида “Махсус фортепиано” кафедрасида фаолият олиб бормоқдалар. 1973-1987 йилга қадар кафедра мудири, 1987-1997 йилларда Тошкент давлат консерваторияси ректори бўлиб ишладилар.

Устоз санъаткор кўплаб давлатларда ўзбек композиторларининг асарларини, шу билан бирга чет эл композиторлари В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ, П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин, С. Прокофьев, К. Дебюссининг классик асарларини ижро қилдилар, ўзбек композиторларидан Г. Мушель, М. Ашрафий, М. Тожиев, Р. Абдуллаевларнинг янги асарлари илк ижрочиси бўлиб танилди.

Санъат соҳаси аёл-қизлардан катта фидойилик талаб қилади. Офелия Юнусовна биринчилардан бўлиб мураккаб касбга меҳр қўядилар. Бунда оилавий шароит муҳим роль ўйнайди. Турмуш ўртоғи доимо қўлла-қувватлади. Санъаткор мураббийлик, раҳбарлик, якка фортепиано ижрочилигидан ташқари гастроль сафарларида созандаларга жўрнавозлик ҳам қилар эдилар. Хусусан, Германия, Польша ва қардош Республикаларда бўлиб ўтган “Адабиёт ва санъат ўн кунлиги” гастроль сафарларида менга ҳам жўрнавозлик қилганлар.

Устоз билан боғлиқ қизиқ воқеалар кўп бўлган. Офелия опа бир куни Озарбайжондан ташриф буюрган мехмонларни уйларига таклиф қилганларини айтиб, тансиқ таом тайёрлашга ёрдам сўрадилар. Хурсанд бўлиб, уйғурча лағмон пиширдим. Меҳмонларга жуда маъқул бўлди, айниқса, устозлар анча вақтгача эслаб юришди. Яна бир куни биз Германиянинг Гамбург шаҳрида гастроль сафарида икковимиз дўкон айланиб, автобусимиз турган жойни тополмай қолдик. 5 йил консерваторияда немис тилидан сабоқ олганимга қарамай, вокзал қаердалигини сўрай олмай, поезднинг пишиллашини қўл ҳаракатлари билан тушунтиришга ҳаракат қилдим. Кейин икковимиз роса кулганмиз.

Офелия опанинг юмшоқ табиати саҳнада ҳам билиниб турарди. Ҳар томонлама меъёрни сақлашга интилар, саҳнада ҳам ўта камтарин, майда қадам ташлаб, чиқиб келар эдилар.

Қизим Гулруҳ скрипка мутахассислиги бўйича ўқишга кирганда берган маслаҳатлари эсимдан чиқмайди: “Агар қизингни турмушга берсанг, биринчи навбатда кир ювиш машинаси олиб бергин. Созанда қўлини авайлаш керак”.

Офелия Юнусовна ҳар бир ўқитувчининг оилавий шароити ва молиявий аҳволини кузатар эдилар. Турмуш ўртоғим Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон телерадиоси қошидаги Ўзбекистон халқ чолғулари оркестри созандаси Қ. Комилов 5 фарзанднинг отаси, кўплаб асарлари билан халққа танилишига қарамасдан, Ўзбекистон давлат консерваториясининг композиторлик бўлимига ўқишга киради. Ўша вақтлар устоз тўғри йўл кўрсатиб, кўп ёрдам кўрсатганлар.

Мен ўзимни бахтли инсон деб ҳисоблайман. Ҳалима Носирова, Клара Юсупова ва Рўзахоним Юсуповалар билан ансамбль жўрлигида бирга концертларда уларнинг санъатидан бахраманд бўлганман.

Офелия Юсупова яна кўп йиллар “Саҳнамиз фариштаси” бўлиб қоладилар, сеҳрли бармоқларидан тараладиган ажойиб куйларидан баҳраманд бўламиз деб умид қиламиз.

Алина Кутлучурина

Доктор философии по искусствоведению (PhD),

преподаватель кафедры

«Теория музыки»

Государственной консерватории Узбекистана

ОФЕЛИЯ ЮСУПОВА – ЧЕЛОВЕК ПОСТУПКОВ

(Интервью с семьей Азимовых, посвященное 85- летнему юбилею
Офелии Юнусовны Юсуповой –
жемчужине узбекского фортепианного искусства)

В этом году свой 85-летний юбилей отмечает известная талантливая пианистка, выдающийся педагог, профессор кафедры «Специальное фортепиано» Государственной консерватории Узбекистана, Заслуженная артистка Узбекской ССР (1976 г.), ректор Государственной консерватории Узбекистана (1987-1997 г), Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана (1994 г), обладатель премии в номинации «Ангел нашей сцены» среди лучших представителей культуры и спорта Республики Узбекистан (2008 г), а также обладатель ордена «Дустлик» (2023 г.) – **Юсупова Офелия Юнусовна.**

Она внесла значительный вклад в развитие музыкальной культуры Узбекистана, оставив за собой огромную плеяду учеников, записи концертных опусов Баха, Моцарта, Бетховена, Шопена, Грига, Рахманинова, Прокофьева, Таджиева, Мушеля, Юдакова, Янов-Яновского, Абдуллаева и др., а также яркие впечатления в воспоминаниях коллег ее творческой зрелости как пианистки, педагога и ректора Государственной консерватории Узбекистана.

Сегодня мы беседуем с семьей Азимовых: Эльдаром Сарваровичем Азимовым – заслуженным деятелем искусств Узбекистана, художественным руководителем и дирижером камерного оркестра «Туркистон» и его супругой – Арзу Нишановной Азимовой – доктором искусствоведения, профессором кафедры теории музыки Государственной консерватории Узбекистана.

- Арзу Нишановна, поделитесь своим самым ярким впечатлением, связанным с именем Офелии Юнусовны. Как вы с ней познакомились?

- Я не могу сказать точно, когда я ее увидела впервые. Я знала Офелию Юнусовну как руководителя, но не общалась с ней напрямую. Наши встречи на регулярной основе и совместная работа с ней началась непосредственно

после защиты мной кандидатской диссертации в Московской Государственной консерватории. Будучи в должности заведующего кафедрой теории музыки, я вышла на работу после отпуска, и Офелия Юнусовна вызвала меня к себе, предложив должность проректора по науке и концертной работе. Это было совершенно неожиданно. Думаю, на эту должность меня рекомендовал Тухтасин Ботирович Гафурбеков, с которым, как с проректором, мне приходилось активно сотрудничать. Наверное, это и есть одно из моих ярких впечатлений – личная встреча-знакомство с Офелией Юнусовной и то как незамедлительно, без предварительных собеседований, она решила этот вопрос.

- Арзу Нишановна, скажите, каким Вы видите ее внешний и внутренний миры личности? Какой она Вам запомнилась с тех пор?

- Офелия Юнусовна, если характеризовать ее внешне, – это хорошо и со вкусом одетая женщина, которая, несмотря на миниатюрность, выделялась среди окружения. Я обращала внимание на то, что она всегда предельно собрана. Это проявлялось в первую очередь в том, что она знала, чего она хочет и что нужно для решения постоянно возникающих перед ректором мелких и больших проблем. Собранность, я бы сказала, это – одна из сильных сторон ее личности. Офелия Юнусовна – удивительная личность, в которой одновременно сочетаются красота, мягкость, женственность и способный объективно оценивать ситуацию, логичный в поступках, я бы сказала, жестко устроенный мужской ум.

- Арзу Нишановна, какие реформы, знаменательные события или может быть международные контакты были осуществлены Офелией Юнусовной?

- Когда я с ней работала, это была вторая половина 90- х годов. В этот период многие старые связи между консерваториями были оборваны. К примеру, Офелия Юнусовна очень переживала, что перестал функционировать Международный фестиваль фортепианной музыки, проводившийся в Ташкенте. Надо сказать, что и с финансированием были большие проблемы. Мне вспоминается, что Офелия Юнусовна всегда стремилась налаживать контакты. Самое яркое впечатление к примеру – это связь с Тайландом (1992 -1996 гг). К нам приезжал с концертами известный пианист Ён Тарарак вместе со своей супругой - принцессой Тайланда. Вот эти связи оказалась очень прочными, так как не только они к нам приезжали, но и Офелия Юнусовна, как ведущая узбекская пианистка, получила приглашение сыграть в Тайланде «Концерт для фортепиано с оркестром» (1992г), специально написанным композитором Рустамом Абдуллаевым, опираясь на

тайские мелодии. Это было очень яркое событие для того времени, так как подобный культурный взаимообмен осуществлялся крайне редко.

- Арзу Нишановна, какой была Офелия Юнусовна, как ректор Государственной консерватории Узбекистана 1987-1997 гг? Как она выстраивала отношения с коллективом?

- Офелия Юнусовна меня поразила тем, что, придя на должность ректора, она сумела разрядить достаточно напряженные отношения среди проректоров, что чрезвычайно усложняло работу кафедр консерватории. Офелия Юнусовна явно не вмешивалась ни в какие споры, не становилась ни на одну из сторон. И многие проблемы, и конфликты как бы начали решаться сами собой. Ее тактика дала весьма положительные результаты. Для меня это был урок, что нейтралитет - один из действенных путей выхода из сложных ситуаций.

Она, работая на такой ответственной должности, умела не наживать себе врагов. Офелия Юнусовна стремилась сохранять хорошие отношения с педагогами консерватории для формирования здорового психологического климата в коллективе. Это выражалось, прежде всего, в том, что в годы ее руководства консерваторией, установилась очень демократичная обстановка. К ректору можно было обратиться и в коридоре, и в кабинете, и в залах совершенно спокойно, т.е. если у педагогов были проблемы, то войти в контакт с ректором не составляло труда ни для кого. Двери кабинета Офелии Юнусовны всегда были открыты. Она старалась быть с коллективом постоянно и стремилась объединять его. Если сравнивать ее с другими ректорами, то у нее четко чувствовалась установка – не отделять ректорат от педагогического коллектива. В целом, тактичность, интеллигентность, дипломатичность, вежливость, нейтральность, собранность – те качества, которыми обладает Офелия Юнусовна. Можно было бы сказать, что она наделена ими с рождения, и это было бы правильно, но и воспитание в семье, думаю, сыграло большую роль.

-Эльдар Сарварович, а для Вас какой была Офелия Юнусовна в лице ректора Государственной консерватории Узбекистана? Как это отразилось на концертной деятельности?

- Офелия Юнусовна, как ректор, была человеком поступков. Пожалуй, я расскажу один случай, когда я понял, что она действительно человек слова: сказала – сделала. Я тогда руководил студенческим камерным оркестром и у нас был отчетный концерт. На этом концерте присутствовали Офелия Юнусовна, и ректор Алматинской консерватории (сейчас это Казахская национальная консерватория им. Курмангазы) – Дюйсен Курабаевич Касеинов (годы руководства 1987 -1997). После окончания концерта, они поднялись на сцену, поздравили меня и всех музыкантов, и я Дюйсену Курабаевичу говорю:

-Мы не представлены, я Вас не знаю. Офелия Юнусовна в тот же миг нас представила друг другу, и он говорит мне:

-Я Вас поздравляю. Почему вы к нам не приезжаете с концертом?

-Да пожалуйста, приедем. Если нас отправят, мы обязательно приедем. Когда?

-Да хоть сейчас!

Они, в тот же час, по итогам концерта, на сцене договорились о сроках и нас отправили в Алмату. Вот так легко и быстро Офелия Юнусовна решила вопрос поездки большого коллектива. Пожалуй, это один из самых ярких моментов, который я вспомнил.

- Арзу Нишановна, как проводила собрания Офелия Юнусовна? Какая атмосфера царила в годы ее руководства на должности ректора?

- Вы знаете, с ней было очень комфортно работать. Она была предсказуема в своих действиях и умела сглаживать острые углы. Человек очень интеллигентный и сдержанный. Я думаю, что она вдохнула воздух Московской Государственной консерватории и хотела подобную атмосферу перенести и к нам, создавая среду тактичности и высокой культуры.

В годы руководства Офелии Юнусовны регулярно проводились собрания всего коллектива, где ректор и проректора выступали с отчетами. На этих собраниях особо активными были заведующие кафедрами, комментируя отчеты. Отмечались ими и недостатки в работе ректората, со стороны которого критика воспринималась как естественный рабочий момент. То есть если критика была объективная, все решалось сдержанно и спокойно. В целом, я бы хотела отметить то, что при Офелии Юнусовне сложился особый стиль общения в консерватории, который явился залогом сохранения высокого уровня творческих устремлений коллектива в очень непростые 90-е годы.

- Сегодня, Арзу Нишановна, вы охарактеризовали Офелию Юнусовну как личность, как ректора Государственной консерватории, а что вы можете о ней сказать, как о пианистке? Ведь как я знаю, Офелия Юнусовна училась в Московской Государственной консерватории – в классе В. С. Белова, а затем окончила Ташкентскую консерваторию и аспирантуру при ней под руководством Н. Б. Рецкер. Также Офелия Юнусовна концертирует с 1962 года, является первой узбекской пианисткой, гастролировавшей за пределами Советского Союза: Польша (1966), Канада (1967), Монголия (1969), Тайланд (1992-1996 гг) и др. А как вы оцениваете ее как исполнителя –интерпретатора?

- Удивительная двойственность натуры Офелии Юнусовны, о которой я говорила ранее, а именно элегантность и изящество в сочетании с интеллектуальностью, логичностью мышления, естественно не могли не

отразится в ее исполнительском творчестве. Это профессионал в самом высоком понимании этого слова, хорошо доносящий до слушателя стиль и форму исполняемого произведения, где каждый звук, тема наполнены смыслом и эмоциями.

- Эльдар Сарварович, Офелия Юнусовна выступала с вами как солистка и ансамблистка. Вам комфортно было играть с ней? При исполнении того или иного опуса, вы чувствовали, что перед Вами ректор?

- Как солистка и ансамблистка Офелия Юнусовна, запомнилась мне очень ярко, так как мы довольно часто выступали вместе. Мы играли одинарные, двойные, тройные, четверные концерты Баха, Моцарта, Бетховена. Ее исполнение было очень спокойным, легким и сдержанным. Она музицировала в свое удовольствие и мне было очень комфортно с ней работать. Между нами не возникало никаких споров, конфликтов или недоразумений. Если и были какие-то вопросы, то мы договаривались о них совершенно спокойно и обоюдно. Я даже не задумывался никогда, что передо мной на сцене играет ректор. Мы выходили на сцену и делали совместное дело. Руководящая должность принадлежала дирижеру и Офелия Юнусовна на сцене являлась только музыкантом, при ее исполнении никто не чувствовал, что это играет ректор.

- Эльдар Сарварович, расскажите об учениках Офелии Юнусовны?

- Ученики Офелии Юнусовны очень активно принимали участие в ансамблевых концертах. Я отмечу, что на репетиционном процессе или на концерте не было между ними отношений в статусе педагог-студент. Были демократические отношения, которые позволяли ее ученикам чувствовать в себе зрелых состоявшихся музыкантов-пианистов, с которыми все общаются наравных – и она, и дирижер, и оркестранты. Присутствовало уважение к каждому участнику ансамбля. В первую очередь, она устанавливала здоровые человеческие отношения, подбирала индивидуальный подход к каждому, и сама присутствовала на концертах как слушатель.

- Эльдар Сарварович и Арзу Нишановна, какие пожелания хотите выразить нашему юбиляру в такой знаменательный день?

- О творческом пути Офелии Юнусовны еще многое можно сказать, мы же высветили только отдельные его грани. Юбилей Офелии Юнусовны – радостный и значимый праздник не только для консерватории, но и всей музыкальной общественности. Хотелось бы поздравить дорогую Офелию Юнусовну с юбилеем и пожелать здоровья и многих лет активной творческой жизни!

- Эльдар Сарварович и Арзу Нишановна, благодарю Вас за содержательную и душевную беседу об Офелии Юнусовне, в которой вы раскрыли различные грани ее личности: как человека, как музыканта-исполнителя, как ректора Государственной консерватории Узбекистана.

Завершая нашу беседу, хотелось бы поздравить Офелию Юнусовну с юбилеем и пожелать ей здоровья, долгих лет жизни и прекрасного настроения! Надеюсь, что сильная плеяда ее учеников передаст ценные знания и опыт будущим поколениям музыкантов, делясь секретами мастерства своего выдающегося педагога.

Дмитрий Овчинников

Доцент кафедры

«Струнные инструменты»

Государственной консерватории Узбекистана

ЗОЛОТОЙ ВЕК ТАШКЕНТСКОЙ КОНСЕРВАТОРИИ

Ташкентская консерватория была основана в начале XX века и стала одним из крупнейших музыкальных учебных заведений в Центральной Азии. Она имеет богатую историю, полную ярких событий и талантливых выпускников.

Каждый период истории консерватории, это определённый этап становления музыкального искусства Узбекистана. Одним из значительных периодов в истории консерватории, период когда можно было говорить не только о развитии, но и о значительных результатах относится к середине восьмидесятых годов 20 века. Именно в этот период консерваторию возглавляет первый избранный коллективом ректор – выдающийся музыкант Офелия Юнусовна Юсупова.

Знакомство с творчеством Офелии Юнусовны Юсуповой для меня началось с замечательных записей на виниловых пластинках, которые мне удалось послушать в школьной библиотеке. Это были два диска - Фортепианные Произведения Композиторов Узбекистана и концерты №4 и №6 Г. Мушеля. Сейчас, когда я снова слушаю эти записи, я не перестаю восхищаться высоким мастерством и убедительностью интерпретации большого мастера!

Поражает искусство руководителя Офелии Юнусовны – творческий коллектив это всегда сумма разного и уметь управлять такой сложной схемой характеров и идей титанических личностей, порой кажется просто невозможно.

Однако могу сказать на примере кафедры струнных инструментов период руководства консерваторией Офелии Юнусовной был, наверное, самым плодотворным за весь период существования кафедры струнных инструментов, именно об этом я хотел бы немного вспомнить в этой статье.

Если в начале своего становления кафедра струнных инструментов насчитывала всего 3 студента струнника, то к 50 летию уже 140 студентов. На

кафедре в период ее формирования работали всего три педагога, а к 50 летию 21 преподаватель. Причем почти все выпускники кафедры струнных инструментов Ташкентской консерватории. Надо сказать, что исполнительский уровень и качественный состав студентов, в 80-е годы 20 века весьма вырос, успехи педагогов и студентов на трех Межреспубликанских конкурсах и четвертом Всесоюзном конкурсе скрипачей и виолончелистов говорил о значительном росте в качественной профессиональной подготовке музыкантов-исполнителей на струнной кафедре Ташгосконсерватории. Среди лауреатов первых премий Межреспубликанских конкурсов скрипачей и виолончелистов **И. И. Ибрагимов** (в 80-е зав кафедрой камерной музыки, и. о. профессора).

М. К. Юнусханов (в тот период заведующий кафедрой струнных инструментов, доцент). **А. Х. Мансырев** (и.о.доцента кафедры струнных инструментов). Больших успехов добился ученик М. Б. Рейсона – Владимир Рейдер, который будучи студентом 3-курса завоевал на 3 Межреспубликанском конкурсе первое место, а в 1972 году на Всесоюзном конкурсе скрипачей в городе Ереване занял третье место и получил звание лауреата Всесоюзного конкурса молодых скрипачей.

Именно в этот период по инициативе руководства консерватории были организованы и успешно проведены различные конкурсы и молодых исполнителей в пределах республики. Так на республиканских конкурсах музыкальных училищ Узбекистана в городах Фергане, Самарканде, Бухаре, Намангане выявилась не только одаренная молодёжь, но и их дальнейшая перспектива обучения в консерватории. С этой целью кафедра проводила и республиканские методические конференции, где обсуждались вопросы профессиональной подготовки скрипачей, альтистов, виолончелистов и контрабасистов в музыкальных училищах.

Отдавая дань уважения и признательности основателям кафедры, хотелось бы подчеркнуть ту преемственность между поколениями педагогов, которая способствует сохранению и развитию замечательных традиций исполнительской школы струнных инструментов. Много энтузиазма вкладывали в подготовку скрипачей ученики М. Б. Рейсона – Заслуженный артист Узбекистана, зав. кафедрой, доцент М. К. Юнусханов, доцент И. Н. Рейдер, и. о. доцента В. П. Рейсон, М. Ю. Рустамбеков, старшие преподаватели М. Ч. Парпиева, А. Б. Ким, ученики М. К. Юнусханова – кандидат искусствоведения, старший преподаватель А. А. Хашимов, ученики М. Б. Рейсона старший преподаватель Ш. З. Фатхуллаходжаева, в этот же период начал свою педагогическую деятельность ныне Заслуженный наставник

молодёжи, заведующий кафедрой струнных инструментов, профессор Б. Т. Курбанов.

Продолжали начатое дело становления и развития альтового класса В. Деленикайтисом и С. И. Вайсом их ученики – А. В. Полонский и доцент Ю. И. Мазченко (в последствии заведующий кафедрой струнных инструментов Новосибирской консерватории). Выпускники Ленинградской консерватории и. о. профессора И. И. Ибрагимов, доцент Н.А. Букин, Московского института им. Гнесиных доцент А. Х. Мансырев, ученик Г. В. Васильева доцент В. З. Чахвадзе, а также ученик А. Х. Мансырева декан оркестрового факультета доцент Ф. А. Султанов многое делали для качественной подготовки виолончелистов республики.

Продолжали дело своего учителя – В. И. Сердюкова старший преподаватель Ш. К. Рахимов, подготовивший многих контрабасистов. Немало энтузиазма вложил в становление квартетного искусства старший преподаватель по классу скрипки, выпускник Харьковской консерватории Ю. М. Витенсон, начатое дело которого достойно продолжила заведующая секцией квартета, преподаватель Н. М. Погорелова. Следует отметить, что педагоги кафедры наряду с педагогической работой много внимания уделяли концертно-исполнительской деятельности. Успешно выступали с сольными концертами И. И. Ибрагимов, Н. А. Букин, А. Х. Мансырев, В. З. Чахвадзе, М. К. Юнусханов, Ю. М. Витенсон, В. П. Рейсон.

Под руководством М. Б. Рейсона камерный оркестр в составе: М. Б. Рейсон, Б. А. Титель, В. П. Рейсон, М. К. Юнусханов, Н. А. Букин, А. В. Полонский, А. Х. Мансырев, Ш. К. Рахимов, С. А. Пулатов – исполнили «Брандербургские концерты» И. С. Баха. Интересны были выступления струнного квартета в составе: М. Б. Рейсон, В. П. Рейсон, Б. А. Титель, А. Х. Мансырев. Педагоги М. К. Юнусханов, А. Х. Мансырев в составе фортепианного трио (пианистка Н. Цинцадзе) пропагандировали камерную музыку советских композиторов - трио Мушеля, трио Шавераашвили, трио Шостаковича, «Фантазия» С. Юдакова и др.

Педагоги кафедры много внимания уделяли пропаганде музыки композиторов Узбекистана, были их первыми исполнителями. Одним из первых исполнителей скрипичных произведений Г. А. Мушеля был В. А. Артемьев.

М. Б. Рейсон впервые исполнил скрипичные произведения Ф. Назарова, М. Ашрафи, М. К. Юнусханов впервые исполнил «Концерты для скрипки с оркестром» С. Джалила, Р. Хамраева, а также произведения Ф. М. Янов-Яновского, А. А. Берлина, Б. И. Зейдмана, Р. Абдуллаева, Карим-Ходжи и др.

Произведения И. Акбарова, М. Бурханова, Г. Мушеля, Б. Гиенко, Ф. Янов-Яновского, С. Бабаева звучали в исполнении педагогов кафедры И. И. Ибрагимова, В. З. Чахвадзе, М. М. Мазченко, Б. А. Тителя, Н. А. Букина, А. Х. Мансырева, А. В. Полонского.

Педагоги кафедры наряду с исполнительской деятельностью активно вели научно-методические исследования. Среди них 8 опубликованных работ В. З. Чахвадзе, изданы 5 статей А. Х. Мансырева, а также работы А. А. Хашимова, И. Н. Рейдера.

Педагогами кафедры сделано много различных переложений, редакций оркестровых произведений. Например, выпущен сборник под редакцией М. Б. Рейсона «Скрипка пьесалари». Значительно расширились творческие взаимосвязи с Московской, Ленинградской, Алма-Атинской и другими консерваториями. Такие известные специалисты как Янкилевич, А. Г. Григорян, В. П. Бронин, Ф. С. Дружинин, С. Т. Кальянов, И. С. Безродный, Т. А. Гайдамович, О. В. Крыса, И. В. Бочкова, Шульпяков, Курдюмов –все они выступали с лекциями и проводили открытые уроки, прослушивания студентов.

Памятными остались впервые проведенный концерт студентов оркестровых факультетов Московской и Ташкентской консерватории, а также успешные выездные концерты студентов кафедры в Алма-Атинской консерватории, а студентов Алма-Атинской консерватории у нас в Ташкенте.

Кафедра струнных инструментов принимала активное участие в проведении курсового семинара преподавателей музыкальных училищ и средних музыкальных школ республик Средней Азии и Казахстана.

Значительно активировалось участие студентов кафедры в Республиканских и Всесоюзных конкурсах. Так впервые студенты кафедры приняли участие во всесоюзном конкурсе струнных квартетов в городе Тбилиси и Таллине; во всесоюзном конкурсе альтистов во Львове, во всесоюзных прослушиваниях к Международному конкурсу им. Я. Сибелиуса в Хельсинки и Международному конкурсу альтистов в Мюнхене.

Хотелось отметить успехи В. И. Халикулова, А. А. Ахмадиевой, А. Азизова, которые участвуя в квартете получили диплом на Всесоюзном конкурсе струнных квартетов в Таллине в 1983 году.

Ряд выпускников кафедры струнных инструментов успешно поступили и окончили асисстентуру-стажировку при Московской и Ленинградской консерватории. Среди них А. А. Хошимов, Б. Т. Курбанов, А. Б. Ким, Л. Курницкая, А. А. Ахмадиева У. Имамов, М. Турдиев и другие.

На кафедре впервые стали обучаться иностранные студенты из Алжира и Ливана.

В заключении, окидывая взором деятельность кафедры струнных инструментов этого периода, поражаешься бурному развитию исполнительского искусства в Узбекистане, которое было возможно благодаря большой работе грамотного руководства.

В декабре 2018 года на сцене Большого зала Государственной консерватории Узбекистана состоялся концерт, посвященный юбилею выдающегося музыканта – Заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессора кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана Офелии Юнусовны Юсуповой. Это событие вызвало настоящий живой интерес и ностальгию по временам истинного творчества и вдохновения на настоящее искусство.

Творчество Офелии Юнусовны всегда было и есть пример истинного служения искусство и Родине.

Флора Мухтарова

Кандидат искусствоведения,

профессор кафедры

«Теория музыки»

Государственной консерватории Узбекистана

ПОСВЯЩЕНИЕ КОРИФЕЮ, МАСТЕРУ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Взаимосвязь времен, традиций, поколений – непременное условие становления и развития в любом историческом процессе. Эти факторы играют особо важную роль в системе образования, ибо образование – это та область, в которой особенно активно протекают процессы преобразования, обновления, прогресса. Эти явления находят отражение в разных областях знаний. Представляется однако, что в творческих направлениях образования они проявляются наиболее ярко, ощутимо, разнообразно, ибо сама специфика творчества и, в частности, музыкальное искусство, предопределяет множество областей – педагогика, исполнительство, наука, тесно взаимосвязанных, взаимообусловленных между собой. Все это в равной мере относится и к процессам, протекающим в консерватории.

Накануне 85-летия дорогой, уважаемой, неиссякаемой в своих творческих поисках заслуженной артистки Узбекистана и Каракалпакстана Офелии Юнусовны Юсуповой, хотелось бы поделиться некоторыми мыслями, оценками, а также воспоминаниями о ее многолетней деятельности.

Известная в республике, и не только, профессор О. Ю. Юсупова всю свою жизнь посвятила воспитанию музыкантов – исполнителей, педагогов, организационно-общественному укреплению и совершенствованию музыкального образованию в Узбекистане. Она получила признание и как пианистка-исполнитель, и как педагог, воспитавший множество достойных, продолжающих дело ее жизни учеников, и сама продолжающая активно трудиться на педагогическом поприще и по сей день. Кроме того, в течение нескольких десятилетий Офелия Юнусовна возглавляла кафедру «Специального фортепиано», а в период 1987-1997 годов она стала первым ректором Ташкентской государственной консерватории, который был избран

профессорско-педагогическим коллективом консерватории на конкурсной основе.

По прошествии многих лет вспоминается та волнующая, и в то же время торжественная атмосфера, царившая в Большом зале консерватории, когда каждый из претендентов, выходя на сцену, выступал со своей программой. Наступил черед Офелии Юнусовны. Она, как всегда подтянутая, строгая, красивая выступила с разработанной ею программой, в которой тщательно, до мелочей, были продуманы все положения по дальнейшему совершенствованию и перспективному развитию всех сфер консерватории. И по содержанию, и по форме подачи материала рождалась убежденность, надежда и вера в осуществлении предлагаемых ею целей, задач и конкретных, целенаправленных действий. Помнится, что многие, и среди них автор статьи, очень переживали за исход голосования. И когда уже поздно ночью объявили результаты голосования о победе Офелии Юнусовны, весь зал аплодировал стоя.

Думается, что даже самая краткая характеристика творчества человека, должна включать в себя своеобразие его личности, особенностей его деятельности. Эти требования в равной мере важны и в анализе педагогической, научно-методической и организаторско-административной деятельности. Хотелось бы отметить, что Офелия Юнусовна органически сочетала в своем творчестве художественное и интеллектуальное начала. На мой взгляд, взаимодействие разных сфер и областей знаний, стремлений, интересов обусловило сложившиеся профессиональные взгляды, многие оценочные позиции Офелии Юнусовны на явления музыкального искусства.

Не претендуя на подробный анализ всех сфер деятельности Офелии Юнусовны, хотелось бы крупным «штрихом» очертить каждый из них.

Бесспорно, она проявила себя как высокопрофессиональный, думающий, размышляющий педагог, воспитавший множество талантливых учеников, успехи которых были оценены не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами. Много гастролируя по всему миру, участвуя в самых престижных международных конкурсах, они продемонстрировали свое исполнительское мастерство, завоевав славу и известность в мировом масштабе, выразив таким образом свое почтение и благодарность своему великому Учителю.

Мне приходилось нередко общаться с учениками Офелии Юнусовны в учебном процессе. Преподавая в течение многих лет Полифонию в бакалавриате и Современную полифонию в магистратуре, я заметила, что ученики Офелии Юнусовны с большим усердием и интересом постигали как «азы», так и сложнейшие теоретические и аналитические материалы, проявляя явную заинтересованность, задавая множество вопросов, осознавая, что эти

знания непосредственно пригодятся им и в исполнительской, и в научно-методической деятельности – при написании итоговой работы в бакалавриате, магистерской диссертации в магистратуре .Неоднократно беседуя со студентами об Офелии Юнусовне, я слышала самые лестные отзывы об их педагоге – строгом, требовательном и в то же время чутком и заботливом.

В исполнительской деятельности Офелия Юнусовна проявила себя как весьма активная, профессиональная пианистка. Широкий, охватывающий разные эпохи, стили репертуар исполняемых ею произведений, знакомство публики с узбекской музыкальной культурой, множество гастрольных поездок в ближнее и дальнее зарубежье, – неотъемлемые доказательства сказанному выше.

Мне, как музыковеду-теоретику, хотелось бы остановиться на ее научно-методической деятельности. Офелия Юнусовна – одна из тех, кто всегда интересовался научными изысканиями не только в области фортепианного искусства, но и теоретического музыкознания. В этом я не раз убеждалась и в личных беседах, и в процессе редактирования ее статей в качестве ответственного редактора в сборниках консерватории; при разработке магистерского курса «История музыкальных стилей», разработанного доцентом кафедры теории музыки Л.И.Красуцкой, в процессе которого она не раз консультировалась с педагогами пианистами и, в частности, с Офелией Юнусовной, с которой ее связывала не только многолетняя, со студенческих лет, дружба, но и тесные научно-творческие контакты; наконец, доказательством глубокой осведомленности о новинках музыковедческой литературы, ее широкой эрудиции свидетельствуют написанные ею статьи. Даже краткое перечисление наиболее важных из них, дает представление о широте и разнообразии поднимаемых ею проблем:

1.Некоторые вопросы подбора репертуара ка важного фактора в процессе обучения студента-пианиста(1985);

2.Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве (2007);

3.Узбекское фортепианное исполнительство и педагогика в годы Независимости (2009);

4. Значение инновационных технологий в фортепианном исполнительстве и педагогике (2011);

5.Сонаты Доменико Скарлатти в классе специального фортепиано (2016).

Хотелось бы отметить, что еще раз просмотренные, возобновленные в памяти статьи Офелии Юнусовны, представляют ценность для музыкантов – щисполнителей в методологическом плане. Во-первых, потому, что в процессе

изложения научные положения подтверждаются множеством ярких метафорических характеристик музыки; во-вторых, – автор на их материале демонстрирует своего рода образец органического синтеза научного и художественного подходов в анализе.

Несмотря на различие тематики статей, что само по себе ценно, их объединяет как бы общая, своего рода **макротема – «композитор – произведение – исполнитель – слушатель – критик»**, что вызывает к ней несомненный интерес всех категорий музыкантов: композиторов, исполнителей, музыковедов, слушателей (профессионалов и любителей музыки).

Статьи Офелии Юнусовны демонстрируют непосредственную связь между разными сферами ее деятельности: накопленный в педагогической практике огромный опыт вызывает необходимость и требует отражения его в публикациях; с другой стороны, найденные, освоенные из научных трудов значимые положения, стимулируют и обогащают прннципы педагогической деятельности.

Еще один аспект, связанный как с научно- методической, так и с организаторской деятельностью – это работа Офелии Юнусовны в качестве редактора-составителя 8-ми сборников статей под общим названием «Вопросы музыкальной педагогики и исполнительства». Хочу отметить, что все статьи отличаются профессиональной грамотностью и интересной, актуальной тематикой.

Большой заслугой Офелии Юнусовны в творческо-организаторской деятельности стали такие фестивали, как «Венок Шопену» (1999), «Приношение Баху» (2000), «Прометей-фестиваль». (2003), «Рахманиновские вечера» (2004), «Вечера музыки Чайковского» (2005). Незабываемое впечатление оставил фестиваль «Венок Шопену», в рамках которого была проведена музыковедческая конференция, на которой с интересными докладами о творчестве Шопена выступили музыковеды Т. Гафурбеков, Л. Красуцкая, Ф. Мухтарова, И. Мальмберг, И. Галущенко, а также пианистка А. Шарипова. Этот фестиваль оставил неизгладимое впечатление как по количеству, так и по качеству исполнения произведений Шопена. Здесь свое исполнительское мастерство продемонстрировали пианисты разных поколений – студенты, педагоги – старшего, среднего и младшего поколений. Особенно запомнился заключительной концерт, в котором прозвучали надолго оставшиеся в памяти интерпретации концертов Шопена: №1 – в исполнении С. Гафуровой, и №2, исполненный О. Юсуповой. Этот вечер стал своего рода кульминацией-апофеозом, завершившим столь насыщенный,

разнообразный по жанрам, формам и исполнительским интерпретациям музыкальный форум.

Конечно же, я с большой теплотой вспоминаю годы правления Офелии Юнусовны в должности ректора. Можно сказать, что 1970 -1980, 1990 – 2000 годы в Ташкентской консерватории были одним из лучших периодов и истории нашего Вуза.

Все эти годы я работала на кафедре «Теория музыки». В то время нам посчастливилось работать с такими корифеями, как С. Закржевская, С. Галицкая, Ю. Кац. Л. Красуцкая, В. Шапкунова. Мы, тогда еще относительно молодые, учились у них, посещали их лекции, которые были для нас своебразной школой овладения мастерством. В памяти остались теплота и забота наших наставников и великих учителей, простота в общении с нами, несмотря на их высокие регалии, желание и готовность всегда помочь делом, ценными советами. Этот период был наиболее плодотворным и в научном плане: защищено множество диссертаций (кандидатских и докторских), опубликованы крупные монографии, учебники, хрестоматии, сотни научных и методических статей. В настоящее время мы продолжаем их традиции, прививаем их и новые знания нашим ученикам, искренне заботясь о том, чтобы молодое поколение также достигло больших успехов в науке и педагогике.

В этот же период я работала с Офелией Юнусовной – сначала в качестве педагога, а позже как зав. кафедрой теории музыки. Особо хочется отметить, что эти годы (1987 – 1997) были самыми спокойными в психологическом плане. Несмотря на внешнюю сдержанность, строгость, Офелия Юнусовна всегда проявляла взаимопонимание, поддерживала начинания, новые предложения кафедры. С ней спокойно можно было обсудить сложные, подчас конфликтные моменты. Она терпеливо выслушивала, соглашаясь, либо корректируя наши задумки и планы. Но независимо от исхода решения, она никогда не унижала, не позволяла себе повышать голос.

В периоды ее заведования кафедрой специального фортепиано, мы тесно общались в плане научно-методической работы. Будучи председателем экспертной комиссии по проверке научно-методических работ всех кафедр, мне приходилось высказывать порой нелицеприятные замечания на Научно-методическом совете по поводу тех или иных работ, либо их невыполнении. Офелия Юнусовна, в отличие от некоторых других заведующих, всегда спокойно выслушивала и принимала соответствующие меры.

Хотелось бы отметить еще один момент в работе с Офелией Юнусовной – это проведение приемных экзаменов. Как человек интеллигентный, высокообразованный, она понимала важность, значимость музыкально-

теоретических предметов в образовании исполнителей и всегда поддерживала основательную, разностороннюю форму проведения экзаменов по сольфеджио и гармонии (куда входил и анализ формы) предложенную нами. Именно такая форма дала возможность по-настоящему оценить качество знаний абитуриентов и отобрать лучших, не допустив» случайных», далеких от профессии абитуриентов.

В процессе написания этой статьи всплывают все новые и новые мысли, интересные – большие и маленькие воспоминания… Но, думаю, пора остановиться и поставить точку.

Дорогая Офелия Юнусовна, в преддверии вашего знаменательного юбилея хочу пожелать вам здоровья, сил, энергии, новых идей и проектов, вдохновляющих наших коллег, исполнения ваших собственных желаний и, конечно же, еще долгих лет насыщенной творческой жизни, хороших учеников, чтобы не прерывалась связь поколений: молодые учатся у нас, а мы, взаимно, – у них.

Галиаскар Бигашев

Старший преподаватель кафедры

«Камерный ансамбль»

Государственной консерватории

Узбекистана

ТВОРЧЕСКАЯ ЛИЧНОСТЬ ЗАСЛУЖЕННОГО ДЕЯТЕЛЯ ИСКУССТВ УЗБЕКИСТАНА И КАРАКАЛПАКСТАНА, ПРОФЕССОРА О. Ю. ЮСУПОВОЙ НА ПУТИ РАЗВИТИЯ И СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Большое значение в развитии искусства и образования, как в целом, так и музыкального в частности, во всей истории развития нашей цивилизации имели высокообразованные, талантливые и преданные своему делу специалисты, музыканты, педагоги, учёные, многоплановые личности, обладающие глубокими знаниями необходимыми для направления последующих поколений по пути, выбранному ими самими и правильному в их представлении. Всеми этими и еще многими, высокими профессиональными и общечеловеческими достоинствами обладает заслуженная артистка Узбекистана (1976), Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана (1994), обладатель учёного звания профессора, первая отечественная исполнительница, представившая фортепианное искусство республики Узбекистан за рубежом, личность, обладающая общепризнанным, искусным опытом профессионального руководства Офелия Юнусовна Юсупова.

В её исполнительской и преподавательской деятельности активную позицию занимают произведения отечественных композиторов. Так, ряд сольных концертов в 1984 году состоял полностью из произведений композиторов Узбекистана. В то время, это событие оказало огромное влияние на дальнейшее, плодотворное развитие исполнительского и композиторского искусства и мастерства в нашей развивающейся стране. Именно по её инициативе, как заведующей кафедрой специального фортепиано нашей консерватории (1973-1987, 1997-2009), стали ежегодно

проводиться концерты с участием студентов, программы которых состояли из фортепианных сочинений композиторов Узбекистана, являющиеся олицетворением просветительского духа, пропагандирующие национальную музыку. Помимо этого, Офелия Юнусовна, являясь редактором-составителем восьми выпусков сборников статей «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики», вместе с коллегами по кафедре участвовала в подготовке издания научных трудов, раскрывающих проблемы как фортепианного, так и музыкального искусства через призму профессионального становления пианиста, как музыкальной личности. Наряду с этим, огромное внимание профессор Юсупова уделяет произведениям композиторов разных эпох и жанров: от классицизма, через неотъемлемое превосходство романтизма и постоянство импрессионизма в современность.

Занимая общепризнанную позицию видного музыкального деятеля и преподавателя, являясь ведущим специалистом в области музыкального искусства Республики Узбекистан Офелия Юнусовна с 1962 года и по сей день ведёт активную педагогическую деятельность. Среди её студентов и выпускников немало лауреатов самых разных фортепианных конкурсов, обладателей именных стипендий и государственных наград.

В свете вышесказанного, стоит отметить, что в период руководства нашей консерватории (О. Ю. Юсупова была первым избранным ректором консерватории, успешно занимавшим этот важный и ответственный пост в течение 10 лет с 1987-1997 годы) особое внимание уделялось развитию музыкальных состязаний, число которых постоянно возрастало. Мне самому посчастливилось учиться в это памятное время, давшее мне толчок в приобретении необходимых качеств для развития моей дальнейшей профессиональной деятельности. Я постоянно участвовал в различных музыкальных конкурсах, которые дали мне необходимый профессиональный и человеческий опыт, а также расширили художественный кругозор, столь необходимый для профессии музыканта.

Неоценима поддержка Офелии Юнусовны и в организации фондовых записей лауреатов-исполнителей на популярных и известных audio и video платформах. И не только. Никогда не забуду, как под руководством ректора Юсуповой организовывались концерты лауреатов и внутри нашей республики, и за её пределами. Офелия Юнусовна и сегодня оказывает неоценимую поддержку коллегам. Так, в случае со мной она стала рецензентом моего учебного пособия.

Убеждён, сферы профессиональной деятельности профессора О. Ю. Юсуповой являются для всех неиссякаемым источником познания опыта

жизни современного человека. Бесспорно, она является творческой личностью, обогатившей музыкальное образование и культуру нашей республики.

Использованная литература:

1. История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане. Учебное пособие. -Ташкент, 1989.
2. Музыкальное исполнительство в Узбекистане. Сборник статей. -Ташкент,1985.
3. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Ташкент, 2000-2008.
4. Вопросы интерпретации камерно-инструментальных произведений. Сборник статей. -Ташкент, 1993.
5. Гафурова С. Вопросы исполнительской интерпретации фортепианных прелюдий композиторов Узбекистана. Учебно-методическое пособие. -Ташкент, 2005.
6. Калмыкова Г., Красуцкая Л. К вопросу развития навыков интерпретационного мышления у студентов исполнителей. Вопросы музыкальной педагогики и исполнительства. -Ташкент, 1993.

Наргиза Полатханова

Профессор кафедры

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории Узбекистана

В ГАРМОНИИ С МУЗЫКОЙ

Первые, ещё юношеские воспоминания об Офелии Юсуповой запечатлелись в моей памяти отдельными эпизодами.

Концертный зал «Бахор», Большой зал нашей консерватории, Всесоюзный конкурс пианистов в Ташкенте, где основным героем была О. Юсупова.

Я ходила на её концертные выступления, но приватно с ней знакома не была. Первое яркое впечатление – это вступительный экзамен в Alma mater. Большая и очень строгая комиссия, состоящая из блистательных педагогов-исполнителей. Нервы на пределе, а после исполнения сложнейшей программы – коллоквиум и чтение с листа!

Я сыграла программу, прочитала с листа и потом начался коллоквиум. Как уже было сказано – комиссия была на высшем уровне и нам, ещё недавним ученикам школы было, конечно, страшно и волнительно, но вдруг… я увидела глаза Офелии Юнусовны в них было участие, юмор, доброта… Как-то вдруг сразу мне стало тепло, куда-то испарилось волнение и отвечать на вопросы коллоквиума стало легко. Как потом я поняла – это природное качество Офелии Юнусовны – уметь снять душевное напряжение в ответственных ситуациях!

То, что я пишу об Офелии Юнусовне – это не воспоминания, а скорее бесконечная цепь впечатлений. Частично суммированных и обобщенных.

Как мне кажется попытка разделить личность О. Юсуповой на части «профессиональную» и «человеческую» бессмысленна. Она истинно интеллигентный человек (это я поняла, когда стала работать на кафедре).

Всегда ведёт себя демократично и доступно, ни йоты высокомерия к коллегам и студентам.

О. Юсупова отдаёт всю свою жизнь служению музыке. Она умело совмещает исполнительскую деятельность с педагогической и с научной.

Ученики – это особая сторона жизни О. Юсуповой. Учеников множество, всех не перечислишь, и потому, чтобы никого не обидеть невниманием, ничьих имён называть не буду.

Надо заметить, что для О. Юсуповой не существует «бывших» учеников. Все они в любое время дня и ночи могут обратиться за советом, помощью к своему любимому профессору и всегда будут услышаны и поняты. Хочу отметить ещё одну черту в профессиональном характере профессора – это оценка игры своих молодых коллег. Она склонна скорее к добродушной снисходительности, чем к ворчливой придирчивости. У О. Юсуповой есть великолепный дар! Она умеет ценить действительно талантливое, пусть даже не лежащее на основной магистрали её эстетических симпатий. В отношении музыки натура О. Юсуповой отличается исключительной цельностью. Она всегда тверда и непреклонна в достижении поставленной цели! Учитывая огромный опыт, как исполнителя, так и преподавателя О. Юсупова прекрасно знает, как нужно играть, но…никогда её уроки не бывают заранее приготовленными рецептам. Знания, вкус, чувство целого дают возможность творить на уроке в ансамбле со студентом. Радость совместного творчества никогда не покидают её, отдыха от музыки она не признаёт и не знает.

О. Ю. Юсупова даёт каждый год классные вечера, и я была свидетелем того, как она ободряет, помогает своим воспитанникам. В ней есть та доля добра, которая так необходима студентам!

Как уже было сказано, О. Юсупова в отношениях с людьми, коллегами, студентами (и не только со своими) доброжелательна и приветлива.

Я всегда помню её тёплое отношение к моей студентке Кабдурахмановой Луизе – Лауреату многих Международных конкурсов пианистов. Сколько искренних слов поддержки она сказала ей после прослушивания её зимней программы (Соната Л. Бетховена op.110 As- dur, «Чаконы» Баха-Бузони).

Услышать похвалу от самой О. Юсуповой – это дорогого стоит. И это не единственный случай. Ещё одним её отличительным качеством наставника является то, что даже в самых сложных педагогических ситуациях она умеет находить нужный тон, нужные слова! Вообще она легко контактирует с молодёжью. Поэтому её жизненная позиция – всегда оставаться молодой, современной, востребованной. И студенты ценят и дорожат этим. Вернусь к педагогике О. Ю. Юсуповой. Она строго придерживается принципа от простого к сложному, не любит авантюризма.

С первых же уроков стремиться воспитать в ученике важнейшие основы музыкального мышления, прививает пианистические навыки, элементы мастерства, понимание стиля…список можно долго продолжать.

В начале обучения её интересуют «правила», а не «исключения». В классе О. Ю. Юсуповой наряду с отличными студентами есть и относительно скромные по своим пианистическим данным…Профессор никогда не допускает, чтобы кто-то находился на особом положении. Она относится с заботой к каждому студенту, уделяет много сил и времени. Ей всегда интересно воспитывать музыканта! Это является, на мой взгляд, главным в педагогике О. Ю. Юсуповой. О. Ю. Юсупова любит своих учеников, дружит с ними, одаривает своей ненавязчивой опекой и вниманием.

В заключении хочу особо отметить, что общаясь с таким музыкантом, человеком как Офелия Юнусовна Юсупова, особенно важно суметь запомнить и унаследовать её отношение к музыке, искусству, к жизни.

Адиба Шарипова
Профессор кафедры
«Специальное фортепиано»
Государственной консерватории
Узбекистана

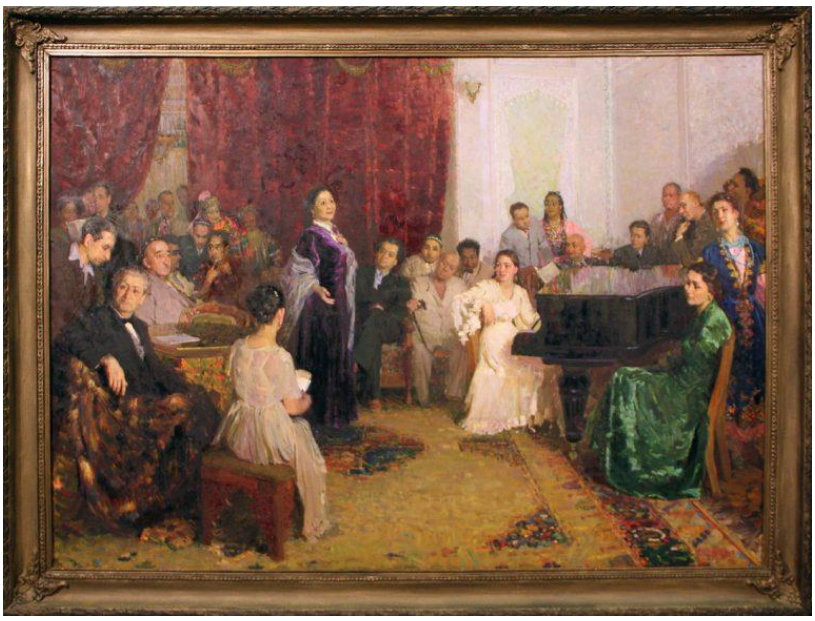
Антонина Бударина
Старший преподаватель кафедры
«История музыки и критики»
Государственной консерватории
Узбекистана

В ПОИСКАХ ОБРЕТЕННОГО ВРЕМЕНИ…

(жизнь как архетип маяка)

Ты видишь: время старит все, что нам казалось новым,
Но время также молодит деяния былые.
Рудаки

Окидывая мысленным взором весь жизненный путь, пройденный Офелией Юнусовной Юсуповой, невольно обращаешься к его началу, к истокам творческого пути. Многое становится понятным, когда видишь в каком окружении формировался талант будущей блестящей представительницы пианистической школы. Атмосфера тех дней запечатлена на знаменитом групповом портрете деятелей искусств Узбекистана, где в центре – фигура Халимы Насыровой, родной тети Офелии Юнусовны. Многие другие её родственники также стали заметными фигурами в художественном сообществе. Родные сестры также внесли свой вклад в искусство: одна стали певицей, а вторая – балериной. В таком сгущении творческой энергии, казалось, невозможно было оставаться в стороне, не откликаясь всеми силами, всей глубиной таланта, которым щедро наделены все поколения этой удивительной династии.



Ю. Елизаров. Групповой портрет деятелей искусств Узбекистана.1957 г

В этом эссе мне хотелось бы представить жизнь Офелии Юнусовны в ряде ярких вспышек-воспоминаний, в которых проявляется её миссия – быть человеком-маяком, личностью, освещающей будущее, намечающей и освещающей пути развития, объединяющей казалось бы самые несходные, противоположные сферы жизни, миссия, на наш взгляд, имеющая высшие архетипические проявления.

ЭПИЗОД 1

Oderunt dum probent

Маяк между «сторонниками» и «противниками»

Конец 1980-х годов: в Ташкентской государственной консерватории впервые проходят демократические выборы ректора. Рассматриваются две кандидатуры – Отаназар Матъякубов и Офелия Юсупова. Невероятное столпотворение, в зале 180 мест, людей в два, а то и в три раза больше. Самый живой интерес вызывают программы кандидатов – какие будут предложения, как будут чувствовать себя в итоге все заинтересованные лица, ведь речь идет о претворении будущего консерватории, не только материально-физического существования, но – что, вероятно важнее всего! – о выстраивании человеческих отношений, формирования системы ценностей, положенных в основу учебного процесса. Атмосфера была накалена до предела! По своей исторической значимости – это можно сравнить только с кризисной ситуацией 1905 года в Санкт-Петербургской консерватории, когда впервые ректор был не назначен «сверху», а избран путем свободного волеизъявления всего коллектива, прежде всего – самими музыкантами!

Я со своим тогда ещё небольшим опытом знакомства с работой Московской консерватории, была поражена, насколько люди были захвачены и увлечены процессом! Это скорее напоминало большое семейное мероприятие. Равнодушных не было, ни одного! Когда выступил со своей платформой Отаназар Матякубов, его высказывания были восприняты сдержанно. Но интригу зародило выступление Офелии Юнусовны. Она выглядела хрупкой и взволнованной, даже, можно сказать, открытой и беззащитной, напоминая литературных героинь эпохи экспрессионизма. Но когда она заговорила – то выбрала тот удивительный тон, который совершенно по-новому сфокусировал всеобщее внимание. Она говорила о вещах, всем понятным, но больше всего захватил её голос - голос человека, который понимает, что это - огромная ответственность, принять на себя руководство таким сложным «организмом», как консерватория. Захватило то, что она говорила, как ждет, что мы будем помогать, как она будет опираться на нас… И это возымело такое ошеломляющее впечатление, что до того как были объявлены результаты выборов, стало понятно, что для нас – музыкантов – была выбрана идеальная интонация, верное понимание психологического состояния коллектива и общности помыслов, и скрытых, каких-то центростремительных сил. Всё было выдержано идеально в её выступлении! Мы все поверили, что впервые руководителем будет женщина и это будет сильный и интересный новый виток развития.

Прошло несколько дней. И так случилось, что я в приватной беседе спросила у Офелии Юнусовны: «Это же безумно сложно – изнурительная многочасовая работа с людьми, с их капризами, предложениями, требованиями…» Она с особыми красками в голосе ответила: «У меня есть муж. Он поддержал меня». Это я помню до сих пор, помню её интонацию. Какой же должен быть муж, какой интересный и в чём-то даже загадочный для меня семейный союз, когда супруг как бы отодвинул на второй план свою карьеру для продвижения своей жены! Для меня это было внове.

ЭПИЗОД 2

Quallis rex, tallis grex

Маяк между «Римом» и «Карфагеном»

Немного о том, как у нас проходили обсуждения. Думаю, что те председатели Государственной экзаменационной комиссии, которые приезжали к нам: Ихарев и другие педагоги Ленинградской государственной консерватории, Воскресенский, Месснер из Москвы, - все они окунались в атмосферу удивительной радости, мира, любви. Тон невероятного остроумия задавал Владимир Иванович Налбандян, его неподражаемое чувство юмора

заражало всех окружающих. Ныне ушедшая из жизни Наталья Борисовна Гиенко, дочь нашего именитого композитора, была удивительной кулинаркой. По-моему, все кухни мира она знала как свои родные. Она – всегда изобретательно – готовила те небольшие угощения, за которыми шли такие увлекательные беседы в ходе обсуждения результатов экзаменов. Сегодня их назвали бы «мастер-классом», настолько они были глубокими, содержательными и значимыми! Речь шла, прежде всего, о музыке, но также и о жизни, о проблемах, требующих решения. Находились точки соприкосновения, устанавливалось взаимопонимание, это заставляло нас задуматься над разрешением каких-то проблемных задач, так сказать «узких мест» в нашем учебном процессе. Когда всё это проходило за таким изысканным пиршеством, то это было удовольствие и для председателя государственной комиссии, щедро делившимся своим опытом – откуда бы он ни приезжал, и для нас – работающих на кафедре педагогов. Конечно, всё это создавалось энергией и посылом, изучаемыми вокруг себя. Офелия Юнусовна, сближая наши школы, объединяя нашу музыкантскую среду. Её образ – или можно сказать – архетип «маяка» в данной среде служил укреплению связей между единомышленниками в разных точках культурного пространства. И доказывал другую вечную максиму: *«Ex oriente lux»*

В наше время мы всё чаще общаемся виртуально, через какие-то каналы, мессенджеры, разнообразные формы он-лайн ресурсов. Но чем более развиваются такие современные средства коммуникации, тем больше становится понятно, что они не способны передать тонкие оттенки смысловых интонаций. Ничто не заменит живого человеческого общения! Она была просто невероятным волшебником, умеющим создавать атмосферу, где каждый мог выразить себя и быть услышанным и понятым.

ЭПИЗОД 3

Inter pares amitia

Маяк между «музыкальным миром» и «широкой аудиторией»

Мне хотелось бы сказать о тех проектах, которые теперь уже стали вполне привычной нормой отклика на юбилейные даты выдающихся композиторов. Но ведь так было не всегда! Я могу судить об этом прогрессе по собственному опыту, с момента поступления на работу в 1978 году. В это время проводились очень интересные акции, с живым откликом публики: не только узко-консерваторской, музыкальной, но самой широкой. В те годы пространство вокруг консерватории в шутку называли «дворянским гнездом». И это неспроста – такая концентрация на квадратный метр интеллектуальной элиты, жившей в том районе. Это был уникальный «Клондайк» личностей! Они часто

приходили в консерваторию и создавали тем самым неповторимую атмосферу этих концертов. Кто-то реагировал короткими, но очень меткими репликами, кто-то – пространными размышлениями, а кто-то – не попадались такие примеры – приносил художественные альбомы, например, со сценами из балетов…То есть, музыка не была оторвана от других видов искусства. Общение приобретало свои какие-то невероятно разнообразные очертания. В этой связи я хотела бы напомнить, что когда Офелия Юнусовна стала ректором консерватории, то вот сейчас – на расстоянии! – видно, сколько именитых коллективов, исполнителей, композиторов приезжали к нам, как раз в момент, когда она руководила консерваторией. В период её деятельности как ректора консерватории решился вопрос с реконструкцией музыкальных инструментов, и распахнулась сокровищница узбекского национального инструментария. Постепенно набирала обороты работа оркестра «Согдиана». А сейчас – это наше национальное достояние!

Тогда из стен консерватории вышло много выдающихся певцов. И, конечно, я не могу не вспомнить о тех музыкантах, которые в своё время не до конца были оценены на родине, но сейчас являются гордостью музыкальной культуры Узбекистана. Почти с самых первых своих шагов, выступал на сцене Большого зала Алёша Султанов – гениальная личность, которой восхищаются ныне, даже после его безвременной кончины, во всем мире.

ЭПИЗОД 4
Arbiter elegantiarum
Маяк между «теорией» и «практикой»

Нужно сказать о том огромном вкладе, который сделала Офелия Юнусовна в развитие фортепианного исполнительства и популяризацию музыки композиторов Узбекистана. Во время учебы в школе Успенского, мы играли три-четыре произведения, которые от случая к случаю повторялись. Когда же, после окончания обучения попав в стены консерватории уже в качестве педагога, я убедилась, сколько существует интереснейших произведений у наших авторов. Но отношение к ним в то время было несколько сдержанным. Считалось: «Ну, да, это кто-то пишет в виде эксперимента…». Как-то мне попалось сочинение Дилором Сайдаминовой «Посвящение поэту». Оно меня захватило. Но у окружающих это не вызывало особого интереса, творческого оживления. Помню, что я стала очень серьёзно готовиться к исполнению, оно постепенно как бы наполняло меня своим смыслом. И когда я его, наконец, исполнила, один из наших старейших педагогов Анвар Хакимович Левиев, с кафедры исполнительства и

дирижирования народными инструментами, тепло отозвался, сказав, что это было высокохудожественно. То, что откликнулся человек не из узкой специализированной пианистической среды, означало, что эта музыка воспринимается в широко понимаемом музыкальном пространстве и оцениваться как очень значимое, наполненное смыслами произведение. Помню, что Офелия Юнусовна делает программы из произведений композиторов Узбекистана. В её лице и в лице других, более молодых коллег, стало ясно, что мы стоим в преддверии своеобразного нового ренессанса, нового открытия музыки композиторов Узбекистана. Я перезнакомилась со многими из них – это, оказались, очень оригинальные и самобытные авторы, полные жаждой узнать новые технологии, ввести их в оборот. Какие интересные образы они пытались создать!

Я хочу сопоставить свой опыт, полученный, когда в 1978 году мы поехали на Дни узбекской музыки в Болгарию. Мне предложили исполнить Концерт Нуриллы Закирова. Он написал его под впечатлением от поездки на фестиваль «Варшавская осень» - на тот момент едва ли не самый яркий и современный прорыв в сферу музыкального авангарда. Н. Закиров как свой язык воспринял такие новаторские приемы как алеаторика в различных проявлениях. Для меня, фактически впервые столкнувшись с таким новаторским стилем, было вызовом освоить его всего за 13 дней и сыграть Концерт с объединенным оркестром Плевненской и Софийской филармоний на вечере, который широко рекламировался и был отснят Евровидением. Как люди слушали! Как наши композиторы с изумлением восприняли тот горячий и даже восторженный интерес к их музыке! Успех был просто невероятным! У наших композиторов был самый яркий пропагандист в лице Захида Вахидовича Хакназарова. Он стоял у истоков нашей исполнительской культуры наравне с Офелией Юнусовной, и весь музыкальный мир всегда будет ему благодарен за его деятельность в этом направлении!

Наши композиторы очень высоко оценили появление таких горячих пропагандистов отечественной музыки, энтузиастов продвижения современной музыки Узбекистана, равно как и национального исполнительского искусства. Среди них на первом месте хотелось бы отметить Рустама Абдуллаева, председателя Союза композиторов и бастакоров Узбекистана. Он был ещё начинающим молодым композитором, но уже тогда своим неуёмным темпераментом, огромным талантом приковывал всеобщее внимание. Музыка словно переполняла его. В то время к нам приехал музыкальный продюсер из Таиланда, который заинтересовался творчеством узбекских композиторов и предложил Рустаму Абдуллаеву написать концерт на тайские мотивы. Первым исполнителем этого концерта,

который сейчас очень популярен и часто встречается в репертуаре студентов консерватории, стала Офелия Юсупова. С той поры и в приватном общении, и в высказываниях для широких слушательских масс (например, в книге, посвященной творчеству композитора), сам Р. Абдуллаев с невероятным пиететом и неподдельным восхищением говорит о счастливом стечении обстоятельств, что этот концерт был впервые представлен именно Офелией Юнусовной, и как было воспринято исполнение этого произведения. И он подчёркивает, что Концерт был посвящен ей – это очень большая честь для исполнителя, когда такое значительное и яркое произведение посвящено ему!

Композитор также рассказывает, как Офелия Юнусовна общалась с королевскими особами, в частности, с королевой Таиланда, какое достоинство и внутреннюю культуру она продемонстрировала при этом. Замечу, О. Ю Юсупова обладает не только умом, но интуицией, пониманием внутренней природы человека, которая позволяет находить верный тон общения с любым собеседником, выбирать темы для разговора, выслушивать диаметрально противоположные аргументы, отстаивать свою точку зрения. Наводить мосты контактов – это огромная наука! Мы видим, как она в таких масштабных международных проявлениях достойно представляла не только саму себя, но всё национальное искусство в целом, не только собственно в музыкальном исполнительстве, но и в человеческом общении!

ЭПИЗОД 5

Amicus cognositar amore, more, ore, re

Маяк между «своим» и «чужим», между своими творческими достижениями и успехами коллег

Говоря о себе лично, хочу вспомнить, каким незабываемым был 1998 год, когда после проведения первого фольклорно-этнографического фестиваля «Шарк тароналари», мне было присвоено самое дорогое для меня и бесконечно ценное звание Заслуженной артистки Узбекистана. Для меня был невероятный трепет, изумление и восхищение, когда первым человеком, поздравившим меня, стала Офелия Юнусовна! Все понимают, какие разные ситуации могут складываться в рабочем процессе и как это может сказываться на личных отношениях. Но поднять трубку телефона и поздравить более молодую коллегу…Ректор консерватории, она была в этом первой, а я была в восторге от внимания такого большого, великого, душевного человека! В этом поступке выразилось не только её отношение как коллеги, но и чисто человеческое участие, признание, что «наши ряды пополнились», и, несмотря на то, что они расширились, и мы будем конкурировать друг с другом, наше

неравнодушие, творческое горение будет обязательно приносить волны обновления, вдохновения нашему искусству.

Мы уже в многочисленных проектах, мероприятиях, акциях показали, что мы – талантливая и своеобразная нация, культура, цивилизация. Я вижу в ней воплощение того огромного интеллектуального и человеческого потенциала, соприкасаясь с которым человек растет и приближается к личностному совершенству. Спасибо ей за это!

ЭПИЗОД 6

Filliae pulchrae mater pulchrior

Маяк между семьёй и обществом

Во многих восточных культурах, например, в японской, достижения женщин (в отличие от мужчин, чей успех однозначно измеряется общественными, карьерными категориями) оцениваются успешностью детей, их достижениями и признанием обществом их заслуг. И здесь тоже невозможно обойти внимание ту преемственность поколений, которая отличает семью Офелии Юнусовны. Блестящая творческая и организационная деятельность её детей – яркое тому подтверждение. Так, на примере младшей дочери – Сайёры Акмаловны Гафуровой, – которая вначале стала преемницей на посту заведующей кафедрой, а ныне – является проректором Государственной консерватории Узбекистана. Заслуженная артистка Узбекистана, профессор, Сайёра Акмаловна во всех ипостасях достойно продолжает традиции своей семьи, традиции, заложенные своей матерью. Да продолжится это вовеки!

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Главная функция маяка – озарять открывающийся путь, чтобы не заблудиться в хаосе искушений и следовать своему истинному предназначению. Самоотверженно и не жалея себя, такие «люди-маяки» как Офелия Юнусовна Юсупова, сами того не сознавая, создают новую мифологию, обширную, наполненную новыми символами и смыслами. Поэтому, начав разговор с образа искусства прошлых дней, запечатленного на картине Елизарова, завершим его, устремлёнными в будущее аллегорически емкими образами Баходыра Джалала. Они несут в себе загадочность и многозначность художественного символа, разгадать которые каждый волен по-своему.

Наше эссе не претендует на роль научного труда, раскрывающего многообразие личности выдающейся представительницы нашего

музыкального искусства. Это просто невозможно сделать в рамках одной статьи. Но, вспоминая яркие страницы её жизни, ещё раз убеждаемся, какую важную роль сыграла О. Юсупова в музыкальной истории Узбекистана. Многочисленные награды, в том числе недавнее присвоение ордена «Дустлик» – одной из высших наград нашей страны – живое и блестящее тому подтверждение!

А завершить это эссе хочется ещё одним метким латинским выражением:

Ad pulchritudinem ego excitata sum, elegantia spiro et Artem efflo –

Я пробуждена к красоте, дышу изяществом и излучаю искусство.

Мадина Файзиева

Заслуженная артистка Республики

Узбекистан, доцент, заведующая кафедрой

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории Узбекистана

ЗНАЧЕНИЕ СЕРИИ СБОРНИКОВ «ВОПРОСЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА И ПЕДАГОГИКИ» ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАНТА-ИСПОЛНИТЕЛЯ

Музыкальное исполнительство и педагогика представляют собой взаимосвязанные сферы творческой деятельности музыканта-исполнителя. Рассмотрение актуальных вопросов музыкально-исполнительского искусства и творческо-педагогического процесса обусловило необходимость создания сборника статей педагогов консерватории, обобщающих свой опыт научной и практической деятельности.

Первый выпуск сборника статей «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики» вышел в свет на рубеже XX – XXI веков в Ташкенте в 1999 году. Он стал стартовой площадкой для открытия серии данных сборников статей, которых в настоящее время имеется восемь. Естественно, что состав авторов, редакционная коллегия, рецензенты обновлялись в контексте динамики развития музыкальной, научно-педагогической мысли Узбекистана. Начиная с четвёртого выпуска сборника статей, инициативу его подготовки к изданию взяла на себя Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана Офелия Юнусовна Юсупова, активно включившаяся в процесс систематического выпуска статей педагогов консерватории.

Четвёртый выпуск сборника статей вышел в свет вслед за третьим в том же 2003 году, являясь логическим продолжением предшествующих сборников. Начиная с четвёртого выпуска сборника статей и всех последующих его изданий, О. Ю. Юсупова стала редактором-составителем, тщательно продумывающим содержание статей. Данное издание продолжило линию развития предыдущих трёх выпусков. Преемственная связь с

предыдущими изданиями подчёркивалась в развёрнутой аннотации к сборнику: «Настоящий сборник статей педагогов Государственной консерватории Узбекистана продолжает серию публикаций, объединённых названием «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики», являясь её четвёртым выпуском. В соответствии со сложившейся традицией, он опирается на научно-педагогический и исполнительский опыт преподавателя и затрагивает ряд актуальных вопросов музыкального образования: музыкальное наследие Узбекистана и стран Востока, композиторское творчество, проблемы интерпретации, пути эффективного освоения профессиональными навыками по той или иной специальности, в том числе и овладения композиторской технологией применительно к специфике музыкального образования» [1, с. 4]. Столь обширная направленность содержания сборника на вопросы, требующие ответов и решений развития музыкального образования в XXI веке, придала данному изданию ещё большую актуальность и востребованность.

Четвёртый выпуск сборника статей, также, как и предыдущие, был ориентирован на широкий круг читателей на узбекском и русском языках, преподавателей, студентов, учащихся музыкальных школ, детских школ музыки и искусств. Разнообразное содержание сборника статей придавало ему определённую универсальность: проблемы изучения национального музыкального наследия, творчество бастакоров, современное музыкальное искусство, киномузыка, компьютерные программы для создания нотных партитур, проблемы исполнительской интерпретации, творческие портреты педагогов-исполнителей, воспоминания о корифеях музыкальной педагогики Узбекистана.

Из 18 статей, входящих в состав данного сборника, обратим внимание на статью Д. Х. Данияр-Ходжаевой «Элементы полифонии в «Розовой сонатине» Г. Мушеля. Данная работа интересна тем, что позволяет музыканту-исполнителю по-новому осмыслить художественное содержание произведения, открыть в нём неожиданные возможности тембрового богатства звуковой палитры фортепиано. Выявляя элементы полифонии в тематизме сонатины, Д. Х. Данияр-Ходжаева переходит к логически обоснованному выводу: «Все средства, которыми пользуется композитор, обусловленные как традициями классической полифонии, так и спецификой узбекского музыкального наследия, обогащают фортепианную фактуру, выстраивая единую линию образного и драматургического развития» [2, с. 31]. Последовательно рассматривая все разделы музыкальной формы произведения, Д. Х. Данияр-Ходжаева раскрывает смыслообразующую роль полифонизации фортепианной фактуры, что способствует глубокому

постижению художественного содержания музыки и полноценной исполнительской интерпретации «Розовой сонатины» Г. Мушеля.

Пятый сборник статей вышел в свет в Ташкенте в 2007 году. Составляя его, О. Ю. Юсупова расширила круг вопросов, выдвигаемых перед музыкантами-исполнителями и педагогами требованиями времени. В разделе «От редактора-составителя», открывающем сборник, она подчёркивала: «По сравнению с предыдущим выпуском значительно расширилась тематика статей. Расширился и круг авторов. Основные теоретические и эстетические задачи сборника, решаемые авторами статей, связаны с важнейшими для музыкального искусства Узбекистана сферами исполнительства и педагогики. Первая из них – осмысление явлений в творчестве композиторов Узбекистана и их оценки в связи с проблемами музыкального исполнительства. Вторая – раскрытие творческих принципов исполнительской и педагогической деятельности выдающихся музыкантов Узбекистана. Третья сфера может быть определена как методологическая и методическая, связанная с развитием традиций и опыта выдающихся деятелей музыкального искусства» [3, с. 4].

Такая целевая установка редактора-составителя Офелии Юсуповой свидетельствует о широте и глубине её творческого мышления как музыканта-исполнителя, учёного и педагога. Пятый выпуск сборника статей стал качественно новым этапом в развитии науки об узбекском исполнительском искусстве и педагогике.

Каждая из 20 статей этого сборника является отражением эстетики её автора и обобщением опыта деятельности в сфере творческой деятельности. Особый интерес в этом плане представляет статья О. Ю. Юсуповой «Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве». Рассуждения пианистки о формировании у молодых музыкантов-исполнителей семантического мышления приводят к необходимости неустанных поисков в нотном тексте импульсов к звуковому воплощению, выражающему эмоциональные нюансы духовных движений, чувств и настроений. «Осмысление пианистом каждого элемента фактуры, мелодии, ритма, гармонии, лада, полифонических приёмов, которые несут в себе определённую функциональную нагрузку, поможет раскрыть образное содержание произведения. Смысловая расшифровка музыкального текста требует особого семантического подхода к работе над произведением» [4, с. 155]. Углублённый анализ семантических выразительных средств в фортепианных сочинениях узбекских композиторов, направленный на их звуковое воплощение, имеет важное значение в раскрытии образного содержания музыки.

Особую научную и методическую педагогическую ценность представляют две статьи А. М. Геккельмана, уникального пианиста-исполнителя и педагога: «Советы М. Гринберг исполнителям Полонеза ор. 89 Л. Бетховена» и «Об уверенности как необходимой предпосылки свободы в фортепианном исполнительстве». Наполненные глубокими философскими размышлениями о природе фортепианного исполнительского искусства, статьи А. М. Геккельмана открывают обучающимся игре на фортепиано пути совершенствования мастерства, обобщают как личный творческий опыт этого замечательного пианиста, так и опыт мировой музыкальной практики, подчёркивают роль педагога, формирующего профессионализм ученика. «Добиться уверенности оптимального творческого самочувствия на концертной эстраде, – отмечал А. М. Геккельман, – студенту-исполнителю помогает естественно и высокопрофессиональное педагогическое руководство» [5, с. 186]. Таким образом, данный сборник статей стал новой ступенью к Парнасу, к овладению секретами искусства пианизма.

Следующий серийный сборник статей вышел в Ташкенте в 2009 году. Его содержание составили 23 статьи педагогов. Открыла данный сборник базовая статья О. Ю. Юнусовой «Узбекское фортепианное исполнительское искусство и педагогика в годы Независимости». Она в известной степени явилась обобщением содержания предыдущих изданий и отражением состояния фортепианной музыкальной культуры Узбекистана рубежа XX-XXI веков. Широкая панорама активной деятельности кафедры специального фортепиано консерватории, музыкальных фестивалей завершается логическим выводом: «За годы независимости фортепианное искусство республики прошло очень интенсивный рост, достигло успехов и побед, что позволяет говорить об обретении нового, более высокого уровня развития в сравнении с предыдущими этапами» [6, с. 15]. Исходя из этого, следует охарактеризовать данную статью как аналитическую летопись новейшей истории узбекской музыкальной культуры, как и в большинстве статей шестого выпуска.

В 2011 году в Ташкенте вышел в свет седьмой выпуск данной серии, включающий в себя 25 статей. Состав авторов статей пополнился новыми именами, в том числе зарубежными авторами, а также специалистами других высших учебных заведений. Отсюда и расширение тематики исследований, и, в итоге – возрастание престижа и компетентности данного издания. В русле актуальных вопросов музыкального исполнительства и педагогики интересна статья О. Ю. Юсуповой «Значение инновационных технологий в фортепианном исполнительстве и педагогике», в которой раскрываются инновационные формы и методы, применяемые в образовательном процессе. «Инновационная форма концерта-презентации очень продуктивна и полезна,

– подчёркивает Офелия Юнусовна, – как для педагогов, студентов, так и для слушателей» [7, с. 13]. Важно, что данная инновация имеет информационно-просветительскую направленность, способствует расширению представлений о современном музыкальном искусстве и его исполнителях, а также формированию высокого художественного вкуса, повышению эстетической культуры общества. Сегодня концерты-презентации стали обычным явлением в музыкальной жизни республики, но в первые десятилетия Независимости они были новациями, которые постепенно преобразовывались в традиции.

Вышедший в свет восьмой сборник статей в Ташкенте в 2014 году стал ещё более значимым в динамике развития данной серии. Ещё более расширился круг авторов, в том числе и зарубежных. В каждой из 32 статей сборника были заявлены актуальные и востребованные темы. В открывающем сборник статей разделе «От редактора-составителя» Офелия Юнусовна подчеркнула: «При подготовке материалов сборника к изданию редактор-составитель руководствовался, прежде всего, принципом практической целесообразности статей в учебно-воспитательном процессе. Показательно особое внимание авторов к вопросам развития современной узбекской музыки» [8, с. 4].

Не умаляя достижений глубоко содержательных и актуально-востребованных материалов всех авторов данного сборника, следует обратить внимание на статью О. Ю. Юсуповой «Д. Х. Данияр-Ходжаева – музыкант, педагог, наставник (к 75-летию со дня рождения)». Примечательно обращение Офелии Юнусовной к освещению этапов творческой жизни замечательного педагога. «Общение с Дильбар Хикматовной на протяжении нескольких десятилетий, начиная с учёбы в специальной музыкальной школе имени В. Успенского, в Ташкентской консерватории и потом совместной работы на кафедре специального фортепиано консерватории позволяет мне, – отметила О. Ю. Юсупова, – ретроспективно воссоздать процесс становления и развития её творческой личности» [9, с. 39]. Необходимо констатировать, что в данной статье О. Ю. Юсупова раскрывается, как мастер литературного творческого портрета, ярко воссоздающий неповторимый облик удивительно обаятельной и скромной, самозабвенно преданной фортепианной педагогике личности талантливой пианистки. Статьи самой Д. Х. Данияр-Ходжаевой, как активного автора в серии сборников «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики», характеризуются высоким уровнем научного мышления. Ориентированные в сферу фортепианной педагогики, они имеют важное значение в создании ярких исполнительских интерпретаций. Всё это нашло широкое отражение в статье О. Ю. Юсуповой, посвящённой Д. Х. Данияр-Ходжаевой.

Обобщая эскизное рассмотрение содержания пяти (IV – VIII) сборников серии «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики», редактором-составителем которых является О. Ю. Юсупова, следует подчеркнуть важную научную и практическую ценность данного издания, отразившего состояние научной мысли о современном музыкальном исполнительстве и педагогики Узбекистана. Необходимо отметить, что авторами статей данной серии являются преимущественно музыканты-исполнители и педагоги, осуществляющие на практике подготовку специалистов в сфере музыкального исполнительства. При этом научно-исследовательский уровень статей ни в коей мере не уступает музыковедческому, в чём немалая заслуга редактора-составителя О. Ю. Юсуповой, сумевшей отобрать для своего сборника самые качественные и ценные материалы. Следует также отметить ряд имён авторов, изъявивших желание печатать свои научные издания именно в данной серии. Это музыканты-исполнители, опытные педагогики консерватории И. А. Бахритдинова, Г. Ю. Шамирзаева, С. А. Гафурова, Ф. Н. Мухарова, Д. Ю. Ташпулатова, а также музыковеды Ф. Ш. Мухтарова, Э. У. Мамаджанова, М. Ф. Абрарова.

Материалы статей сборников серии «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики» широко используются в научно-исследовательской, научно-методической, учебно-методической, педагогической практике музыкального образования не только в консерватории, но и в других образовательных учреждениях Узбекистана и в этом заключается его непреходящая научная и практическая ценность.

Использованная литература:

1. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск IV. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова,-Т. 2003 – 204 с.
2. Данияр-Ходжаева Д. Х. Элементы полифонии в «Розовой сонатине» Г. Мушеля // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск IV. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова – с. 29-36
3. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск V. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова,-Т. 2007 – 228 с.
4. Юсупова О. Ю. Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск V. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова,-Т. 2007 – с. 154-162
5. Геккельман А. М. Об уверенности как необходимой предпосылки свободы в фортепианном исполнительстве // Вопросы музыкального

исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск V. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова, Т. 2007 – с. 175-188
6. Юсупова О. Ю. Узбекское фортепианное исполнительское искусство и педагогика в годы Независимости // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск VI. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова,-Т. 2009 – с. 5-15
7. Юсупова О. Ю. Значение инновационных технологий в фортепианном исполнительстве и педагогике // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск VII. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова, -Т. 2011 – с. 12-17
8. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск VIII. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова,-Т. 2014 – 224 с.
9. Юсупова О. Ю. Д. Х. Данияр-Ходжаева – музыкант, педагог, наставник (к 75 летию со дня рождения) // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Сборник статей. Выпуск VIII. Редактор-составитель О. Ю. Юсупова,-Т. 2014 – с. 39-44.

Отаназар Матякубов

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Ўзбек мусиқаси тарихи”

кафедраси профессори в.б.

Светлана Матякубова

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Мусиқа назарияси”

кафедраси профессори в.б.

ОФЕЛИЯ ЮНУСОВНА ЮСУПОВАНИ МУБОРАКЛАБ

Мусиқанинг назокати ҳақида қадимдан буён қанчадан-қанча ҳикматли сўзлар айтилган ва уларнинг негизида нақадар маънолар борлигини зиёли санъаткорлар яхши билади. Сўзимизни мухтасар қилиш учун бизнинг муҳитга яқин бўлган беназир созанда ва мусиқийшунос Нажмиддин Кавкабий Бухорий (1473-1533) Мусиқий рисоласининг бошланишидан кичик иқтибос келтирайлик: “Мусиқий шундай бир сир-асрорки, Раҳмоннинг хос бандаларига муяссар бўлғай”. Демак, унинг хақидаги ҳар бир сўз ва хатти-ҳаракат ҳам лутф, ҳам кароматга эга бўлмоғи лозим. Айниқса, бу инсон санъат аҳлига раҳбар ёки мутасадди бўлса.

Ўзбек мусиқасининг бир ёки ярим асрлик тарихига назар соладиган бўлсак, унинг саҳифаларида кўплаб мураббий ва раҳбарлар, фидойи ҳамда йирик мутасадди, арбоб ва раҳнамоларнинг тимсолини кўз олдимизга келтиришимиз мумкин. Бунинг асосий сабаби яна ўша мусиқанинг аслан беғуборлиги ва унга хизмат қилувчилар ҳам самимий ва хушмуомала бўлмоқлиги тақозо этганлигини кузатамиз.

Ўзбекистон жуда қадимий санъат ўчоғи. Биринчи навбатда бу диёрнинг мусиқий меросини моддий, маънавий ва илмий асослари узоқ тарих билан сарҳисоб этилишига алоҳида эътибор қаратиш керак бўлади. Аммо замонавий консерватория маъносидаги олий таълим даргоҳи бизнинг заминда илк бор 1918 йилда, шу пайтда Туркистон вилоятининг маркази бўлган Тошкентда ташкил этилган. Унда илк бор миллий оқимдаги “Эски шаҳар консерваторияси” деб номланган мусиқий таълим даргоҳи ташкил этилган. Имомжон Икромов ва Юнус Ражабийлар Туркистон консерваториясининг

биринчи талабаларидан бўлган ҳамда таниқли санъаткорлар Виктор Успенский ва Шораҳим Шоумаровлар унда мураббийлик қилганлар.

Европача урф-одатларга қаратилган иккинчиси эса “Вокзалолди консерваторияси” дейилган. Унда асосан тегишли олий малака ва мусиқий таълимга эга бўлган рус офицерлари хамда уларнинг рафиқалари муаллимлик қилганлар. Бу мустақил даргоҳларнинг ўзига яраша маърифий аҳамияти катта, албатта. Сабаби ўша даврдаги азим Тошкентнинг маданий салоҳиятини кўрсатган. Лекин уларнинг тарихий вазифасини бугунги кун талаб эҳтиёжлари нуқтаи назаридан камайтириш ёки ошириш ҳам тўғри эмас. Бунинг бош сабаби – мусиқанинг нозик сифатларида, ички сир-асрорларидадир. Айниқса, миллийлик ва умуммийлик қадриятлари кесимида ижод йўлларининг чигаллашиб боришида янада ойдинлашиб боради.

Бу борада фидойилик кўрсатган рус ва ўзбек ижодкорларининг мероси гувоҳ бўлиши мумкин. Масалан, ўтган асрнинг 30-йиллар бошида миллий театрда саҳналаштирилган Виктор Успенскийнинг “Фарҳод ва Ширин” (Хуршид либреттоси) ёки уруш йилларида катта муваффақият қозонган Тўхтасин Жалиловнинг “Тоҳир ва Зуҳра” (С. Абдулло либреттоси) опера ва мусиқали драмаларини олайлик. Умуман олганда, бу санъаткорлар ижодини тарих ижобий баҳолайди. Бироқ асарларнинг бадиий натижаларини эндиги талаб ва эҳтиёжлар нуқтаи назаридан тўла қўллаб-қувватлаш қийин. Асосий тугун яна ўша миллийлик ва умуминсонийлик қадриятларнинг доимий ҳаракатда, ривожланишда эканлигига бориб тақалади.

Мусиқий таълим борасида эса бундай тугунлар янада чигал ва мураккаб кўринишларда намоён бўлади. Шунинг учун ҳам мазкур соҳада нафақат санъаткорларнинг билим ва савияси, балки жараён бошидаги мураббий ва раҳбарнинг ўрни ҳам муҳимдир. Сабаби ижодий жамоанинг бошлиғи, унинг руҳиятини чуқур ҳис этиб, бошқалар фикрига жуда эҳтиёткор бўлмоғи лозим, деб ўйлаймиз. Бугун биз сўз юритмоқчи бўлган устоз Офелия Юнусовна фаолиятида маълум ижобий ютуқларга эриша олган мураббий дейишимиз мумкин. Миллийлик борасида бунга мисоллар топиш учун тарих саҳифаларидан қиёслар келтирайлик.

Офелия Юсупова ўзбек аёллари орасидан чиққан биринчи пианиночи. Бу чолғунинг Европа урф-одатларида маълум ўрни ва ўзига яраша рамзий маъноси бор. Мисол учун, танбур-дуторларни кенг маънода ўзбек чолғулари дейдиган бўлсак, фортепиано ва унинг катта саҳнага мўлжалланган рояль шу нуқтаи назардан Европа мусиқасининг ифодаси бўлиб хизмат қилади. Катта саҳнада рояль чалиб эътибор топиш осон эмас, албатта. Ана шу мураккаб йўлда у матонат ва осойишталик билан оз-оздан, босқичма-босқич тегишли

эътибор топди. Бугун бу сўзлар оддий ривоят бўлиб туюлиши мумкин. Аммо аслини олганда, мураккаб йўл ва унга эришиш осон эмас.

Дарҳақиқат, ўтган асрнинг 50-йиллар бошида Ўзбекистонга Москвадан келган Г. А. Мушель миллий куй ва қўшиқларнинг оҳангларига таяниб ёзган “Фортепиано концерт”ларини катта саҳнада ижро этган ўзбек қизи Офелия бўлди. Эндиликда кўплаб йигит ва қизлар тегишли таълим тарбия топиб, миллий мусиқа обрўсини баландга кўтармоқда. Бошқача қилиб айтганда, ихтисослашган ижрочилик йўлида миллий ва умуминсоний қадриятларнинг уйғунлашуви табиий равишда ривожланиб бормоқда.

Мусиқий таълим йўналиши ва умуман бутун бошли жараённинг ўқ томири илм ҳисобланади. Илм азалдан амалиёт билан узвий боғланган ҳолда ривожланиб келган. Мусиқа тарихига назар соладиган бўлсак, қадим юнон ва ўрта аср мутафаккирлари Пифагор, Аристоксек, Боэций, Эвклидлар бу соҳаларда баробарига етук бўлганларини кўрамиз. Кейинчалик IX-XII асрларда Шарқ Уйғониш даврида уларнинг мусиқий меросини Европага танитган мусиқий илм ва амалиёт пешволари Форобий (873-950) ва Ибн Сино (980-1037)лар бўлди.

Офелия Юнусовна гарчанд мусиқийшунос бўлмасалар-да, мазкур соҳадаги ҳиссаларини алоҳида қайд этиш лозим. Бу фикрни олдинга суришда мақола муаллифлари асосан ўз тажрибасига таяниб, мулоҳаза юритмоқдалар. Буни қандай далиллайсиз? деган савол туғилса, яна ўша консерватория каби илм ва санъат уйғунлашган даргоҳда, уни раҳбарининг бевосита мусиқашунослик билимларидан ҳам кўра умумий савияси, мусиқанинг нозик қирраларини ҳис қилиши, энг муҳими, соҳа мутахассисларининг мулоҳазаларини қабул қила олишлиги ва ўзгалар фикрига лаёқати каби фазилатлар устун туради, деб ўйлаймиз.

Қайд этилган хислатларни Офелия Юсупова раҳбарлиги вақтларида кечган бир тарихий воқеа билан далиллашга ҳаракат қиламиз.

Гап шундаки, XX асрнинг охирларида Ўзбекистон (у пайтларда Тошкент) давлат консерваторияси обрўли мусиқа олийгоҳларидан бири эди. 20-йилларда Фитрат, Бекжон Рахмон ва Матюсуф Харратов, Ғулом Зафарий ва Чўлпонлар ижоди туфайли кенг обрў қозонган ўзбек мусиқашунослиги 30-йиллар охирига келиб катта тарих саҳифасидан четга чиқарила бошланди.

Ўтган асрнинг 70-йиллар охирига келиб бу мавзу янада кенгроқ Марказий Осиё ва Қозоғистон миқёсида янада кўтариладиган бўлди. Мусиқийшунослик кучларнинг салоҳиятига кўра Ўзбекистон консерваторияси асосий таянч база қилиб олинди. Бундай катта жамоа фаолиятини саранжомлаш кўп тарафдан шу пайтда ректор бўлган Офелия Юнусовнага боғлиқ бўлди. Гарчанд илмий жараёнга фаол аралашмасалар ҳам, масаланинг моҳиятини ҳис қилиб,

зиёлиларча хушмуомалалик билан чинакам ижодий муҳитни сақлашга харакат қилиб келдилар. Натижалар ижобий бўлди. 1995 йилда Москвада нашр қилинган “Марказий Осиё ва Қозоғистон мусиқа тарихи” йирик китоби тарихий ҳужжат бўлиб муҳрланиб қолди.

Шу муносабат билан Марказий Осиё мусиқасининг асл манба ва ҳужжатларга асосланган тарихини ёзиш ўзбекистонлик мусиқашунослар Отаназар Матякубов ҳамда Александр Жумаевлар зиммасига тушган эди. Шунда араб, форс, ўзбек тилларидаги Форобийдан Фитратгача бўлган бирламчи манбалар ва сўнгра рус, инглиз ва бошқа тиллардаги янги тадқиқотлар жалб этилиб, бу воҳанинг мухтасар, бироқ муфассал мусиқа тарихи ишланди.

Ҳозирги вақтда бу мисолга урғу беришимизнинг асосий сабаби Ўзбекистон давлат консерваторияси бутун минтақада алоҳида ўринда турадиган олий мусиқа даргоҳидир. Олдин ҳам барча кўшни республикалардан келиб, унда таълим олганлар. 1972 йилда Шарқ кафедраси очилганда, Тожикистон ва Қозоғистонлик ёшлар ҳам ўқиганлар, араб, форс ва урду тилларини ўрганганлар. Кузатишимизча, бугунги кунда ҳам Ўрта Осиё минтақанинг қадимий маданият ўчоқларидан бири тарзида янада диққат марказига чиқмоқда.

Бу воқеликнинг сабаби яна ўша Марказий Осиё маданий меросининг ўқ илдизлари шу заминда ривож топганлигида ҳамда унинг эскирмас қадриятлари эндиги пайтда ҳам дунё мухлисларининг диққатини жалб этаётганлигидадир. Ўзбекистон Республикаси Конституциясига ўзгаришлар қабул қилингандан кейин “Янги Ўзбекистон: тараққиёт, инновация ва маърифат” халқаро шериклик ташаббуслари хафталиги 3-7 июлда Тошкентда ўтказилганлиги ҳамда анжуманнинг иккинчи куни бевосита Ўзбекистонга бағишланганлиги ва унда Маданият вазири Озодбек Назарбеков “Ўзбекистон маданий мероси – янги ренессанс асоси” мавзусида маъруза қилганлиги ҳам бунинг ёрқин далили ҳисобланади. Эътиборли жиҳати шундаки, вазир нутқи “Темурийлар даври маданий мероси ва кўпчилик қисми классик мусиқа ва классик адабиёт”га бағишланди. Бунинг сабаби айнан шу соҳаларда катта ютуқларга эришилиб, “Темурийлар цивилизацияси” тушунчаси хам шу пайтга нисбатан ишлатилганидир. Бу масалага урғу берилаётганлигининг бош сабаби бугунги кунда Ўзбекистонда юз бераётган маданий-маърифий кўтаринкилик айрим жиҳатларига кўра ушбу давр сифатларини эслатади.

Айниқса, кейинги пайтларда дунёга танилиб бораётган истеъдодли ёш дирижёр Камолиддин Ўринбоев раҳбарлигидаги Ўзбекистон давлат симфоник оркестрининг ўзимизда ва хориждаги чиқишлари зўр қизиқиш уйғотмоқда. Бадиий жамоа ютуғи кўп жиҳатлардан унинг раҳбарига боғлиқ, деган ҳақиқат

яна ўзининг ҳаётий исботини топмоқда. Камолиддин Тошкент консерваториясида тарбия топган кўпқирралик ва умидли санъаткор. Истеъдоди, билим савияси, тиришқоқлиги, касбига садоқати ҳамда самимияти муқаддас олийгоҳнинг чинакам ва ҳақиқий раҳбарларини эслатади.

Қисқа муддат ичида кўп хайрли ишларни амалга оширишга киришмоқда. Шулар жумласида, Ўзбекистон Президентининг 2017 йил 17 ноябрдаги ПҚ-3391-сонли қарорида қайд этилган Отаназар Матякубовнинг "Ўзбек мусиқаси" фундаментал тадқиқотини нашр этиш тадбирлари ҳам жонланиб бормоқда. Бу аслида юқорида зикр этилган "Ўрта Осиё мусиқа тарихи" нашри билан бўлган вазиятни эслатади. У ҳам ўз пайтида эзгу ниятлар билан бошланган иш бўлишига қарамасдан, юзаки сабабларга кўра четда қолиб кетган эди. Офелия Юсупова қайта ректор қилиб тайинлангандан кейин ортиқча надомат ва ташвишларсиз, хушмуомалалик билан иш тикланиб, катта нашр амалга оширилди.

Тилга олинган икки раҳбар ҳақидаги мулоҳазаларга кичик хулоса ясаш бугунги ўзбек мусиқаси олдидаги долзарб масалаларга диққатни жалб этиш мақсадида консерваторияда ўзбек тили ва ўзбек мусиқашунослиги нуқтаи назаридан бўлаётган айрим ижобий ишларни ҳам эслатиб ўтиш мумкин. Улар қаторида тажрибали мураббий Светлана Қаххоровна Матякубова амалга оширган "Мусиқий асарлар таҳлили" (-Т., 2023); "Мақом сольфеджиоси" (-Т., 2023) уч қисмдан иборат яхлит дарслик, шунингдек, Светлана Қаххоровна ташаббуси билан бир умр Ўзбекистонда самарали ижод қилган композитор, тадқиқотчи ва мураббий фаолиятига бағишланган монография "Алексей Козловский: Эсдаликлар, ҳужжатлар, эсдаликлар ва шеърлар" (-Т., 2015); шу билан бирга 1941-1962 йилларда Тошкентда яшаган ва консерваторияда ишлаган таниқли мусиқашунос Юзеф Гейманович Коннинг 1962 йилда ҳимоя қилган "Вопросы ладового строения узбекской народной песни и ее гармонизации" мавзусидаги номзодлик диссертацияси қўлёзмасининг рус тилидаги асл матни ва О. Матякубов томонидан ўзбек тилига ўгирилган нусхалари 2023 йилда Тошкентда нашр этилди.

Бу ишлар сўнгги вақтларда консерваторияда фаолият олиб бораётган раҳбарларнинг давр талабларига мос фидокорона меҳнатларидан дарак беради. Уларни республикамиз мусиқа маданияти олдида турган эзгу ният "Миллий мерос – янги цивилизация асоси" ғоясини рўёбга чиқаришдаги улушлардан бири дейиш мумкин.

Abdufattox Abdugapparov

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

“Musiqiy pedagogika” kafedrasi

mudiri, professor

Gulchehra Kurbonova

O‘zbekiston davlat konservatoriyasi

“Musiqiy pedagogika” kafedrasi

dotsenti, psixologiya fanlar doktori,

Turon fanlar

akademiyasining akademigi

AN’ANAVIY SAN’ATI E’ZOZLANGAN YUKSAK MADANIYATLI O‘ZBEK OILASINING FARZANDI OFELIYA YUSUPOVANING MAZMUNLI HAYOT YO‘LI

Ofeliya Yunusovna Yusupovaning hayot yo‘liga nazar soladigan bo‘lsak, u Toshkent shahrida o‘qituvchi oilasida tug‘ilgan, an’anaviy san’ati azaldan e’zozlangan yuksak madaniyatli o‘zbek oilasidan chiqqan. Uning bobosi Qo‘qonda qo‘shiqchiligi bilan mashhur bo‘lgan, Ofeliyaning urushda halok bo‘lgan otasi Yunus Yusupov matematika o‘qituvchisi, onasi Oysha Nosirova esa o‘zbek tili va adabiyoti o‘qituvchisi bo‘lgan.

Milliy qo‘shiqchilik uslubini mukammal egallagan buyuk o‘zbek xonandasi, mamlakatimizning birinchi xalq artisti Halima Nosirova uning xolasi bo‘lgan. U ham turmush o‘rtog‘i, O‘zbekiston xalq yozuvchisi Komil Yashin ham Ofeliya va uning opa-singillariga katta ta’sir ko‘rsatgan. Shunday qilib, uchta opa-singil Yusupovalar ham san’at sohasini, ya’ni yangi badiiy kasblarni tanlashadi: balerinalar, opera xonandalari, pianinochilar bo‘lishgan.

Ofeliya Yunusovnaning musiqiy qobiliyati juda erta namoyon bo‘lgan. Uning onasi urush yillaridagi qiyinchiliklarga va oila boshiga tushgan qayg‘uga qaramay (otasi Ikkinchi jahon urushi paytida frontda vafot etgan), qizining moyilligini to‘g‘ri va o‘z vaqtida aniqlashga muvaffaq bo‘ldi va uni uyi yonida joylashgan bolalar

musiqa maktabiga yubordi. Iqtidorli qiz koʻzga tashlanadi va toʻrtinchi sinfdan boshlab, V. A. Uspenskiy nomidagi oʻn yillik musiqa maktabiga oʻtkaziladi. Shu oʻrinda eslatib oʻtish joizki, aynan oʻsha urushdan keyingi yillarda zamonaviy oʻzbek madaniyatini barpo etish jarayoni jadallashadi, kompozitorlik va ijrochilik maktablari poydevori qoʻyiladi, natijada malakali musiqachilarga ehtiyoj ortadi. Milliy ijrochilarni, xususan, pianinochilarni tarbiyalashga katta e'tibor beriladi, ular pianino pedagogikasining muvaffaqiyatlariga qaramay, yetarli emas edi. Shu bois maktablarda oʻzbek millatiga mansub pianinochi oʻquvchilarga cheksiz e'tibor qaratilishini tushunsa boʻladi.

1956-yilda Ofeliya V. A. Uspenskiy nomidagi umumiy ta'lim maxsus musiqa maktabini muvaffaqiyatli tamomlagan va Moskva konservatoriyasining fortepiano boʻlimida dotsent Vladimir Sergeyevich Belov sinfida tahsil olgan. M. Blumenfeldning shogirdi Vladimir Sergeyevich musiqiy davralarda tajribali, yuksak bilimdon mutaxassis sifatida tanilgan. G. G. Neygauz uning oʻqituvchilik mahoratini yuqori baholagan. Konservatoriyada oʻqishning birinchi yillarida oʻgʻli Stanislav Neuhausni ishonib topshirgan.

Koʻpgina pianinochi oʻqituvchilar V. S. Belov nomi bilan tanish. Belov oʻz nashrlariga koʻra, barcha ishlab chiqarishning nozikligi va puxtaligi, muallifning mahoratiga chuqur kirib borishi bilan ajralib turadi. Aynan uning rahbarligi ostida yosh pianinochining kasbiy mahorati oʻsadi.

Yuqori darajadagi ziyoli V. S. Belov juda koʻp ma'lumotni arzimas soʻzlar bilan yetkaza oladi va uning toʻliq oʻzlashtirilishiga ishonadi. U kamdan kam hollarda pianino boʻyicha tavsiyalarini tasvirlab bergan. Ammo aynan shu parchalarda u boshlangʻich talaba va ustoz oʻrtasidagi tubsizlikni juda qattiq his qilgan.

Ofeliya Yusupova oʻz ixtisosligi boʻyicha faol oʻqishi bilan birga oʻsha davrning eng yaxshi ijrochilarining konsertlarida doimiy qatnashib, L. Oborin, G. Noyxaus, A. Goldenveyzer, J. Flier va boshqa yetakchi professor-oʻqituvchilar darslarida vaqt oʻtkazadi. Moskva konservatoriyasi, poytaxtning teatr hayoti va muzeylari bilan tanishishga muvaffaq boʻladi. P. I. Chaykovskiy nomidagi Birinchi xalqaro tanlovda tinglovchi boʻlish baxtiga muyassar boʻladi. Van Klibernning S. Raxmaninovning Uchinchi konsertining ilhomlantirgan ijrosi butun umr xotirasida saqlanib qoladi. Bularning barchasi uning ijodiy kamolotiga hissa qoʻshdi va yuksak estetik va professional mezonlarga asos soladi.

1960-yilda O. Yusupova oilaviy sabablarga koʻra Toshkent konservatoriyasiga oʻqishga oʻtdi va Moskva konservatoriyasi vakili, professor A. B. Goldenveyzerning shogirdi dotsent Nadejda Borisovna Retsker sinfida beshinchi kurs va aspiranturani tamomladi.

N. B. Retsker – noyob musiqachi, fenomenal xotiraga, ulkan repertuarga va hayratlanarli ijodiy ishtiyoqga ega pianinochi bo‘lgan. Toshkentliklar uning Betxovenning barcha sonatalari va konsertlarini ijro etganini shu kungacha eslashadi. Uning repertuaridan Baxning barcha 48 prelyudiya va fugalari, R. Shuman, F. Shopenning deyarli barcha fortepiano asarlari, A. Skryabinning barcha sonatalari, S. Prokofyevning so‘nggi sonatalari va boshqa ko‘plab asarlari bor edi. Bunday musiqachi bilan muloqot yosh pianinochining shaxsiy ijodiy intilishlarini faollashtirishga kuchli turtki bo‘ladi. Nadejda Borisovna Retsker rahbarligida pianinochilik takomillashtiriladi, turli uslub va shakllardagi mahorat sayqallanadi. Keyinchalik uning kelajakdagi repertuariga asos bo‘lgan katta yakkaxon dasturlar tayyorlanadi.

Shunday qilib, Ofeliya yoshligidanoq san’atni uning ko‘p millatli an’analari chorrahasida tushunishni maqsad qilgan. Uning fikricha, dastlab “madaniy ikki tillik” bor edi. Unda Chingiz Aytmatov ijodining ilk tadqiqotchilaridan biri, adabiyot va madaniyatshunos Georgiy Gachev shunday yozgan edi: “Bu dunyoqarashlar, dunyo tizimlari dialogi. U bilan stereoskopik ko‘rish va uch o‘lchovli fikrlash olinadi... Dunyoning ikki modeli o‘rtasida yashaydigan “ikki tilli” uchun o‘ziga ishongan “bir tilli” ularning har birining yetishmovchiligini, nisbiyligini aniq his qiladi, u qanchalik buyuk tilda gapirmasin, ko‘rmaydi. Biz haqli ravishda musiqiy ikki tillik haqida gapirishimiz mumkin.

Urush tugagan yili kichkina qizcha Ofeliya musiqa olamiga kirib kelgan. Bu uning yorqin gullagan davri, kompozitsiya va pianizm professional maktablarining shakllanishi, qizg‘in teatr va konsert hayoti, keng jamoatchilikning hamma narsaga eng faol qiziqish davri bo‘lgan.

Ofeliya Yunusovna yoshligidanoq sahna hayoti bilan band edi. U doimiy ravishda turli xil ochiq konsertlar va radioeshittirishlarda qatnashdi. Sakkizinchi sinf o‘quvchisi E. Grigning konsertini ijro etdi. Olis O‘zbekistonda o‘zbek qizi o‘z vatandoshining musiqasini yaxshi ko‘rishi va uni mukammal his etishi delegatsiya a’zolarini hayratda qoldirgan.

Aynan o‘sha paytda uning sevimli san’atining uch o‘lchovli tushunchasi intiluvchan pianinochining ongida, undagi barcha go‘zal narsalarga bo‘lgan muhabbat ildiz ota boshladi: eng yaxshi, deyarli tushunib bo‘lmaydigan nyuanslar va tezkorlik bilan porlayotgan xalq qo‘shig‘i, Xayri Izamovning “Tokkata” tovushli sharsharasi, Betxovenning imperativ, hayajonli musiqasi, Chaykovskiyning yorqin va tantanali fortepiano konserti va rang-barangligi bilan butunlay boshqacha bo‘lgan, G. Mushel konserti uning uchun juda qadrli bo‘lgan.

Ofeliya Yusupova 5-kurs talabasi sifatida Toshkent konservatoriyasida kuy-qo‘shiq ijrochisi bo‘lib ishlagan (1960). Aspiranturani tugatgach, konservatoriyadagi o‘qituvchilik faoliyatida saqlanib qoldi (1962). U Kari-

Yoqubova nomli O‘zbekiston davlat filarmoniyasiga pianinochi-solist sifatida taklif qilinadi. (1962-1970).

O. Yusupova ijodining dastlabki kunlaridanoq O‘zbekistonning konsert hayotida faol ishtirok etadi, tez-tez bayram gala-konsertlarida, O‘zbekiston san’at ustalarining konsertlarida, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasi xalqaro kinofestivalining ochilishida qatnashadi. Konservatoriya, filarmoniya, radio va televideniye, viloyat musiqa maktablarining milliy va yakkaxon konsertlari, Rossiya, Belarus, Estoniya, Qozog‘iston, Qirg‘iziston, Tojikistonda o‘tkazilgan O‘zbekiston madaniyati dekadalari va kunlarida yakkaxon, ansamblchi va kuy-qo‘shiq ijrochisi sifatida qatnashgan.

Ofeliya Yusupovaning mamlakat bo‘ylab sayohatlari geografiyasi juda keng edi: Tallindan Saxalingacha. Va hamma joyda iliq kutib olish, mahorat uchun minnatdorchilik so‘zlari, taassurotning yorqinligi, filarmoniyaning obuna plakatlari O. Yusupovaning ijodiy qiziqishlari kengligini ochib beradi, bu esa unga O‘zbekiston davlat filarmoniyasining turli mazmundagi ma’ruza va konsertlarida qatnashish imkonini beradi.

O‘zbekistonning birinchi pianinochisi xorijda o‘z sahna san’atini muvaffaqiyatli namoyish etgan, jumladan, Ofeliya Yusupova Polsha (1966), Kanada (1967), Mo‘g‘uliston (1969), Misr (1972), Finlyandiya (1977), Germaniya (1982), AQSh (1989), Tailand (1992), Tailand (1993), Turkiya (1994) da muvaffaqiyatli sahnalarga chiqqan.

Polshaga birinchi sayohat unutilmas xotiraga aylangan. Ayniqsa, O‘zbekiston delegatsiyasi Choyne, Klyuchva, Shetsin, Svinouyshe, Kolobrzeg, Bialogard, Varshava shaharlarida konsert bergan. U yerda Shopen vatanida O. Yusupova o‘z asarlarini ijro etgan. Shopen asarlarining talqini pianinochilar uchun eng qiyin “stilistik sirlardan” birini taqdim etadi. Shunga qaramay, polshalik tanqidchilar uning musiqasini O. Yusupovaning jo‘shqin ijrosida alohida ta’kidlashadi. Bu tan olinish tasodifiy emas, balki Shopen musiqasi o‘z ijrochisida yuksak ma’naviy madaniyat, oliyjanoblik va she’riyatni taqozo etganligidan dalolatdir. O‘zbekistonlik pianinochiga xos bo‘lgan ana shu xususiyatlarni konsertlardan so‘ng tanqidchilarimiz ta’kidlaganlar: “Shopen musiqasi san’atkordan o‘ziga xos ruhiy pardoz, shoirona munosabatni talab qiladi. O. Yusupova romantik musiqaning nozik tarjimoni, hissiy ko‘rinishlarida biroz tiyilib qolgan xislatlarini yana bir bor namoyon etildi”[9].

Ofeliyaning musiqachi sifatida shakllanishida nafaqat tajribali maktab ustozlari, balki uning atrofidagi musiqiy muhit ham katta rol o‘ynagan. Va bu yerda, birinchi navbatda, A. Navoiy nomli Katta opera va balet teatri haqida gapirish kerak,

[9] С. М. Векслер. “Звучит реквием Керубини” // Правда Востока. 07.01.79.

uning muhitida qiz o‘zini oddiy va tabiiy his qilardi. Bu sahnada uning xolasi, keyinroq katta opalari chiqish qilishgan. U teatrning barcha nuroniylarini bilar, uning badiiy yutuqlaridan xabardor edi va ijro etilgan ko‘plab operalar musiqasi bilan batafsil tanish edi. Barcha ego o‘z-o‘zidan so‘riladi va uning ijodiy ufqlarini kengaytirishga, uning ijrochilik tasavvurini boyitishga eng yaxshi hissa qo‘shadi.

Ofeliya Yusupovaning barcha serqirra faoliyatining ma’nosi, xalqqa ana shunday xizmat qilish, eng keng auditoriyaga chegara bilmaydigan ajoyib san’at olamini ochishga intilishidadir. Uning ijrosida ikki yo‘nalish doimo yonma-yon mavjud: birinchisi, gastrol safarlarida bo‘lmasin, O‘zbekistonda yosh bastakorlar ijodini targ‘ib qilish; ikkinchisi, tinglovchilarning dunyoqarashini o‘z vatanida kengaytirish, ularni xalqaro kompozitsiya san’ati bilan tanishtirish. Hech qanday jiddiy kasbiy san’atni tayyorgarliksiz anglab bo‘lmasligini yaxshi tushunib, u ko‘p kuchini ta’limga bag‘ishlaydi, ma’ruza va konsertlarda, maktab filarmoniyasining ertaklarida qatnashadi va tinglovchilar bilan muloqotning yangi samarali shakllarini ixtiro qiladi (“pianinoda suhbatlar”, ko‘p, televizion chiqishlari, konservatoriyadagi hamkasblarining chiqishlari), o‘zbek bastakorlari asarlaridan iborat katta yakkaxon konsert dasturi bilan respublikaning deyarli barcha viloyat markazlarida gastrol safarlarida bo‘lib, o‘z chiqishlarini ixcham tushuntirishlar bilan so‘zlab beradi. Nihoyat, u plastinkalarni yozib oladi va vatandoshlarining pianino asarlari to‘plamini nashr etadi.

“Ko‘p sonli tomoshabinlarning olqishlari respublikada xizmat ko‘rsatgan artist, M.Ashrafiy nomidagi Toshkent davlat konservatoriyasi rektoriga, professor Ofeliya Yunusovna Yusupova – O‘zbekiston musiqa san’atining e’tirofiga ko‘rsatgan hurmat, bu kamtarona gazeta maqtovlari ortida ulkan, ko‘rinmas kundalik ishi yotadi. Shunday qilib, Tailanddagi spektakldan ikki oy oldin bu dastur Guliston maktabining konsert zalida namoyish etilgan. Guliston maktabi o‘qituvchisi ijrochiga ko‘rsatgan zavqi uchun minnatdorchilik bildirib: “Bunday konsertlarning har biri bayram, shunday bayramlar ko‘p bo‘lishini juda xohlayman”[10], – deb aytgan.

Odatda gastrollarga tayyorlangan barcha konsert dasturlari respublikamizning konsert maskanlarida sinovdan o‘tkazilganligini hisobga olsak, ularning tarbiyaviy ahamiyati ayon bo‘ladi.

Tanqidchilar bir necha bor konsertning monumental janri pianinochining ijrochilik amaliyotida muhim o‘rin tutganini ta’kidlaydilar. Ushbu janr ijrochini “solist va orkestr o‘rtasidagi do‘stona raqobat” asosiga xos bo‘lgan optimistik xarakteri tufayli o‘ziga jalb qiladi. Ijrochining pianistlik mahorati va talqinlarining chuqur o‘ylanganligi musiqachilar orasida munosib obro‘-e’tibor qozongan. Shu

[10] И. Пунинская. “Браво, Офелия!” // Гулистанские новости. 16.01.92.

bois O‘zbekistonning ko‘plab zamonaviy bastakorlari o‘zlarining yangi kompozitsiyalarining premyeralarini unga ishonadilar.

Ulardan ba’zilarini oddiygina sanab o‘tishning o‘zi kifoya: xalq ma’naviy madaniyatini yuksaltirishda jiddiy san’atning o‘rni haqida, bolalarning musiqiy ta’limiga bo‘lgan ehtiyoj haqida, o‘z-o‘zini sahnadagi havaskorlikni yengish haqida, moliyalashtirishga yo‘l qo‘yilmasligi haqida, san’at va homiylikni qayta tiklash, xalqaro e’tirofga sazovor bo‘lgan o‘zbek sozandalarining konsertlari uchun sharoit yaratish, konservatoriyaning O‘zbekiston poytaxti musiqa hayotining markazi sifatidagi nufuzi va boshqalar haqida jon kuydirib kelgan.

Ofeliya Yusupova hayotiy ishiga sodiq, unga ishonadi. Bugun u ertangi kunga umid bilan qaraydiganlar qatorida, sevimli san’ati o‘zining barcha boyligi va serqirraligi bilan yurtdoshlari qalbidan joy topishiga, musiqali san’at asari muvaffaqiyatiga erishadigan baxtli davr uzoq emasligiga umid qiladi. Respublikamiz madaniyatiga nafaqat o‘zbek iste’dodlarining erishgan yutuqlari, balki ommaviy tinglovchilarning musiqiy qiziqishlari darajasiga qarab ham baho beriladi.

1987-yil 26-iyunda Toshkent davlat konservatoriyasi tarixida birinchi marta erkin rektor saylovi bo‘lib o‘tadi. Professor-o‘qituvchilarning umumiy yig‘ilishida O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, professor, “Maxsus fortepiano” kafedrasi mudiri Ofeliya Yunusovna Yusupova mutlaq ko‘pchilik ovozi bilan rahbar lavozimiga saylanadi. O‘sha davr tarixida naqadar og‘ir kechganini eslash o‘rinlidir. Katta ijodiy-pedagogik salohiyatga, boy tajriba va an’analarga ega yuqori malakali jamoa o‘zining ellik yillik yubileyi arafasida og‘ir ma’naviy-ruhiy muhitga sho‘ng‘ib ketadi. O‘qituvchilarning ommaviy so‘rovlari va barcha hujjatlarni ikki marta tekshirish bilan har qanday signal bo‘yicha cheksiz komissiyalar – bularning barchasi oxir-oqibat o‘quv va ijodiy jarayonlarni butunlay beqarorlashtirdi.

Ofeliya Yusupovaning 14 yil davomida “Maxsus fortepiano” kafedrasiga rahbarlik qilgan holda to‘plagan salmoqli ma’muriy ish tajribasi muhim omil bo‘ladi. Ushbu mas’uliyatli lavozimda ham u ajoyib tashkilotchilik qobiliyatini namoyon etadi, barcha o‘qituvchilarni do‘stona, faol jamoaga birlashtirib, ijodiy muhit yaratishga muvaffaq bo‘ladi. Xodimlarini yangi g‘oyalar bilan o‘ziga rom eta olishi, ichki muammolarda yolg‘iz qolmaslik, kasbiy boyitish maqsadida doimiy ravishda yangi ijodiy aloqalar o‘rnatishi rahbarlik uslubining asosiy xususiyatlari hisoblanadi. Aynan o‘sha davrda “Maxsus fortepiano” kafedrasi konservatoriyada birinchilardan bo‘lib respublikamiz markaziy oliy o‘quv yurtlarining yetakchi mutaxassislari bilan ko‘plab aloqalarni o‘rnatadi va doimiy ravishda aloqalarni yo‘lga qo‘yadi.

Ma’ruzalar, ochiq darslar, konsertlar o‘qish, davlat imtihonlari raislari sifatida faoliyat yuritish uchun yetakchi konservatoriyalardan professor-o‘qituvchilar

kelishadi: mamlakat xalq artisti T. P. Nikolayev; Rossiya xalq artistlari R. R. Kerer, L. N. Vlasenko; Rossiyada xizmat ko‘rsatgan artistlar M. S. Voskresenskiy, D. A. Bashkirov, A. I. Vedernikov, S. L. Dorenskiy; professor A. I. Ixarev, K. X. Adjemov, L. E. Gakkel va boshqalar.

Ofeliya Yunusovna uchun ovoz berish natijalariga va uning oilasining obro‘siga jiddiy ta’sir ko‘rsatadi. Yusupova timsolida musiqa jamoatchiligi O‘zbekistonda mashhur bo‘lgan, an’analarida o‘z xalqi san’atiga fidoyilik bilan xizmat qilish doimo birinchi o‘rinda turadigan sulolaning munosib davomchisini ko‘radi. Bu sulolaga buyuk xalq xonandasi Halima Nosirova va uning turmush o‘rtog‘i O‘zbekiston xalq yozuvchisi Komil Yashin boshchilik qilgan edi.

Uni jiyanlari, opa-singillar Yusupovlar davom ettirdilar: Klara – balet solisti, O‘zbekiston xalq artisti, Roza – opera solisti, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, Ofeliya – pianinochi, O‘zbekistonda xizmat ko‘rsatgan artist, konservatoriya professori edi.

Balki O. Yusupovaning ijrochi, ustoz, jamoat arbobi sifatida ijodiy shaxsi shakllanishining barcha bosqichlari butun konservatoriya jamoasi va musiqa jamoatchiligining ko‘z o‘ngida kechgani uning saylanishida hal qiluvchi omil bo‘lgandir. Shu bois abituriyentning so‘nggi so‘zlari samimiyligiga hamma ishondi: “Ko‘pchiligingiz kabi u uchun ham konservatoriya shunchaki ish joyi emas, balki ikkinchi uyi bo‘lgan. Rektor lavozimi mas’uliyatini to‘liq anglagan holda, agar jamoa mening saylanishim mumkin deb hisoblasa, buni o‘z zimmamga olishga tayyorman. Agar bu amalga oshmasa, yangi rektorga ham shunday mas’uliyat bilan yordam beraman”[11], – degan shunda u.

Ofeliya Yusupovaning havas qilsa arzigulik mehnati va fidoyiligi, hushyor ongi va irodali xarakteri yig‘ilganlarning ko‘pchiligiga ma’lum bo‘lib, ovoz berish natijasini hal qilgan. Vaqt ko‘rsatganidek, konservatoriyaning umumiy yig‘ilishi o‘z tanlovida adashmagan.

Ofeliya Yusupova juda ko‘p yillardan buyon talabalarga dars berib kelyotgan fidoyi, jonkuyar ustoz. U o‘z bilimlari va vaqtlarini hech qachon qizg‘anmaydigan, talabalarga o‘z farzandlariga qaraganday mehr bilan ularni kayfiyati, holatini inobatga olgan holda dars o‘tganliklari sababli mehribon ustoz sifatida ko‘chilik talaba va shogirdlari qalbida chuqur iz qoldirgan samimiy ustozlardan sanaladi.

Kuni kecha Ofeliya Yusupovaning ilm va ijodiy faoliyatlari to‘g‘risida magistratura talabalari bilan suhbatlashganimizda ular: “Ofeliya Yusupovani dars o‘tish jarayonlari juda noodatiy va bizga juda yoqadi, chunki dars boshlashdan oldin albatta biz bilan suhbatlashib, o‘z farzandlariga tushuntirgandek, o‘zlariga yaqin olib, bizni qornimiz ochmi yoki to‘qligini, sog‘ligimiz yaxshimi, kayfiyatimiz

[11] Протокол собрания коллектива ТТК им. Ашрафий от 26.06.87 г.

qanaqa, hammasini onalarcha mehr bilan so‘rab olib, keyin dars boshlaydilar”, – deyishdi.

“Fortepiano asarlarni ijro etayotganda, musiqani to‘g‘ridan to‘g‘ri chalib berish emas, musiqani eng asosiy qismlarini, badiiy ko‘rinishi va aslida qanday bo‘lishi kerakligi haqida batafsil bilim berishga harakat qiladilar, ya’ni uslubiy, ya’ni o‘z davriga mos qilib, o‘sha davrda qanday chalingan, qanday voqealar bo‘lgan, shundan kelib chiqib ijro etish kerakligini uqtirib boradilar. Ular dars o‘tayotganda mavzuga qiziqtirib, bizni kuchli tomonimizni yoritib beradigan dastur, ya’ni asarlarni tanlab berishga harakat qiladilar. Ular har doim yordamga tayyor, tushunmagan narsalarimizni erinmasdan tushuntirishga harakat qiladilar, hattoki qiynalsangiz darsdan keyin ham kelsangiz yordam beraman deb, o‘zlarini beminnat mehnatlarini ayamasdan yordam berishlari tahsinga sazovor albatta”, – deb, ustozlaridan mamnunliklarini aytganlarida bizning ham bu insonga nisbanan hurmatimiz yanayam oshdi.

Kezi kelganda shu narsani aytishni istardikki, har bir ustoz o‘z shogirdlariga shunday yondashsa, onalarcha yoki otalarcha mehribonlik bilan o‘z farzandi kabi ko‘rishsa, vaqtini ayamasdan o‘z bilimini berishga intilsa, maqsadga muvofiq bo‘lardi. Shogirdlarning ham ustozga nisbatan yanayam hurmati oshardi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Калмыкова Г. Офелия Юсупова // Ташкент, 2001.
2. Андреев Б. Три сестры // Ташкентская правда. 11.02.19.
3. Бахрамов В. Играет Офелия Юсупова // Ташкентская правда. 27.02.1974.
4. Калмыкова Г. Офелия Юсупова // Искусство Узбекистана. 1985. *Ж.*
5. The Bangkok - Tashkent connection // The nation, januari 31, 1992.
6. A tribute to a noble monarh // The nation, September 30, 1995.
7. Socie TV Bangkok Post, february 5, 1992.

ГЛАВА II

ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОПАГАНДИСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

Офелия Юсупова
Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор Государственной консерватории Узбекистана

ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ В ИСКУССТВЕ ХАЛИМЫ НАСЫРОВОЙ

(к 105-летию великой узбекской певицы[12])

Имя Халимы Насыровой – великой певицы, Народной артистки Узбекистана и СССР олицетворяет живую связь традиции и современности. Многогранное творчество этой уникальной, поистине феноменальной личности отразило яркий спектр гражданских и художественных интересов общества и нашло высокое, абсолютное признание среди музыкантов-профессионалов, широких кругов любителей искусства, а также восторженное преклонение и любовь своего народа. Обладая редким по красоте и диапазону голосом, поразительно сильными вокальными данными, а также незаурядным артистизмом, она вошла в историю музыкально-сценического искусства Узбекистана не только как выдающаяся певица узбекской оперы, непревзойденная исполнительница макомов и народных песен, но и как одна из ведущих актрис национального музыкально-драматического театра.

Необыкновенный талант молодой узбекской певицы был высоко оценен еще в 1937 году на проходившей в Москве первой Декаде узбекского искусства и литературы, где Халима Насырова блистательно исполнила заглавную роль в спектакле «Гульсара», покорив зрителей лирической теплотой чудесного голоса, драматической выразительностью, ярким

[12] В дни, когда версталась данная монография был проведён Международный конкурс имени Халимы Насыровой. Так как Офелия Юнусовна Юсупова являлась одним из инициаторов его проведения, мы сочли актуальным и уместным повторно разместить ее статью о легендарной певице, опубликованную раннее в научно-методическом журнале «Musiqa» №2/ 2018 «Традиции и современность в искусстве Халимы Насыровой (к 105-летию великой узбекской певицы)».

артистизмом, тонкой музыкальностью, национальной самобытностью. В том же году, в 25 лет, она удостаивается высокого звания народной артистки СССР.

Яркий, насыщенный историческими и художественными событиями жизненный и творческий путь Халимы Насыровой служит показательным примером, идеалом для нашей молодежи. Он демонстрирует высокую духовность, настойчивое стремление к преодолению препятствий и достижению высоких качественных результатов посредством неутомимого труда и самосовершенствования личности. Самобытное природное дарование, помноженное на колоссальный, можно сказать, титанический труд, дало поразительный результат и сегодня для нас Халима Насырова – это легенда.

«Жизнь и творчество певицы, – отметила исследователь узбекской оперной сцены Тамилла Юлдашбаева, – живая история зарождения и развития нашего оперного исполнительства, эпоха в певческом искусстве Республики».

Будущая великая певица и актриса родилась в 1913 году в селении Тоглык близ Коканда в живописной Ферганской долине. Отец Мухаммад Насыр – ремесленник (изготавливал и продавал кожаную обувь) был художественно одаренным человеком. Он любил поэзию, музыку, играл на дутаре, пел узбекские народные песни и декламировал творения А. Навои. Мать и старшие сестры тоже были музыкальны и в доме в кругу семьи и родственников довольно часто звучала музыка, под которую пели и танцевали.

Музыка, поэзия, и красота природы оказали огромное воздействие на девочку и в дальнейшем заполнили всю ее жизнь. После смерти отца в 1918 году семья, оставшись без средств к существованию, вынуждена была переехать в Коканд, где местные власти помогли матери устроиться на работу, а старших детей определить в детдом, в котором Халима, прожив 4 года, окончила начальную общеобразовательную школу.

В те же годы в Коканд часто приезжала созданная М. Кари-Якубовым концертная бригада, выступления которой были настоящими праздниками для жителей и, конечно, детей. Халима с восхищением следит за выступлениями каждого артиста. Обладая прекрасной памятью, тонким слухом, она быстро запоминает мелодии, песни и танцы, на которые так чутко откликается ее душа. С особой завороженностью следит за танцами юной танцовщицы Тамары Ханум. Видимо, в те ранние годы и возникло огромное желание стать артисткой.

Однако, страна остро нуждается в учителях-женщинах-узбечках и Халима, как и многие воспитанницы детдома, с радостью соглашается на предложение ехать в Ташкент для продолжения учебы в женском

педагогическом институте просвещения (ныне ТГПУ им. Низами). Итак, в 1922 году десятилетняя Халима Насырова – студентка 1 курса подготовительного отделения ИНПРОС. Здесь, помимо учебы, она увлеченно занимается в драм. кружках, успешно выступает в студенческих спектаклях, театрализованных представлениях, где начинают проявляться качества, которые впоследствии будут поражать современников: необыкновенное чувство сцены, артистическое обаяние, художественная фантазия.

Талант девочки был замечен и в 1925 году руководство республики направляет ее с группой одаренной артистической молодежи в Азербайджан, в Бакинский театральный техникум, где она занимается в течение трех лет до 1927 под руководством опытных педагогов: профессора В. В. Сладкопевцева (мастерство актера и сценическое движение), А. Маэльянц (вокал), литератора Мирсейфетдина Кирманшахлы (сценическая речь) и др. Обучаясь в техникуме, она окунается в яркую художественную жизнь столицы.

Музыкально-драматический театр со спектаклями Узеира Гаджибекова, Национальная опера, где блистали певцы, умело сочетающие европейскую манеру пения с особенностями национальной азербайджанской школы, драматический художественный театр с пьесами как национальной, так и европейской классики (М. Ф. Ахундов, Джафар Джабарлы, Гоголь, Шекспир, Шиллер и др.) и, особенно, концерты знаменитых ашугов и азербайджанских народных певцов оказывали неизгладимое воздействие на впечатлительную ученицу. Восхищаясь своеобразием, тонкостями интонирования исполнителями народной музыки и ощущая ее близость к узбекской школе, Халима Насырова пытается сама освоить новую для нее манеру пения.

Под руководством знаменитой азербайджанской певицы и педагога Шевкет Ханум Мамедовой (впоследствии народной артистки СССР) ей это удается. Шевкет Ханум знакомила юную ученицу с оперным искусством, обучала особенностям исполнительской манеры пения как в национальной, так и в европейской опере. Молодая певица с необыкновенно сильным, красивым голосом большого диапазона, от природы поставленным правильным вокальным дыханием, настолько хорошо усвоила эти уроки, что руководители Бакинского оперного театра настойчиво предлагали зачислить ее после окончания техникума в труппу. Первая азербайджанская опера «Лейли и Меджнун» У. Гаджибекова, в которой широко использовались мугамы и народные песни, сильно увлекла Х. Насырову и, возможно, именно тогда и зародилась впервые мечта о национальной узбекской опере и своем участии в ней.

За годы учебы в Бакинском художественном техникуме Халима Насырова обрела знания в области театрального искусства, освоила

музыкально-драматический репертуар, вполне сложилась как профессиональная актриса музыкального театра.

Свою творческую деятельность она начинает как драматическая актриса в 1927 году на сцене Образцовой Краевой драматической труппы (ныне национального драматического театра Узбекистана), прекрасно справившись с ведущими ролями в спектаклях «Фархад и Ширин», «Слуга двух господ» Гольдони, «Принцесса Турандот» К. Гоцци.

Уже тогда обозначилась широта художественных интересов молодой драматической актрисы, которой всегда было присуще стремление к познанию нового, освоению всего того, что приносят реалии окружающей действительности. Потребность в совершенствовании вокального и артистического мастерства привела Халиму Насырову в созданную в 1934 году Узбекскую оперную студию при Московской государственной консерватории им. Чайковского, для обучения в которой правительство Республики направило большую группу артистической молодежи. Обучались они в классах лучших профессоров, и Халима была определена в класс профессора С. И. Друзякиной, а также брала уроки у прославленной певицы А. В. Неждановой.

«Занималась я, – говорит она, – с большим рвением, все меня захватывало – и само великолепное здание консерватории, его залы, учебные аудитории, исключительно высокая музыкальная эрудиция профессуры, строгая требовательность, трудолюбие… Желая приобретать как можно больше в своей профессии, я…встречалась еще и с А. В. Неждановой, которая оказала решающее влияние на мое дальнейшее певческое совершенствование».

Естественно, что на развитие молодой артистки влияла не только консерватория. Она училась у прекрасных мастеров сцены, посещая московские театры, концертные залы и, приобщаясь к духовным ценностям мировой классики, расширяла свой кругозор.

В 1937 году Х. Насырову отозвали в Ташкент для подготовки к знаменательному событию – Первой Декаде Узбекского искусства и литературы в Москве, к которой она должна была подготовить партии Гульсары в музыкальной драме «Гульсара» и Ширин в «Фархад и Ширин» В. А. Успенского. Успех декады был огромным. Пресса и зрители высоко оценили искусство узбекских исполнителей, особо отмечая талант Х. Насыровой. Корреспондент одной из газет писал: «…конечно, нет никакой возможности не то, чтобы оценить, но хотя бы бегло перечислить все, что было показано мастерами узбекского искусства. Тут было много такого, что может быть признано настоящим художественным чудом… бесспорно, самым крупным явлением среди узбекских артистов следует считать молодую

артистку узбекского музыкального театра Халиму Насырову… Халима Насырова – дивный соловей узбекского народа. Трудно определить, что лучше – игра Халимы Насыровой или ее пение, потому что между ними нельзя провести граней. Молодая артистка сочетает в себе чудесное дарование актрисы и певицы – сочетание редкостное и всегда знаменующее собой крупнейший талант. Искренность и правдивость, непосредственные и сильные чувства, особая душевность и теплота – вот, что покоряет в Халиме Насыровой всякого слушателя и зрителя».

После окончания оперной студии молодая певица приглашается в Государственный Музыкальный театр (с 1939 года Государственный театр оперы и балета им. А. Навои), в котором служит несколько десятилетий вплоть до завершения своей артистической карьеры. Первыми подлинно оперными партиями певицы были партии главных героинь Акжунус в казахской опере «Ер – Таргын» Е. Брусиловского и Наргиз в одноименной опере азербайджанского композитора М. Магомаева. Постановка опер на сцене театра было огромным событием в художественной жизни города, которого ждали с нетерпением. Надо ли говорить с какой ответственностью и отдачей подошел весь творческий коллектив к постановкам, являющимися в какой-то степени экспериментом в решении вопроса «быть или не быть» национальной узбекской опере. Успех был огромным, пресса и публика высоко оценила работу постановщиков, артистов, а также великолепное пение и игру Х. Насыровой при создании таких разнохарактерных образов героинь – нежной, мягкой Наргиз и коварной, хитрой Акжунус.

С появлением первой узбекской оперы «Бурон» М. Ашрафи и Василенко вопрос «быть или не быть» решился и Халима Насырова на долгие годы становится первой исполнительницей ролей главных героинь в национальных операх композиторов Узбекистана. Ей прекрасно удаются роли как драматические, лирические, так и комедийные. Она блистательно воплощает на сцене образы Зухры («Тахир и Зухра» Т. Джалилова и Б. Бровцына), Лейли («Лейли и Меджнун» Р. Глиэра и Т. Садыкова), Ширин («Фархад и Ширин» В. Успенского и Г. Мушеля), Саодат («Хамза» С. Бабаева), Майсары («Проделки Майсары» С. Юдакова) и др.

Одной из ярких вершин исполнительского искусства певицы стала роль Син Дун Фан в опере А. Козловского «Улугбек», которая была поставлена в театре в 1942 году в постановке известных московских режиссеров Э. Каплана и С. Михоэлса. «Партия китаянки Син Дун Фан по настоянию А. Козловского была поручена Халиме Насыровой. Несмотря на то, что сложнейшая партия героини оперы была не свойственна голосу Насыровой, она справилась с ней блестяще»… и далее «На одной из репетиций оперы “Улугбек», – вспоминает

режиссер Э. И. Каплан – Халима Насырова неожиданно спела в превосходной итальянской манере сцену из второго акта. Сидевшие в зале были буквально поражены. И без того красивый тембр ее голоса заблистал новой красотой. Возникла ласкающая кантилена… Это удивительно обогатило красочную палитру певицы. Вместе с тем стало очевидным, что Насырова отнюдь не утеряла специфической узбекской выразительности и не пренебрегала традициями узбекского исполнительства».

Наряду с узбекскими операми она выступала и в европейской. Первой была Перикола в спектакле «Перикола” Оффенбаха. В начале 40-х годов в театре была впервые осуществлена постановка оперы Ж. Бизе «Кармен» на узбекском языке, режиссером которой был Юнгвальд-Хилькевич, предложивший роль главной героини Насыровой. Партию Кармен певица готовила еще в годы обучения в Москве под руководством А. Неждановой. И вот теперь, наконец, представилась возможность петь её в своем театре. Работа певицы и режиссера была кропотливой, долгой и, конечно, увенчалась успехом. Узбекский зритель впервые мог услышать на родном языке и оценить этот шедевр.

Артистке особенно близки были образы узбекских женщин, отстаивающих свое право гендерного равенства, свободу, возможность участия в общественной жизни. Таковы ее героини – Наргуль («Буран”), Надиры («Великий канал»), Зайнаб («Зайнаб и Омон”). И это понятно, ведь ее становление происходило в первые десятилетия XX века, когда женское движение только начиналось и женщины тяжело расплачивались (даже жизнью) за свои устремления.

Одним из самых вдохновенных образов таких героических женщин, созданных Халимой Насыровой на сцене, стал образ Гульсары сначала в драматическом спектакле, а затем в одноименной опере Р. Глиэра и Т. Садыкова. Этот образ стал для певицы символом узбекской женщины, борющейся за свободу и счастье.

Как комедийная актриса Халима Насырова раскрылась в образе тетушки Майсары в комической опере С. Юдакова «Проделки Майсары». Прекрасно зная жизнь простого народа, его обычаи, нравы, традиции, актриса создала неповторимо яркий и самобытный образ женщины из народа, полной энергии, остроумия, смекалки и озорства.

Другая яркая составляющая творчества великой певицы – узбекское классическое наследие и народные песни. Глубокий их знаток, она подняла на недосягаемую высоту исполнение макомов и узбекских песен на слова А. Навои, Джами, Лутфи, Хафиза Шерази, Бабура, Физули, Надиры, Зебуннисо и многих других великих поэтов. Эти песни передавались из поколения в

поколение народными певцами и часто певица рассказывала, как она постигала это искусство. «…узбекской классической музыке, макомам, народным песням я училась у признанных и любимых народом знатоков узбекской музыки. Это наши любимые хафизы и блестящие музыканты Домла Халим Ибадов, Тойчи Ташмухамедов, Хаджи Абдулазиз, Леви Бабахан, Шорахим Шоумаров, Юсуф Кызык, Устаолим Камилов, Абдукадыр Исмаилов, Ахмаджан Умурзаков, Шерази Мадраимов. Имена и искусство этих людей я свято храню в своей памяти, их опыт помогает мне в моей исполнительской деятельности».

Искусствовед Б. Насриддинов пишет: «Песни «Ушшок», «Чаргох», «Баёт» и другие в исполнении Халимы Насыровой, этой истинной Хафизы Бегим – королевы узбекской песни, являются классическим примером вокального искусства и музыкальной культуры. Не всякий исполнитель сможет так смело, четко и красиво исполнить труднейшие по вокальной технике песни, такие как «Фалак токи» и другие… Она умеет прочувствовать и отразить глубинное содержание исполняемой музыки. Её талант, изящество исполнения, умение донести до слушателя каждый нюанс вокального произведения, выразительная и сдержанная мимика всегда восторгают и поражают зрителя… Слушая в её исполнении макомы, узбекские песни, понимаешь, насколько значимо её творчество для узбекского народа».

Концертная деятельность Халимы Насыровой была исключительно интенсивной на протяжении всех лет ее творческого пути, она любила петь для народа, воодушевлялась, видя с каким восторгом и благодарностью люди откликаются на ее искусство. С конца 20-х-начала 30-х годов она – актриса Кокандского, а затем Андижанского театра выезжала с труппой в областные поселки, а иногда и в отдаленные районы, что было в те времена для женщин-артисток довольно рискованно. Не раз они попадали в опасные ситуации. С конца 30-х годов она уже знаменитой певицей выступает с концертами по всей республике. Она поет строителям новых городов и поселков, каналов – Большого Ферганского, Ташкентского, Чирчикского, Катта-Курганского водохранилища, поет рабочим фабрик и заводов, хлопкоробам, работникам сельского хозяйства и не всегда в соответствующих помещениях, зачастую прямо в полях на импровизированных площадках. Нет ни одного уголка республики, где бы не пела народная артистка СССР и щедро, с огромной отдачей не дарила бы свое искусство народу, взамен получая безусловную любовь и признание.

Имя и искусство Халимы Насыровой широко известно и зарубежом, где она знакомила слушателей со своей страной, народом, его ярким самобытным искусством, и где её называли «соловей узбекского народа».

Непревзойденная исполнительница узбекских классических и народных песен, выдающаяся певица и одна из основоположников узбекской национальной оперы, гордость своего народа Халима Насырова – «Достояние Республики».

Ее творчество подробно освещено в научно-исследовательских работах, монографиях, диссертациях и учебниках по истории узбекского искусства XX века. Целью же данной статьи является привлечение внимания творческой общественности к приближающейся значимой дате – 105летию со дня ее рождения и 15летию со дня ухода из жизни, чтобы отметить ее должным образом, к примеру, учреждением и организацией Республиканского или Регионального конкурса-фестиваля молодых оперных и народных певцов имени Халимы Насыровой, торжественного гала-концерта в театре им. Навои, проведению теле- и радиопередач и т.д. Кроме того, представляется необходимым поднять вопрос о присвоении ее имени какой-нибудь школе или колледжу искусств, потому что ее жизнь и творчество – яркий наглядный пример для нашего подрастающего поколения.

В качестве послесловия мне хотелось бы рассказать, какой я знаю Халиму Насырову, мою родную тётю, в обычной жизни. Как у всякой харизматичной личности, характер у неё был довольно сложный. Сильная, волевая, целеустремленная, стойкая и не падающая духом в любых сложных жизненных ситуациях, очень ответственная и дисциплинированная (как пример – её ежедневная полуторачасовая гимнастика, которую она делала вплоть до ухода из жизни в 90 лет), она в отношениях с окружающими была разной: доброжелательной и приветливой, понимающей и сочувствующей, но могла и осадить человека зарвавшегося и нечестного. С родственниками, близкими людьми, детьми, внуками, племянниками и др. – мягкой, снисходительной и добродушной. Будучи тактичным и дипломатичным человеком, могла легко улаживать конфликты, но с теми, кого она считала непорядочными, недостойными людьми или с теми, кто повел себя по отношению к ней или её окружению нечестно, неэтично и, как ей показалось несправедливо, она была резка, бескомпромиссна и в каких-то случаях даже шла на разрыв отношений. Иногда мне казалось, что причина, вызвавшая такую сильную эмоциональную реакцию, не столь серьезна, но она и мысли не допускала о возможной своей неправоте.

Халима-опа была очень демократичным человеком, особенно с простыми людьми. Как государственный деятель своей эпохи Халима-опа неоднократно избиралась депутатом в Верховный Совет республики и СССР и в поездках по стране, она встречалась с дехканами и рабочими, радовалась их победам, выслушивала их жалобы и пыталась помочь им, и это у нее получалось. Я

помню с детства лица людей, приехавших к ней домой пожать руку и даже поцеловать за помощь. Я хочу сказать, что, если она обещала, то относилась к этому очень ответственно.

Во время гастролей по республике она встречалась с простыми людьми, интересовалась их жизнью, бытом, семейным положением, и, конечно, старалась помочь, если им нужна была помощь в решении каких-либо насущных проблем, не отказывалась зайти в дом, когда они робко просили об этом.

В чём-то она была похожа на своих героинь, образы которых мастерски создавала на сцене. Исследователи её творчества отмечают, что ей одинаково прекрасно удаются роли как героико-драматические, лирические, так и комедийные. И действительно, она очень хорошо понимала характеры и поступки драматических героинь, ведь у неё самой жизнь в первые десятилетия прошлого века была борьбой, которая, закалив характер, сделала её сильной и стойкой. Вместе с тем, красивая, женственная, обаятельная, покорявшая людей искренностью и теплотой, она была романтиком (писала стихи) и с особой проникновенностью исполняла народные песни и арии, в которых воспевались мечта и стремление к любви, к счастью. В её собственной жизни эти мечты воплотились. Она – любящая, преданная жена-соратница, нежная мать и бабушка, заботливая дочь и сестра, глава и опора для всей очень большой семьи.

Что касается комедийных ролей, думаю, что играть их не составляло для неё большой трудности, поскольку она сама была остроумной, ценящей хорошую шутку, тонко подмечавшей смешные и характерные черточки натуры и поведения людей. При этом её отличает полное неприятие пошлости: пошлого юмора, речи, пустых мелких разговоров, сплетен и всяких наветов.

О невероятной доброте Халима-опы и её мужа, народного писателя Узбекистана Камиля Яшена, можно говорить только с изумлением и восхищением. Эта доброта выражалась не в жалостливости, не в словах или пассивном сочувствии. Она была действенной. В суровые военные и послевоенные годы в этой семье жили: обе матери супругов, брат и две оставшиеся без кормильца сестры Яшен-аки, двое маленьких детей погибшего второго его брата, которых они взяли на воспитание. Жила также оставшаяся без мужа и без средств к существованию старшая сестра Халимы-опы с маленькой дочкой, ее сын, вернувшись с фронта, тоже какой-то период был с ними до тех пор, пока они не помогли ему устроить свою жизнь. Сразу после войны умерла близкая подруга Халимы-опы по детдому и полными сиротами остались трое её детей. Тётя взяла на воспитание старшую девочку, а младших определила в детдом, но по выходным дням и праздникам они приходили в

семью и находили здесь тепло и ласку, общаясь со всеми домочадцами. Две дочери другой сестры, мои старшие сестры, практически постоянно находились в доме своей тёти. Эвакуированные в Ташкент в первые годы войны семьи находили приют в их доме, кто-то – на недели, кто-то – на месяцы, пока обустраивали свою жизнь на новом месте. Одна семья из Кавказа прожила с ними всю войну и ещё четыре года после её окончания. Все дети росли и воспитывались вместе с их собственными на равных, учились в школе, институте, женились, выходили замуж, в этом доме игрались их свадьбы.

Халима-опа также купила дом для своей матери и семьи серьёзно заболевшего младшего брата, где росли пятеро маленьких детей, заботу о которых она взяла на себя. Прекрасно воспитанные их самоотверженной матерью, благодаря постоянной заботе и опеке их тёти, они получили высшее образование, а один из них – актер театра и кино Эльёр Насыров, стал народным артистом Узбекистана.

По мере того как жизнь налаживалась, выросшие дети становились самостоятельными и уходили, на смену приходили следующие поколения… родственники родственников, земляки из Андижана, Коканда, Самарканда, Бухары и др. Иногда из какой-нибудь концертной поездке по республике Халима-опа брала из очень бедной многодетной семьи старшего ребенка и через несколько лет домой возвращался получивший среднее специальное или высшее образование профессионал. В общей сложности эта великая супружеская чета, прожившая вместе 70 лет, вырастила, выучила и поставила на ноги около 80(!) человек. Среди них врачи, юристы, педагоги, востоковеды, литературоведы и искусствоведы, спортсмены, переводчики, научные работники, кандидаты наук и др, двое – народные артисты, трое – заслуженные артисты. Я тоже не являюсь исключением. Когда после гибели на фронте моего отца она узнала, что воспитатели детского сада настоятельно рекомендуют маме учить меня музыке и отдать в музыкальную школу, она подарила мне пианино. Это решило мою профессиональную судьбу.

Когда я думаю, откуда у тёти такая потребность делать добро людям, особенно детям, мне кажется, что это идёт от её трудного детдомовского детства, из благодарности к воспитателям, всем учителям в Ташкенте, Баку, Москве, с исключительным вниманием обучавших и воспитывавших своих юных учеников, ко всем людям, поддерживавших и оберегавших её в начале творческого пути. Также благодарна была к тем, кто способствовал расцвету её таланта – композиторам, дирижерам, режиссерам, концертмейстерам, музыкантам народного ансамбля и многим-многим другим. Она вообще очень благодарный человек и считала, что получив такую счастливую судьбу, она должна помочь другим в достижении их целей. Этому она учила и детей.

И в заключение хочется рассказать о последнем, мастерски сыгранном ею спектакле, которого не ожидал увидеть никто, даже из близких.

Однажды в один из праздничных дней группа официальных лиц из творческих и общественных организаций пришла к Халиме Насыровой с поздравлениями. Многие из них были детьми в период расцвета ее творчества, не видели и не слышали ее со сцены, а некоторые знали ее имя скорее всего понаслышке. Не очень хорошо представляя себе масштаб этой личности и значимости ее роли в становлении и развитии современного музыкально-сценического искусства страны, они пришли выполнить свой служебный долг к «старушке» в возрасте под 90 лет, которая когда-то очень давно была знаменитостью. Веселые, с некоторой снисходительностью и превосходством молодости стояли вместе с нами в фойе дома, ожидая её выхода к гостям.

Когда Халима-опа появилась на площадке лестницы второго этажа, воцарилась мертвая тишина. Перед нами стояла королева весь облик и вся фигура которой излучали силу духа, благородство души и спокойствие мудрости. Затем она с величественной осанкой, прямой спиной, гордо поднятой головой, в красивом наряде и на высоченной танкетке, без какой-либо опоры или чьей-либо поддержки величаво начала спускаться по лестнице. Никто из этих самоуверенных мужчин не мог проронить ни слова от потрясения, хотя они и не знали, что она почти не видит и плохо слышит. Спустившись вниз, она с царственной простотой жестом пригласила гостей к столу и, возглавив его, сама провела весь приём, направляя разговор и своим звонким чистым голосом и с отличной дикцией высказывала свою осведомленность о происходящих событиях в стране, о своём отношении к ним, весело и непринужденно шутила, подбадривая притихших гостей. В конце она, с еле заметной тенью лукавства и легкой иронии все понимающей актрисы, попрощалась и также величественно удалилась. Когда мы провожали гостей, я увидела по их лицам, что потрясение пройдёт не скоро, но, главное, они поняли, что Халима Насырова – это великая личность и действительно «Достояние Республики».

Использованная литература:

1. Юлдашбаева Т. Мастера узбекской оперной сцены. -Т., 1985,174–с.
2. Саидов А. Халима Насырова. -Т., 1974,112–с.
3. Насриддинов Б. Халима Насырова. -Т.,1983,110–с.
4. Насырова Х. «Солнце над Востоком». -Т., 1962.

Рустам Абдуллаев

Заслуженный деятель искусств Республики Узбекистан, лауреат Государственной премии, председатель Союза композиторов и бастакоров Узбекистана, профессор Государственной консерватории Узбекистана

МОЁ ТВОРЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО С ОФЕЛИЕЙ ЮСУПОВОЙ

Творчество композитора всегда связано с музыкантами – исполнителями, осуществляющим звуковое воплощение его идей, художественных концепций. Талантливые музыканты-исполнители вдохновляют композитора на поиски новых тем, образов, сюжетов, в определенной степени воздействуют на направленность творческого процесса создания музыки. С такими музыкантами-исполнителями у композитора образуется творческое сотрудничество, продолжающееся на протяжение многих лет.

Именно таким музыкантом-исполнителем, творческим вдохновителем для меня является Офелия Юсупова, активный пропагандист моих фортепианных сочинений. Мне близка творческая индивидуальность Офелии Юнусовны, обладающей высокой исполнительской культурой, в которой удивительным образом сочетаются изысканная утонченность звуковых красок с масштабностью музыкального мышления, способность выстраивать художественную полноценную исполнительскую концепцию, создавать логически осмысленную музыкальную форму произведения. Офелия Юнусовна глубоко проникает в смысл моей музыки, её национальную сущность, постигает индивидуальные особенности выразительных средств, умеет донести её художественное содержание до слушателей. Поэтому я доверяю Офелии Юнусовне презентации своих фортепианных сочинений. Таким образом, первое публичное исполнение моей музыки становится эталоном и основой традиции исполнения моих произведений. Не перечесть всех их исполнений Офелией Юсуповой в республике и за рубежом. Каждый раз, слушая как она играет мои произведения, я открываю в них новые черты, новые свойства, что мне бесконечно приятно.

Хочу подробнее остановиться на фортепианном цикле Прелюдии и токкате, первым исполнителем которого стала Офелия Юсупова. Именно ей я посвятил это сочинение, которое прочно вошло в концертно-исполнительскую жизнь и учебно-педагогическую практику нашей страны. Офелия Юнусовна сумела раскрыть художественную идею моего сочинения, в котором я задумал органически соединить классико-романтические традиции малого полифонического цикла с некоторыми закономерностями узбекской инструментальной цикличности, присущей инструментальным разделам узбекских макомов.

Когда я ознакомил Офелию Юнусовну с Прелюдией и токкатой, она с восторгом восприняла мою идею и высоко её оценила. С её легкой руки это сочинение сразу же стало популярным, «изюминкой» концертных программ и хрестоматийным в обучении искусству игры на фортепиано. Безусловно, всё это мне очень приятно, когда среди множества малых полифонических циклов выбор падает именно на Прелюдию и токкату. Офелия Юнусовна для меня идеал современного музыканта-исполнителя обладающая историческими познаниями о музыкальной культуре в целом как о многогранном явлении, что ощущается в её публикациях [1].

Она охватывает своим научным взором ключевые тенденции развития фортепианного искусства в контексте художественной культуры Узбекистана и всегда подчеркивает значимость фортепиано во всех видах музыкальной исполнительской деятельности, в камерном и ансамблевом искусстве. Хочу подчеркнуть огромную роль Офелии Юнусовны в пропаганде моей музыки. Ученики её класса изучают мои произведения, играют их на международных концертных сценах, что очень отрадно, причём играют на самом высоком профессиональном уровне.

Фортепианный цикл «Сказка» и рапсодии получают различные исполнительские интерпретации, что подтверждает значимость моих сочинений, предоставляющие мощным пианистам благодатную почву для развития талантливой молодёжи.

Наиболее ярко моё творческое сотрудничество с Офелией Юсуповой проявилось в исполнительской жизни моего Третьего фортепианного концерта «Тайские напевы», первой исполнительницей которого стала именно она. Этот концерт я написал в 1991 году, в год обретения Узбекистаном Независимости, в котором отразил начало развития творческих контактов с государствами Азии, в частности с Тайландом.

Выбирая солиста в исполнении Третьего концерта, я остановил свой взор на кандидатуре Офелии Юсуповой, так как музыка этого произведения очень изысканная, утонченная и нежная как природа Тайланда. Именно эти исполнительские качества в наибольшей степени присущи Офелии Юнусовне, натуре аристократической по духу, очень женственной, обаятельной и

утонченной. Именно она сумела понять образное содержание моей музыки и вдохновенно раскрыть её в своей исполнительской интерпретации.

Данный концерт впервые прозвучал в 1994 году в столице Белоруссии городе Минске в исполнении симфонического оркестра Белорусского театра оперы и балета под управлением российского дирижёра В. Анисимова. Офелия Юнусовна покорила белорусскую публику своим непревзойдённым талантом.

Затем мы поехали в Тайланд, где в Банкоке повторили премьеру. Мой концерт произвел потрясающее впечатление на слушателей, особенно на короля Тайланда, который является большим любителем музыки, превосходно играющим на саксофоне.

Офелия Юнусовна поразила слушательскую аудиторию своей утонченностью игры, проникновенным нежным звучанием рояля. Я использовал в этом концерте народные тайские мелодии в моем переосмыслении, и они так взволновали слушателей, как подлинно тайская музыка, покорили их своей одухотворенностью звуковых образов, глубокой проникновенностью в природу тайской культуры. Офелия Юнусовна неоднократно исполняла Третий концерт в Узбекистане. В 1998 году в рамках Первого международного фестиваля симфонической музыки в Ташкенте она блистательно сыграла его с Национальным симфоническим оркестром Узбекистана под управлением дирижёра, заслуженного артиста республики К. Усманова. Творческая интерпретация этих концертов проанализирована в учебном пособии для музыкальных вузов «Фортепианные концерты Рустама Абдуллаева» С. Гафуровой [2, с.138-139]. Опираясь на традицию исполнения этого концерта, пианисты создали свои исполнительские прочтения. К ним относятся Э. Миркасымова, Э. Мирзакамалова.

Моё сотрудничество с Офелией Юнусовной успешно продолжается и развивается как в моём композиторском творчестве, так и в деятельности Офелии Юнусовны, ученики которой открывают в моей музыке много интересного и самобытного, постигая мой стиль, моё мировоззрение и мироощущение. Каждый раз слушая исполнение моих сочинений в интерпретациях Офелии Юнусовны и её учеников, я ощущаю важность и полезность нашего творческого общения, обогащающее появлению новых идей, замыслов и воплощений.

Использованная литература:

1. Юсупова О. Ю. Узбекское фортепианное исполнительство и педагогика в годы Независимости // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. V. -Ташкент, 2009. -с.5-15.
2. Гафурова С. А. Фортепианные концерты Рустама Абдуллаева. -Ташкент, 2011. -179с.

Галина Мухамедова

Заслуженный наставник молодёжи

Республики Узбекистан,

профессор кафедры

«Академическое пение и оперная подготовка»

Государственной консерватории Узбекистана

В ПОИСКАХ НОВОГО

Офелия Юнусовна Юсупова... Произнося это имя, в душе неизменно возникает какое-то труднообъяснимое, трепетное состояние. С её именем связано много событий и фактов, которые можно отнести к разряду: Первая! Заслуженная артистка Узбекистана, профессор, многие годы заведовавшая кафедрой специального фортепиано, активный пропагандист узбекской фортепианной музыки, неоднократно гастролировавшая за рубежом, представляя фортепианную школу Узбекистана, первый избранный ректор консерватории, многогранный общественный деятель – вот далеко неполный перечень, характеризующий ее личность.

Моё непосредственное знакомство с Офелией Юнусовной произошло в 1992 году, когда после десяти лет работы в Самаркандском государственном театре оперы и балета в должности солистки оперы я вернулась в Ташкент и по рекомендации моего наставника, профессора Любовь Хабибовны Джумаевой решилась поступать в ассистентуру-стажировку при консерватории. Элегантная, красивая и, как мне тогда казалось, строгая Офелия Юнусовна всегда общалась с коллегами уважительно. Тогда на кафедре сольного пения работали известные в Республике и за ее пределами опытные педагоги – Народные артисты, профессора Саодат Кабуловна Кабулова, Насым Хашимович Хашимов, Заслуженный работник культуры, профессор Мукаддас Нишановна Ризаева, Заслуженная артистка, доцент Роза Юнусовна Юсупова, доценты Анна Васильевна Протасова, Софья Анатольевна Цой, старший преподаватель Анатолий Андреевич Петров и многие другие.

Хотелось бы отдельно остановиться на имени Розы Юнусовны Юсуповой – родной сестре Офелии Юнусовны. Роза Юсупова многие годы прослужила на сцене Академического Большого театра имени Алишера Навои, где

исполнила ведущие партии меццо-сопранового репертуара, среди которых Майсара в «Проделках Майсары», Мохим в «Тахире и Зухре», Иранская красавица в «Дилором», Сузуки в «Мадам Баттерфляй», Кармен в одноименной опере, Зибель в «Фаусте» и многие другие. Она также успешно преподавала на кафедре сольного пения, передавая молодым свой сценический и вокальный опыт. Одной из ее учениц является Ирина Долженко – ныне ведущая солистка Большого театра России, Народная артистка России, доцент института имени Гнесиных. В данное время Роза Юнусовна находится на заслуженном отдыхе в кругу семьи.

В тот период на кафедре царила творческая атмосфера, проводились многочисленные концерты педагогов, студентов, различные фестивали и конкурсы, многие студенты участвовали в Республиканских, Региональных и Всесоюзных конкурсах. На работу в консерваторию были привлечены молодые педагоги – Абдухалил Абдикадыров, Нодира Кабулова, Ольга Сраджева, Галина Ерошина, Шахида Тохтабаева, Галина Мухамедова, Мавлюда Оринбаева. Особое внимание Офелия Юнусовна уделяла талантливой молодёжи, всячески поощряя ее творческие устремления. В частности, она оказала большую помощь тогда студентке, ныне Народной артистке, профессору, заведующей кафедрой академического пения и оперной подготовки Муяссар Раззаковой, в поездке на Всесоюзный конкурс им. М.Глинки, на котором юная певица стала лауреатом. Этот конкурс всегда отличался высоким уровнем участников и победа на нем открывала возможности для творческого взлёта, что и произошло в дальнейшем с судьбой М.Раззаковой. И это только один пример, а таких случаев было очень и очень много.

Офелия Юнусовна в поисках нового умела рисковать. К примеру, в 1996 году она назначает на должность заведующего кафедрой сольного пения Заслуженного артиста Узбекистана, ведущего солиста, исполнявшего теноровые партии на сцене ГАБТ им. А.Навои Абдухалила Абдикадирова. Это решение впоследствии оправдало себя – молодой руководитель взялся за дело с большой решимостью и азартом, внеся свежую струю в работу кафедры. На кафедре он проработал недолго, но очень продуктивно – имена его выпускников Рамиза Усманова и Самандара Алимова говорят сами за себя: оба – Народные артисты Узбекистана, ведущие солисты ГАБТ им. А.Навои, а Рамиз Усманов – ныне директор этого театра.

Необходимо сказать, что Офелия Юнусовна и ее сестра – Роза Юнусовна являются продолжателями династии музыкантов, основу которой заложила их тетя Халима Насырова. История музыкальной и театральной культуры Узбекистана знает немало личностей, с именами которых связаны этапы

формирования искусства XX века, и Халима Насырова - народная артистка СССР, первая узбекская оперная певица – меццо-сопрано, первая исполнительница главных партий в узбекских музыкальных комедиях и операх - одна из них. Ее имя стоит в одном ряду с выдающимися деятелями культуры Узбекистана того времени - Мухиддином Кари Якубовым, Мухтаром Ашрафи, Талибджаном Садыковым, Сулейманом Юдаковым, Каримом Закировым. О ней написано немало книг и статей, говорящих о самых различных сторонах её искусства. Память о ней не угасает, и тому подтверждением является тот факт, что буквально на днях - 21-27 октября 2023 года в Ташкенте, именно по инициативе Офелии Юсуповой, будет проводиться Первый Международный конкурс молодых оперных певцов имени Халимы Насыровой. Приятно отметить и тот факт, что на конкурс в качестве членов жюри приглашены известные музыканты зарубежных стран, в том числе из Италии, Южной Кореи, поданы заявки для участия в конкурсе из России, Казахстана, Киргизии и др. Хочется верить, что этот конкурс откроет новые имена, новые таланты и дело, которому посвятили всю свою жизнь такие яркие творческие личности как Халима Насырова и Офелия Юсупова – найдет своё дальнейшее развитие.

Алла Ким

Заслуженный работник народного образования

ПЛОДОТВОРНЫЙ ТАНДЕМ ДЛИНОЮ В ПОЛУВЕК

С Офелией Юнусовной Юсуповой, Заслуженным деятелем искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессором Государственной консерватории Узбекистана, в послужном списке которой и должность ректора консерватории, и многолетние заведование кафедры фортепиано, судьба свела меня в начале далеких семидесятых годов.

Закончив 1969 году с отличием Ленинградскую консерваторию (ЛОЛГК), я первые пять лет совмещала преподавание фортепиано в РССМШ имени В. А. Успенского с преподаванием на кафедре фортепиано в Ташкентской Государственной консерватории.

Офелия Юнусовна, закончив аспирантуру, уже преподавала на кафедре фортепиано, которой заведовал профессор Абрам Моисеевич Литвинов.

Абрам Моисеевич Литвинов - замечательный музыкант, пианист, прекрасный высокопрофессиональный, чуткий педагог, обучавший нас в школе имени В. А. Успенского, дал нам «путевку в жизнь». Офелия Юнусовна поступила в Московскую консерваторию, я – в Ленинградскую.

Вспоминаются его отеческая забота, доброта, гармонично сочетавшиеся с профессиональной требовательностью, его эрудиция, обширные познания в различных сферах искусства, к которым он приобщал учеников, таким Абрам Моисеевич и остался в нашей благодарной памяти. То незримое, духовное, что вложил он в нас помимо музыки и профессиональных знаний, остаётся и объединяет нас, его учеников, несмотря на разницу поколений. Со временем эта незримая связь, обогащаясь профессиональным совершенствованием, знаниями, опытом и мастерством, опираясь на общность взглядов на роль музыки в искусстве и жизни, общность взглядов на проблемы в музыкальной

педагогике, благодаря творческим контактам, постоянным практическим взаимодействиям, постепенно превратилась в наш с Офелией Юнусовной плодотворный тандем.

Впервые увидев Офелию Юнусовну, поразилась естественности, доброжелательности, приветливости в отношении к людям, изяществу и грациозности её облика. Могла ли я тогда предположить, что в этой хрупкой, миловидной женщине кроется «стальной характер», цепкий ум, энергия, воля, организаторские способности, проявившиеся в дальнейшем в масштабной, многогранный деятельности: в исполнительской (Офелия Юнусовна была первой узбекской пианисткой), педагогической, научно-методической, в качестве ректора консерватории, при деятельном участии которой, консерватория получила новое современное здание с концертными залами. На моих глазах происходило становление Офелии Юнусовны как личности, профессионала музыканта, пианистки, педагога. Интенсивная исполнительская деятельность как в стране, так и за рубежом, участие в качестве члена жюри различных республиканских и международных конкурсов.

Ежедневный педагогический труд с полной самоотдачей и параллельно этому активная пропаганда творчества узбекских композиторов, фортепианные произведения которых звучали в сольных концертах самой Офелии Юнусовны и в программах её студентов. С её лёгкой руки ежегодные концерты студентов из фортепианных сочинений узбекских композиторов стали традицией. Широкому распространению фортепианных произведений узбекских композиторов способствовало и издание сборника «Пьесы узбекских композиторов», редактором-составителем которого была Офелия Юнусовна Юсупова.

Надо отметить, что этот сборник стал большим подспорьем педагогам-пианистам в приобщении учеников и пробуждении в них интереса к творчеству наших композиторов. Издание этого сборника позволило также исполнять пьесы национальных композиторов на всевозможных фортепианных конкурсах от Республиканских до Международных, где одним из требований было исполнение произведения композиторов страны участников конкурса. Мои ученики, принимая участие в различных Международных конкурсах в Италии, Эстонии, Франции, Болгарии, Греции, Румынии и других странах, с энтузиазмом и радостью исполняли произведение композиторов Узбекистана, знакомя зарубежную аудиторию с самобытным творчеством композиторов страны. Большим успехом пользовались в исполнении лауреатов Международных конкурсов Гузали Исаметдиновой, Азиза Эргашева, Нодиры Дадамухамедовой, Иноятхон

Абдулаевой и Захара Ващенко пьесы: Д. Амануллаевой «У развалин Бибиханум», яркой, драматичной; А. Набиева «Тановар» с самобытным ритмом и колоритом; Р. Абдуллаева «Прелюдия и Токката», в которой жанры Токкаты и прелюдии трактованы неожиданно новаторски, наполнены национальными интонациями, темпераментом и ритмом.

Заведуя фортепианным отделом РСМАЛ имени В. А. Успенского (с 1992 по 2012 г), я часто общалась с Офелией Юнусовной, заведовавшей фортепианной кафедрой в Государственной консерватории Узбекистана, о будущем наших выпускников, поступающих и уже обучающихся в консерватории. Офелия Юнусовна неоднократно была Председателем комиссии на выпускных государственных экзаменах фортепианного отдела РСМАЛ имени В. А. Успенского. Обсуждение результатов выступлений выпускников велось Офелией Юнусовной с профессиональной требовательностью и обоснованностью суждений, но с присущей ей интеллигентностью, дружелюбием и справедливостью. Этот стиль ведения обсуждений я отметила у Офелии Юнусовны ещё на кафедре фортепиано в консерватории, где проработала некоторое время (с 2001- 2012 г).

Высокий профессионализм, авторитет, весомость суждений Офелии Юнусовны подкреплялся так же опытом работы на научно-методическом поприще. Под её руководством и при непосредственном участии как редактора-составителя вышли 8 сборников статей «Вопросы музыкального исполнительства и педагогики».

Часто к Офелии Юнусовне обращались за помощью и консультациями.

Прослушивая учеников ДМШ, приходящих к ней на консультации, услышав их перспективу и способности, Офелия Юнусовна советовала некоторым из них заняться музыкой профессионально и направляла их в музыкальные специализированные школы. И со временем её предвидения подтверждались.

Так в 2010 году, в 6-ой класс РСМАЛ имени В. А. Успенского по рекомендации Офелии Юнусовны в мой класс поступил Азиз Эргашев. Талантливый, яркий, целеустремлённый Азиз участвовал на Международном конкурсе «Pro piano Romania» в городе Бухарест, где занял II премию. В 2015 году блестяще выступил на I Международном конкурсе пианистов «Истеъдод», который проходил в Ташкенте и завоевал 1 премию, следом участвовал в престижном фестивале В. Спивакова «Москва приглашает друзей» покорив слушателей своим исполнением «Кампанеллы» Ф. Листа.

Почти все мои выпускники в РСМАЛ имени В. А. Успенского, за малым исключением, стали лауреатами Республиканских и Международных конкурсов. Стимулом к участию в конкурсах помимо профессиональных

задач, профессионального роста, музыкантского и морального удовлетворения от побед на этих конкурсах была и практическая весьма важная причина. Лауреаты призовых мест (1-3) Международных конкурсов и Лауреаты первых премий Республиканских конкурсов имели право безэкзаменационного поступления на бюджет в Государственную консерваторию. Таким образом поступили в консерваторию Лауреаты Международных конкурсов – талантливые, виртуозные, масштабные пианисты Ирена Гульзарова, Владислав Косьминов (класс профессора М. В. Гумарова), Абдурашид Закиров (класс преподавателя Р. Р. Абдуназарова), тонкие, вдумчивые, классически сдержанные, талантливые Зоя Ващенко, Шерзод Турсунов, Жасмин Ибрагимова (класс профессора С. А. Гафуровой), а также ученики обучавшиеся в классе профессора Офелии Юнусовны Юсуповой, о которых речь пойдёт чуть позже. В период с 2001 по 2012 работы совместителем в консерватории в моём классе закончили обучение в бакалавриате и магистратуре Лауреаты Республиканских конкурсов Ле Светлана (I премия 1990 год) Сергей Скобин (III премия 2005 год), бакалавриат Заир Заиров (закончил магистратуру в классе профессора М. В. Гумарова).

Завершив свою преподавательскую деятельность в консерватории в 2012 году я полностью переключилась на подготовку своих учеников в РСМАЛ имени В А. Успенского к сольным концертам, концертам класса, концертам с оркестром и различным конкурсам. Большую часть выпускников направляла в класс профессора Офелии Юнусовны Юсуповой, продолжая наш плодотворный тандем. Ещё в годы работы в консерватории, присутствуя на уроках Офелии Юнусовны, видела её стремление в работе со студентами (с хорошим продвижением) развивать их самостоятельность, творческую волю, аналитичность, профессиональную требовательность и честность к себе, точное следование авторскому тексту и замыслу, скрупулезной работе над звуком, что было созвучно мне, как педагогу, и я со спокойным сердцем и душой передавала учеников Офелии Юнусовне Юсуповой.

В классе профессора Офелии Юнусовны обучались в разные годы мои ученики Дипломант Республиканского конкурса Барно Ахмеджанова, Лауреаты Международных конкурсов Гузаль Исаметдинова, Азиз Эргашев, Лауреаты Международных конкурсов и Государственной премии имени «Зульфии» Нодира Дадамухамедова (2010 год) и Иноятхон Абдуллаева (2018 год).

Офелия Юнусовна, обладая высокопрофессиональным опытом, мудро и чутко, опираясь на свою основательную методическую базу продолжала развивать способности, индивидуальные возможности студентов, направляя,

советую, корректируя, обучая, убеждая, но не ломая их. Результатом стал дальнейший прогресс студентов.

С большим успехом выступили с оркестром талантливые, яркие, обладающие неповторимой индивидуальностью и виртуозной технической оснащённостью студенты: Азиз Эргашев, исполнив К. Сен-Санса концерт №2 g-moll, Нодира Дадамухамедова В. Моцарт концерт №20 d-moll и Иноятхон Абдуллаева С. Прокофьева концерт №1 Des- dur, П. Чайковского концерт №1 b-moll, В. Моцарта Концерт №20 d-moll. Помимо этого, Иноятхон Абдуллаева стала победителем консерваторского конкурса на «Президентскую стипендию». Нодира Дадамухамедова, будучи со школьной скамьи лауреатом пятнадцати Международных конкурсов (призовых премий), продолжала и в консерватории, в классе профессора Офелии Юнусовны Юсуповой, участвовать и завоевывать высокие премии на Международных конкурсах в Чехия, г. Прага (I премия и специальный приз), Болгария г.Варна (I премия), Италия г. Барлетта (III премия), г. Пезаро (диплом), а также с отличием закончила магистратуру в классе профессора Офелии Юнусовны Юсуповой.

Благодаря профессиональному, умному, терпеливому и бережному руководству профессора Офелии Юнусовны Юсуповой эти студенты стали одними из лучших пианистов на кафедре фортепиано Государственной консерватории, успешно и достойно впоследствии завершив обучение, закончили консерваторию.

Удивительная женщина, незаурядная личность, профессор, Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана Офелия Юнусовна Юсупова до сих пор на своём учительском посту!

Какой грандиозный и прекрасный пройден путь!

В День Юбилея здоровья, радости, удовлетворения, творческих успехов и долголетия Вам!

Феруза Мухамедова

Доктор философии по искусствоведению (PhD), доцент кафедры «Специальное фортепиано» Государственной консерватории Узбекистана

ИЗ ЗОЛОТОГО ФОНДА УЗБЕКСКОЙ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ

(интерпретация Офелии Юсуповой)

Фортепианная музыка Узбекистана, являющаяся продуктом композиторского творчества, полностью реализуется на основе исполнительского искусства и в этом процессе фактор художественной интерпретации играет значительную роль. Несомненно, что национальные корни являются той питательной средой, за счет которой обогащаются выразительные, формообразующие средства, принципы исполнения сочинений фортепианной музыки.

Самобытность узбекской музыки, ладовое своеобразие, богатая мелизматика требует от пианиста особых приемов звукоизвлечения. Так, небольшой регистровый диапазон народных напевов, свойственный национальному музыкальному мышлению, является следствием преимущественного развития мелкой пальцевой техники и орнаментальности фактуры. Нетемперированный строй и обертона, столь характерные для узбекской музыки и возникающие при игре на народных инструментах, привели к широкому использованию двойных нот (секунды, терции, сексты), которые способствуют воссозданию на фортепиано особенностей звучания узбекских национальных инструментов.

Специфика ритмической организации народных песен и танцев проявляются в расслоении фортепианной фактуры на две линии: в функции усуля выступает гармонический и ритмический аккомпанемент, на который наслаивается мелодия (куй) в партии правой руки. В данном случае возникает ассоциация с ритмоформулами, воспроизводимыми при игре на доире – наиболее колоритном народном инструменте, отражающем своеобразие узбекской музыки. При исполнении подобных эпизодов пианисту важно

передать не только энергию и ритмическую остроту, но и воссоздать тембровое богатство традиционных ударных инструментов.

Однако самобытность узбекского традиционного пения не просто передать в фортепианном исполнительстве, так как фортепиано является струнно-молоточковым инструментом. Фактурная и регистровая драматургия в сочетании с темброво-колористическими особенностями сочинений композиторов Узбекистана (при правильном понимании их природы) - могут обогатить игру пианиста невероятно богатой палитрой звуковых находок.

В узбекском фортепианном творчестве национально-характерные черты воплощаются весьма образно и колористично. Важным способом выражения национальных традиций в музыкальном языке сочинений композиторов Узбекистана является орнаментика. «Все виды орнамента, невзирая на их внешнюю (по отношению к тону) или внутреннюю (по отношению к мелодической линии в целом) принадлежности, выполняют роль «прибавочного» к основному тону (или иной конструкции) элемента, что соответствует общей природе декоративного искусства» [2, с.375]. Такого рода орнаменты обладают способностью передавать самые тонкие эмоциональные грани внутреннего мира человека.

Одним из известных произведений композиторов Узбекистана, в котором роль мелизматики играет главенствующую роль, является «Танавор» А. Набиева, (танавор – с фарси сильный, храбрый – широко распространенное в Узбекистане вокальное и инструментальное произведение, а также национальный танец, наполненный философией о любви)[13]. Мелодии Танавор отличаются небольшим диапазоном, закругленностью, плавностью мелодических фраз, передающих мягкость и грацию женских танцевальных пластических движений.

«Танавор» пользуется большой популярностью среди музыкантов Узбекистана, эта мелодия была записана Н. Мироновым, В. Успенским, Е. Романовской, Ю. Раджаби. А. Козловский создал симфоническую поэму и балет «Танавор». На основе «Танавор» написаны вокальные произведения Т. Садыкова, М. Бурханова.

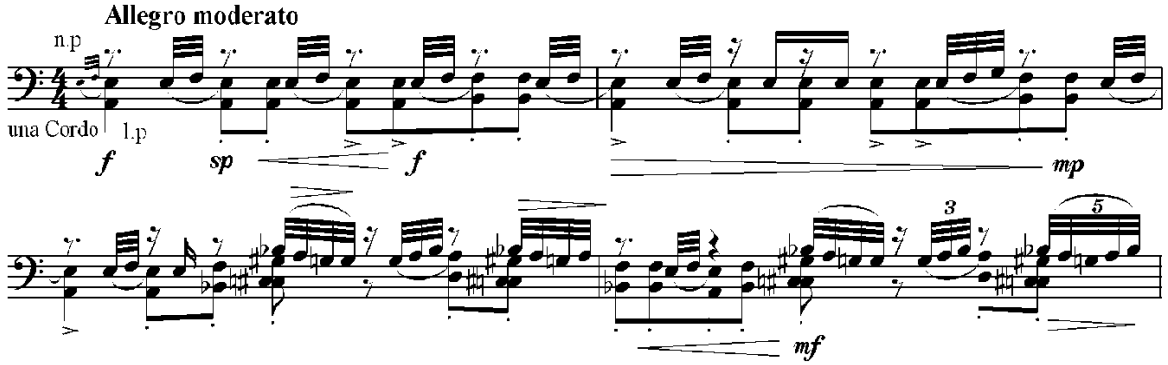
Созданная А. Набиевым, фортепианная пьеса «Танавор» входит в «золотой фонд» узбекских музыкальных сочинений, широко распространённых в концертной и педагогической практике на протяжении многих лет. Это красочное, завораживающее по характеру исполнения произведение интересно исполнял сам автор А. Набиев, а первой исполнительницей является Заслуженный деятель искусств Узбекистана и

[13] Воплощение «Танавор»а в живописи – пано «Рождение танца» Б.Жалолова [1, с.10]

Каракалпакстана, профессор Офелия Юсупова. Именно эта пианистка впервые в истории фортепианного исполнительства Узбекистана, выступила с сольными концертами (в 1984 году), программа которых полностью состояла из фортепианных произведений отечественных композиторов: Прелюдия и фуга до-минор Г. Мушеля, «Вариации на таджикскую тему» С. Карим-Ходжи, Сонатина Ф. Янов-Яновского, «Фантазия» Н. Закирова, «Песня без слов» М. Ашрафи, «Поэма» Х. Азимова, «Танавор» А. Набиева, «Прелюдия и токката» Р. Абдуллаева, Концерт №1 Р. Абдуллаева (партия второго рояля – Т. Игноян). «Эти выступления стали значительным культурным событием, вызвали большой резонанс музыкальной общественности Ташкента и городов Ферганской долины» [3].

Отметим, что исполнение О. Юсуповой «Танавор» записано на грампластинке и относится к золотому фонду узбекской музыки. Однострочное изложение нотного материала, исполняемое двумя руками, представляет определенную сложность для пианиста. Композитор в изложении квинтовых ходов в левой руке и в узорчатом орнаменте наигрышей в правой – имитирует звучание одного из самых распространённых узбекских народных инструментов – дутара. Подобный звуковой эффект воспроизведения «наигрыша» возникает при соблюдении двух условий: 1) интонирование (без напряжения) и 2) ясное артикулирование скрытой лексики квинтовых ходов.

А. Набиев «Танавор»



Для воспроизведения фактурно-тембровых особенностей дутара всю пьесу необходимо исполнять “una corda” (указание автора), т.е. на левой педали. Грациозность движений в правой руке на фоне ритмической пульсации неравномерного движения в левой играется пианисткой естественно плавно, без напряжения и драматичности. Движение наверх идет постепенно и поступенно, что свойственно народной музыке. Своеобразная по национальному колориту пьеса в исполнении О.Юсуповой имеет ясную фразировку. Мягкое туше, приглушенная динамика придают исполнению поэтичность и теплоту звучания. Когда мелодическая линия идёт вверх,

пианистка выражает экспрессию, увеличивая звуковую градацию и эмоциональное напряжение. Здесь важен слуховой контроль исполнителя, динамика очень волнообразная, но *forte* скорее интонационное, чем объемное.

Как известно, традиция использования в музыкальных сочинениях звуковых образов народных инструментов, присуща любой культуре. Также типична она и для узбекского композиторского творчества, так как всегда содержит особый национальный колорит и даёт возможность показать звуково-символическим путём различные стороны особенности жизни народа. Образ дутара в фортепианном изложении пьесы Набиева «Танавор» вырисовывается чётко, и только от понимания и мастерства пианиста зависит верное воссоздание намерений композитора, что показательно для исполнительской интерпретации О.Юсуповой.

Использованная литература:

1. Ганиева И. Ўзбек мусиқасида “Танавор” (тарихий ва назарий муаммолар кесимида). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата искусствоведения. Т., 2008.
2. Гарипова Н. Становление и развитие башкирского фортепианного искусства (исполнительство, образование, композиторское творчество). Афтореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения. Магнитогорск, 2010.
3. Гольдина М. У нас на гастролях// Ферганская правда. 30.05.84.
4. Мухамедова Ф. Некоторые аспекты фортепианного образования в Узбекистане// Журнал «УзДСМИ хабарлари», №5, Т.- 2018.

Диляра Ислямова

Доктор философии по искусствоведению (PhD),

старший преподаватель кафедры

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории Узбекистана

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ ТРАДИЦИИ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ

Фортепианная исполнительская культура Узбекистана базируется на узбекских национальных музыкальных традициях, распространённости ведущих жанров и форм в творчестве отечественных композиторов, приобретении опыта восприятия стилевых, интонационных, метроритмических, ладогармонических и других особенностей узбекской музыки. Современное фортепианное исполнительство Узбекистана позволяет выделить характерную для него направленность развития. При всем многообразии и интенсивности процессов, происходящих в его становлении и развитии, можно проследить, что национальная школа представляет собой феномен, сложившийся в результате адаптации европейской музыкальной традиции в условиях сосуществования с национальным исполнительским мышлением при непрерывном их взаимодействии.

Узбекская пианистическая школа в сравнении в другими национальными школами в историческом плане молода, но при этом очень самобытна и своеобразна. Сегодня она компетентно заявила о себе на мировой арене, обозначив неповторимую национальную индивидуальность, которая стала играть важную роль в развитии общемировой музыкальной культуры. С. Гафурова в своем докладе на XII Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари», состоявшемся в 2019 году в Самарканде, отметила: «Молодое поколение композиторов, а также интерпретаторов пианистов продолжает традиции, в которых европейские жанры и техника интерпретации подчиняются элементам восточного исполнительства» [1, с. 111].

В связи, с этим обозначим критерии национальной фортепианной школы, позволяющие полноценно утверждать о её существовании:

1. Фортепианное исполнительство локализовано в национальном культурном пространстве.
2. Национальная фортепианная школа развивается в русле собственной педагогической и художественной парадигмы в условиях преемственности традиций.
3. Достижения фортепианного исполнительства успешно транслируются за пределы национального пространства.

Творческая деятельность пианистов страны свидетельствует об их экспрессивной подаче музыкального материала, сильной энергетике, ярком звуковом ощущении тона, рельефной и четкой манере игры, ощущении масштаба формы, что в свою очередь свидетельствует о продолжении активного поиска национальной самобытности. «За годы развития фортепианное искусство республики прошло очень интенсивный рост, достигло успехов и побед, поднялось на качественной новый профессиональный уровень» [5, с. 5].

Более того, национальные черты отчетливо проявляются у пианистов в их интерпретациях и методических установках. «При индивидуальном исполнительском облике и педагогическом методе их объединяет одно — слияние исполнительской культуры Востока (медитативность, самобытность, колоритность) и Запада (энергичность, пальцевая точность), многообразие фортепианных красок, идущих от манеры музицирования на узбекских народных инструментах и традиционного пения, от принципов звукоизвлечения на национальных инструментах, используемых в фортепианном исполнительстве» [3, с. 32-33].

Пианисты Узбекистана чувствуют инструмент в соответствии с многовековыми традициями, сложившимися в исполнительстве на народных инструментах и вокальном искусстве. В связи с этим, такие инварианты интерпретации, как декламационное интонирование, яркие динамические контрасты, насыщенная палитра звука, использование импровизационных и орнаментальных приёмов отличают их подход к выявлению музыкального содержания. Иными словами, национальная неповторимость диктует пианисту поиски исполнительской культуры, достаточно отражающей ментальную сущность.

Исключительно важное место в становлении национальной фортепианной школы принадлежит Заслуженному деятелю искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессору кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана Офелии Юсуповой.

Она не просто подготовила многих талантливых пианистов, но, по сути дела, заложила фундамент национальной фортепианной культуры во всех аспектах этого понятия.

Обращаясь к творчеству пианистки, исследователи неизменно отмечают элегантность ее исполнительских интерпретаций, удивительную пластичность, красоту и естественность звукоизвлечения. В частности, профессор Галина Калмыкова является автором монографии «Офелия Юсупова» [2]. Многолетнее личное общение Г. Калмыковой с пианисткой, совместная работа, глубокое изучение жизненной судьбы позволили появиться на свет изданию, в котором личность О. Юсуповой раскрывается с разных сторон — биографической, творческой, общественной.

О. Юсупова первой заявила о национальной фортепианной школе Узбекистана в полный голос, получив права гражданства на международном уровне. Она — первая узбекская пианистка, которая пропагандировала фортепианное искусство нашей страны на престижных концертных сценах. География гастрольных выступлений О. Юсуповой весьма обширна. Причем везде ее ждал теплый прием и слова благодарности за мастерство. Много творческого внимания пианистка уделяет музыке композиторов Узбекистана. И это закономерно, потому узбекские композиторы доверяют ей премьеры своих фортепианных опусов, как правило, с посвящением их первой исполнительнице.

Редкая позитивная жизненная активность позволили О. Юсуповой постоянно расти и совершенствоваться в творчестве, в последующем — занять важную роль в общественной жизни, постоянно генерировать и воплощать в жизнь новые идеи и проекты. Основные черты, отличающие О. Юсупову как исполнителя и педагога — это серьезное и принципиальное отношение к вопросам национального искусства.

О. Юсупова обладает необходимым артистическим комплексом, в котором гармонично сочетаются свободное владение пианистическими ресурсами, стилистическое чувство, внутренняя содержательность игры, наличие национальных инвариантов в исполнении, что позволяет говорить о проявлении национального стиля в ее интерпретациях. В этом отношении представляется интересной трактовка цикла «Это не должно повториться» Совета Вареласа пианисткой. В её интерпретации прослушиваются сосредоточенные раздумья и эпико-драматические переживания. О. Юсупова так детально подобрала арсенал выразительных исполнительских средств, в особенности артикуляции, создав тем самым и эпическую мощь, свойственную национальной культуре ауджевой медитативности. Взаимодействуя с драматургией музыки и профессионально владея

искусством семантической ассоциативности, О. Юсупова за счет творческого претворения в интерпретации особенностей особого национального параметра (реверберации) создала масштабную панораму образов войны, яркое образное целое.

Так, любое произведение под руками О. Юсуповой приобретает удивительно логичные, четко архитектурные очертания. Она предпочитает добиваться общего эмоционального впечатления с помощью расчета всех динамических аспектов, всех агогических элементов. И надо сказать, что благодаря умелой расстановке акцентов, умной соразмерности градаций достигает ярких художественных результатов.

Концепции О. Юсуповой всегда отличаются цельностью архитектоники, ясностью исполнительского плана. Понимание пьесы исполнителем происходит сквозь призму утонченностей и тембрового ощущения клавиатуры посредством воплощения тембровых вибраций и раздельной артикуляции. Направив фокус слушательского восприятия в русло выработанных пианисткой новаций, деконструировав музыкальный материал пианистка с легкостью находит компромиссное сочетание между классическим гармоническим языком произведения и национальным материалом, в ее трактовке нет конфликта разностилевой направленности сочинения. О. Юсупова с каждым первопрочтением постигает глубокую содержательную многозначность произведения, выдвигает основы его исполнительских традиций.

Наделенная от природы превосходным пианистическим аппаратом, она с блеском преодолевает технические трудности. О. Юсуповой свойственна масштабность, проявляющаяся в широте дыхания, цельности конструкции произведения, что позволяет взглянуть на него «с высоты птичьего полета». Одновременно с этим, умение досконально прослушать звуковую ткань произведения помогает пианистке находить яркие исполнительские решения во многих опусах композиторов Узбекистана.

Нет сомнения, что исполнительское творчество О. Юсуповой — заметная страница музыкальной культуры Узбекистана. Однако еще больший вклад в её развитие она внесла как выдающийся педагог. В педагогической деятельности наиболее ярко раскрылась ее художественная индивидуальность. Из ее класса вышло более пятидесяти специалистов (бакалавры, магистры, ассистенты-стажеры), многие из которых известны далеко за пределами республики, среди них лауреаты различных международных и республиканских конкурсов. Можно смело утверждать, что она обладает всем сложным комплексом качеств, необходимым для педагога-музыканта.

Стремясь к ясности и выразительности каждой музыкальной фразы, О. Юсупова в то же время как бы выдерживает ученика в единой стилистической сфере в процессе работы над тем или иным сочинением. С этой целью она широко применяет свойственный вокальному обучению метод ауджа, то есть метод динамического напряжения и сильного эмоционального воздействия в кульминационном построении. Пианистка учит восприятию фортепианной звучности во всем её многотембровом богатстве, что ведет к особому ощущению инструмента, с подчеркиваем его темброво-ударных и вибрирующих свойств. Такие инварианты в исполнении позволяют художественно полноценно имитировать музыкально-художественный образ. О. Юсупова утверждает: «Внутренне представляя звуковой образ произведения, пианист конструирует в своем сознании определённые проекты отдельных вариантов исполнения, причем с различными исполнительскими задачами в плане как выразительно-художественных средств, так и определенных двигательно-технологических приёмов» [4, с. 155].

Профессор нередко прибегает к сопоставлению той или иной пианистической краски с оркестровыми и узбекскими национальными инструментами. В общий контекст фактурно-звуковой работы входят и достижение мягкой певучести, «длительности» фортепианного звука, и оттачивание аккордовой ровности, и выразительность аккомпанемента, и тонкая педализация. При этом многочисленные варианты исполнения самой О. Юсуповой имеют оригинальные и самобытные амплитудно-частотные свойства, резонансную частоту и способность к поглощению или усилению звуковой энергии.

Офелия Юнусовна публикует свои проблемные статьи, составляет и публикует сборники, в которых особую ценность составляет характеристика именно современного фортепианного исполнительства Узбекистана, интерпретация и пропаганда фортепианной музыки композиторов Узбекистана. Личность О. Юсуповой уникальна и значима.

Подытоживая сказанное, необходимо отметить, что сегодня фортепианная культура Узбекистана вышла на уровень «мировых стандартов» и огромную роль в этом сыграла деятельность талантливой пианистки и выдающегося педагога Офелии Юнусовны Юсуповой. На основе анализа исполнительско-педагогических и научных принципов профессора можно заключить, что в её творчестве сложились две основные тенденции. Первая исходит в основном от национального восприятия, и содержит в себе ментальные звуковые акустические структуры, позволяя осуществлять непроизвольную и произвольную регуляцию самого процесса исполнительской интерпретации. Вторая тенденция — от виртуозного

мастерства и пианистического профессионализма ведет к наиболее яркому выражению ментальной сущности. Самоочевидно, эти два направления обусловливают определенную взаимозависимость, и речь идет лишь о преобладании той или иной тенденции в методике каждого пианиста-педагога. При этом преобладание каждой из них во многом продиктовано стилевыми устремлениями индивидуального творчества.

Использованная литература:

1. Гафурова С. Роль фортепианного искусства Узбекистана в процессе взаимодействия традиций Востока и Запада. / Перспективы развития традиционной музыки народов Востока. -Самарканд, 2019. - СС. 110-112.
2. Калмыкова Г. Офелия Юсупова. -Ташкент, 2001.
3. Мухамедова Ф. Фортепианная музыка Узбекистана, формирование, жанровое своеобразие, интерпретация: Автореф. дисс. д-ра философии по искусствоведению. -Ташкент, 2019. – 50 с.
4. Юсупова О. Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве. / Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. - Выпуск V. -Ташкент, 2007. – СС. 154-162.Юсупова О. Узбекское фортепианное исполнительское искусство и едагогика в годы независимости. / Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. - Выпуск VI. -Ташкент, 2009. – СС. 5-15.

Ирода Ганиева

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Ўзбек мусиқаси тарихи”

кафедраси профессор в. б.

ЎЗБЕК ФОРТЕПИАНО МАКТАБИНИНГ МАЛИКАСИ

Юсупова Офелия Юнусовна фортепиано бўйича миллий мусиқа маданиятимизнинг ривожига катта ҳисса қўшган санъаткор, Тошкент давлат консерваториясини (ҳозирги Ўзбекистон давлат консерваторияси) тамомлаган илк ўзбек пианиночиларидан биридир. Таълим соҳасидаги фаолияти давомида кўплаб шогирдларга сабоқ берди, уларнинг малакали, етук кадр сифатида етишиб чиқишида бор куч-ғайратини аямади.

Пианиночи, профессор Юсупова Офелия Юнусовна 1938 йилда таваллуд топган. Ёшлигида мусиқачилар, хонандалар, дирижёрлар, санъаткорлар даврасида бўлди, уларнинг суҳбатларини тинглади. Москва консерваториясида (В. С. Белов синфи), сўнгра Тошкент давлат консерваториясида (Н. Б. Рецкер синфи) таҳсил олди. Аспирантурани тугатгач, консерваториянинг “Махсус фортепиано” кафедрасида дарс беришга таклиф қилинди ва ушбу билим юртида ҳозирги кунга қадар ёшларга билим бериб келмоқда.

Офелия Юнусовнанинг ижодий ва меҳнат фаолияти кўп қиррали ва ранг-барангдир. 1960 йиллардан бошлаб концерт фаолиятини олиб бориб, ўша даврда хорижда концерт берган ўзбек пианиночиларидан бири бўлди. Хусусан, Польша, Канада, Мўғулистон, Миср, Финляндия, Германия давлатларидаги концертлар мухлислар қалбидан жой олди ва мутахассислар томонидан эътироф этилди. 1984 йилда О. Юсупова тўлиқ ўзбек композиторларининг фортепиано учун ёзилган асарларидан иборат яккахон концерт дастурини тақдим этди ва айтиш керакки, унинг концерт дастурлари кўплаб мусиқа ихлосмандларининг самимий олқишига сазовор бўлди. Бу бежиз эмас, албатта. Офелия Юсупова нафақат дунё тан олган буюк композиторларнинг, балки ўзбек композиторларининг асарларини ҳам маҳорат билан катта саҳналарда ижро этиб, мусиқа санъати оламида кенг

тарғиб қилди. Хусусан, М. Ашрафий, Н. Зокиров, С. Юдаков, Р. Абдуллаевларнинг фортепиано учун ёзган асарлари Офелия Юнусовна ижросида катта саҳналарда ўзига хос ижроси билан жаранг сочди.

О. Юсупованинг ижро репертуаридан Моцарт, Бетховен, Лист, Шопен, Шуман, Шуберт, Григ, Чайковский, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев, Дебюсси каби машҳур композиторларнинг асарлари ўрин олган. Ушбу композиторлар турли даврларда яшаб ижод этганлиги ва уларнинг мусиқий услуби турлича ҳамда хилма-хил бўлганлигини инобатга олсак, О.Юсупованинг ижро репертуари нақадар бой эканлигига амин бўламиз. О. Юсупованинг ижроси интеллектуаллиги, бадиий-эстетик диди билан ажралиб туради. Унда оғир-босиқлик, салобат, юксак мусиқий дид, оҳангларни нозик ҳис этиш, табиийлик сезилади. Юқоридаги фикрларимизни умумлаштириб шуни таъкидлаш керакки, О. Юсупованинг фаолияти ва ижоди ўзбек миллий мусиқа маданияти ривожида, унинг янги даражага чиқишида муҳим аҳамиятга эга бўлган воқеликдир.

Офелия Юнусовна Ўзбекистон фортепиано санъати соҳасидаги йирик мутахассислардан биридир. 1962 йилдан буён консерваторияда сабоқ бериб келади. Юзлаб шогирдларга билим берди. Улар орасида Президент стипендияси, Навоий номли давлат стипендиялари соҳиблари, республика ва минтақа миқёсидаги ҳамда халқаро танловларнинг лауреатлари бор. У ўз педагогик фаолияти давомида доимо юксак маданиятли ижрочини етиштириб чиқаришга интилади.

Меҳнат фаолияти давомида О. Юсупова 1973 йилда “Махсус фортепиано” кафедраси мудираси бўлди, 1987-1997 йилларда эса Тошкент давлат консерваторияси ректори лавозимида ишлади. Бу даврда консерваториянинг моддий-техник базаси мустаҳкамланди, ижод қилиш учун шарт-шароитлар яхшиланди, хориждаги мусиқий ўқув юртлари билан халқаро алоқалари ва ҳамкорлиги кенгайди. Айнан шу инсоннинг ташаббуси билан ҳар йили консерваторияда ўзбек композиторларининг фортепиано асарларидан тузилган концерт дастури ташкил этилади. Бундай концертлар ҳозир ҳам сақланиб қолинган бўлиб, улар якка концерт, юбилей концерт, танлов каби шаклларда янграмоқда. Бу каби тадбирлар ёшларни мусиқа билан янада яқинроқ таништиради, ижодкор ва ижрочи сифатида тажрибалари ортади.

Кўплаб ўзбек композиторларининг фортепиано учун ёзилган асарларини билган ва пухта ўзлаштирган Офелия Юнусовна уларни тўплам ҳолига келтиришда бош бўлди. Мазкур тўплам 1987 йилда нашр этилиб, мусиқий жамоатчилик ва соҳа мутахассислари томонидан эътироф этилди. Бундан ташқари О. Юсупова яна кўплаб мақолалар тўпламининг муҳаррир-тузувчиси бўлди.

Забардаст пианиночи сифатида танилган О. Юсупова юртимиздаги ва хориждаги кўрик-танловларнинг нуфузли ҳакамлар ҳайъати сафига ҳам киритилган, бир неча мусиқа санъатига оид лойиҳаларда фаол иштирок этган. Шу билан бирга унинг раҳбарлигида фестиваллар ҳам ташкил этилган. Улар ўз қамровининг кенглиги, даражасининг баландлиги билан ажралиб туради.

Режиссёр А. Фатхуллин суратга олган мамлакатимизда фортепиано мактабининг шаклланиши ва ривожланишига оид "Ўзбекистон фортепиано мактаби" ҳужжатли фильмида О. Юсупова республикамиздаги иқтидорли, ёш пианиночилар ҳақида гапириб ўтган.

Истиқлол йилларида юртимиз фортепиано ижрочилиги санъати жадал ривожланди, янада юксак поғоналарга ҳамда янги босқичга кўтарилди. Офелия Юнусовна педагогик, меҳнат ва ижодий фаолиятини чамбарчас ҳолда олиб борди ва уларнинг ҳар бирида катта муваффақиятларга эришди.

Юсупова Офелия Юнусовна Ўзбекистон Республикасида фан ва маданиятни юксалтириш ишига қўшган катта ҳиссаси, ёш авлодни тарбиялашдаги алоҳида хизматлари учун "Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган санъат арбоби" (1994) фахрий унвони, "Дўстлик" ордени (2023) билан тақдирланган.

Шубҳасиз, О. Юсупова ўзбек фортепиано ижрочилиги санъати соҳасидаги ўта билимли, заковатли инсонлардан биридир. Унинг педагогик, маънавий-маърифий, раҳбарлик фаолияти ўзбек фортепиано мусиқасини янги даражага олиб чиқди, унда таҳсил олган ва олаётган ёшларга катта ва кенг билимлар эшигини очди.

Ўз касбига бўлган меҳр, санъатга бўлган эҳтиром, юксак мусиқий дид, гўзал одоб, самимият, ташаббускорлик, ташкилотчилик каби хислатлар О. Юсуповада яққол кўзга ташланади.

Ёркин, камтарин, теран фикрли, кенг дунёқарашга эга ижодкор бугунги кунда ҳам педагогик ва ижодий фаолият олиб бораётгани нафақат фортепиано соҳасида таълим олаётган ўқувчи-талабалар, балки мусиқа шайдолари, санъат ихлосмандлари учун ҳам ниҳоятда қувонарлидир.

Шу кунларда Юсупова Офелия Юнусовна таваллуд айёмларини нишонламоқдалар. Юбилей арафасида устозга хайрли тилакларимизни изҳор қиламиз. Офелия Юнусовнага сиҳат-саломатлик, тинчлик-хотиржамлик, ижодларига янада кўплаб муваффақиятлар тилаймиз! Доимо халқимизнинг, шогирдларининг ардоғида бўлсинлар!

Гуллола Игамбердиева

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Мусиқий педагогика” кафедраси катта ўқитувчиси

ЎЗБЕК КОМПОЗИТОРЛАРИ АСАРЛАРИНИНГ ТАЛҚИНИ ВА ТАРҒИБОТИДА ОФЕЛИЯ ЮСУПОВАНИНГ ЎРНИ

(Рустам Абдуллаевнинг фортепиано учун концертлари мисолида)

Ижро талқини композициянинг интонацион мазмунини ўқиш сифатида мусиқий ижро этишнинг аҳамиятини оширади, шунингдек, ижро этишнинг юқори фуқаролик жавобгарлиги, бастакор – рассомнинг жавобгарлиги даражасигача кўтарилади. Эшитиш-мотор техникасини мукаммал эгаллашдан ташқари ижрочи бастакорликнинг ўзига хос хусусиятлари, амалиёти ва техникаси билан таниш бўлиши керак; мусиқий интонацияни чолғу техника билан боғлиқ бўлмаган тўғридан-тўғри овоз ифодасида идрок эта олиш; ижро жараёнини гўёки ташқаридан кузатиб, навбатма-навбат бастакорга ҳам, тингловчига ҳам, кейин рассомга, сўнг ўз ҳис-туйғулари ва фикрларини тингловчиларга ғайрат билан етказадиган маърузачига айлана олишдир. Буларнинг барчаси катта аҳамиятга эга бўлган ягона вазифага қаратилган: эшитиш ва эътибор кўникмаларини “саҳнабоп” доимийлиги психотехник кўникмаларини шакллантириш [5, п. 140]. Ахир, талқин бу – ижро этилган асарнинг ижрочи томонидан индивидуал талқини [6]. Асарларни талқин қилиш тўғридан-тўғри маълум бир ғояни, режани амалга ошириш мумкин бўлган тасаввур ва кўникмаларнинг хилма-хиллигига боғлиқ ва асарларнинг талқини бевосита у устида ишлаш жараёнида туғилади.

Ўзбекистон композиторлари ва бастакорлари уюшмаси раиси, Ўзбекистон санъат арбоби, профессор Рустам Абдуллаевнинг фортепиано учун концертларни талқин қилишда муаллифнинг ўзидан ташқари ўзбек пианиночилари Офелия Юсупова, Беҳзод Абдуллаев, Адиба Шарипова ва бошқалар катта ҳисса қўшдилар. Концертларнинг ижро талқинлари, шубҳасиз, катта қизиқиш уйғотиб, ўрганишни талаб қилади, лекин айни пайтда ёш пианиночиларни уларни аниқ кўчириб ижро этишдан огоҳлантириш керак,

чунки индивидуал тушунчалардан ташқарида темп ўзгариши ва бошқа ифода воситалари бадиий асосланган деб қабул қилинмайди.

Рустам Абдулаев фортепиано концертларининг турли талқинлари таҳлили шуни кўрсатадики, ҳар бир ижрочи томонидан экспрессив воситалардан фойдаланиш қуйидаги фикрлар билан боғлиқ:

- унинг индивидуал ижро услуби билан;
- вақтга қараб ривожланиши мумкин бўлган ушбу композиция тушунчаси шулар жумласидандир.

Табиийки, Рустам Абдуллаев томонидан 1972 йилдан 1995 йилгача яратилган 5 та концерт, бугунги кунда XXI аср бошларида ижрочилар томонидан XX асрдагидек қабул қилинмайди. Янги замон пианиночиларга янги экспрессив воситаларни, янги темп, интонация, тембр туйғусини белгилайди. Фортепиано концертларининг талқини ижрочи учун икки хил муаммоларни келтириб чиқаради. Муаммоларнинг биринчи доираси Р. Абдуллаев мусиқасининг бадиий мазмуни, бой образини ўзида мужассам этиш зарурати билан белгиланади. Иккинчиси эса бастакорнинг фортепиано орқали ифода этишда аниқ индивидуал миллий мусиқий тилга эга бўлишининг ўзига хос хусусиятлари билан боғлиқ бўлган катта техник қийинчиликлардир. Композитор кўпинча фортепианода ўзбек халқ чолғулари товушига тақлид қилишнинг турли техникаларига мурожаат қилади, бу эса ижрочини баъзан одатий ижро техникасини қайта кўриб чиқишга мажбур қилади. Буларнинг барчаси пианиночидан мусиқани интеллектуал тушунишни ҳам, виртуоз маҳоратни ҳам талаб қилади. Бундай фазилатларнинг комбинацияси асосий талабдир.

Рустам Абдуллаевнинг 1-, 3- ва 5-фортепиано концертларини юксак даража ва истеъдод билан талқин этган Офелия Юсупова Ўзбекистон ва Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, профессор айнан мана шу фазилатларга эга. Учинчи концертнинг жаҳон премьераси 1994 йилда Таиланд ва Белоруссияда Россия халқ артисти Б. Анисимов раҳбарлиги остида Белоруссия Опера ва балет театри симфоник оркестри билан ижро этди ва Бангкокда лазер дискига ёзиб олди. Шунингдек, у ушбу асарни Тошкентда бўлиб ўтган II Халқаро симфоник мусиқа фестивалида дирижёр, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист К. Усмонов билан ҳамда Миллий симфоник оркестрнинг бошқа концертларида ижро этди.

О. Юсупова тай мусиқаси табиатини мукаммал ҳис қилди ва ўз ижросида Хоразм ва тай куйларининг хилма-хиллигини, табиий ва органик тарзда етказишга, тай лаззатининг ўзига хос хусусиятларини жуда нозик ва шеърий тарзда очиб беришга муваффақ бўлди. Биринчи қисмни талқин қилишда О. Юсупова бутун асар давомида учрайдиган мавзуий тимсолларни моҳирона

ифодалайди, уларни жуда кенг динамик чегаралар билан, товуш тембридаги нозикликни қўллай олади. У жиринглаётган қўнғироқлар, шабада ва ҳашаматли гулларнинг хушбўй ҳидларига тақлид қилиб, нозик товуш чегараларини чиройли ва нозик тарзда етказди. Таиланд раққосалари ҳаракатларининг нафислиги ва нозиклигини концертнинг лирик лавҳаларида гўёки кўрсатиб турарди. Биринчи қисм мусиқасининг ҳиссий мазмунини бундай талқин қилиш асарнинг авж қисмларни аниқроқ аниқлаш ва асосий авж нуқтасини аниқроқ кўрсатиш имконини беради. Каданс асарнинг мусиқий шаклига жуда мос келади ва бунда пианиночи маҳоратининг яна бир жиҳати – ижро шаклини мукаммал хис қила олганини кўрсатади. О. Юсупова мусиқанинг улуғвор ва тантанали табиатини тасвирлаб, қисм охирини жуда жонли ва таъсирчан ижро этади.

Концертнинг қайғули ва мазмун жиҳатидан чуқур бўлган иккинчи қисми пианиночи томонидан катта ички таранглик билан ва шу билан бирга қатъийлик ва вазминлик билан ижро этилади. Бошланишида туйғулар чуқур, лекин аста-секинлик билан ўрта қисм юқори авж нуқтасига драматик пафос билан етади. Бу ерда саксофон ва фортепиано ўртасидаги мулоқотда саксофоннинг эҳтиросли ва драматик сўзлари фортепианода тасалли берувчи, тинчлантирувчи интонация билан таққосланади ҳамда бу орқали ижрочилар тингловчига айниқса катта таъсир ўтказадилар.

О. Юсупова концертнинг олдинги қисми билан ёрқин контрастни ташкил этувчи финалини ҳам таъсирчан ижро этади. Лирик расмларнинг силлиқлиги ва нозиклиги Хоразм халқ рақсларига хос бўлган рақс энергиясининг кучли босими билан таққосланади.

Шундай қилиб, пианиночининг ижро концепциясидаги драматик марказ финал бўлиб, унга драматик ривожланишнинг барча иплари бирлаштирилади ва дунёни ёрқин, оптимистик идрок етиш йўллари тасдиқланади. О. Юсупованинг ижроси бастакорнинг ниятини тўлиқ очиб беради ва ўзининг бадиий кучи билан ишонтиради. Ҳеч шубҳа йўққи, 3-фортепиано концерти узоқ умр кўриб, республика пианиночиларининг ижро ва педагогик репертуарида мустаҳкам ўрин эгаллайди.

Шунингдек, О. Юсупова Рустам Абдулаевнинг Бешинчи концертининг хам биринчи ижрочиси бўлиб, уни Бангкокда бўлиб ўтган жаҳон премьерасида дирижёр, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган артист Ф. Шамсутдинов раҳбарлигидаги А. Навоий номидаги ГАБТ Опера ва балет симфоник оркестри билан биргаликда катта муваффақият билан ижро этди. Кейин эса Тошкентда бўлиб ўтган II Халқаро симфоник мусиқа фестивалида америкалик дирижёр Чарлз Ансбакер билан ижро этилди.

Офелия Юсупованинг талқинида Бешинчи концерт энг ёрқин ранглар ва юксак даражадаги ижроси билан ажралиб туради, бу ижодкорнинг энг юқори ютуқларидан биридир. Унинг ижроси биринчи қисмнинг романтик ҳаяжони ва ифодали драмасини, иккинчи қисмдаги фалсафий концентрацияни ва ҳиссиётларнинг лирик чуқурлигини, бақувват парвозни, финалнинг беқиёс динамизмини таъкидлайди. Асарнинг бадиий ғояси пианиночи томонидан ҳайратланарли даражада уйғун нисбатларда мужассамлаштирган, интонацион бирлик унсурлари, мажозий алоқалар таъкидланган, ҳиссий ва психологик ҳолатларнинг ўзгариши мантиқан амалга оширилади. О. Юсупова Бешинчи концертни ўзига хос бадиийлиги, чинакам мукаммаллиги, бастакор ғоясини чуқур англаш билан ижро этади.

Биринчи қисм кенгайтирилган драматик поэма характерига хос бўлади. Мураккаб ривожланган шаклнинг архитектоникаси тембр ўзгариши мантиқи, тембр палитраси ва ҳиссий кайфиятнинг ўзгариши билан шаклланади. Ижрочи асосий мавзуни жуда илҳомлантирувчи ва поэтик тарзда, юмшоқ импульсивликнинг махсус ғояси билан ижро этади. Аста-секин, ифода юқори интенсивликка етади. Асосий қисмнинг экспозиция қисмида О. Юсупова образнинг ривожланиш динамикасини тасдиқлаб, унинг лирик ифодасини оширади.

Пианиночи ёрдамчи қисм образини жуда ўзига хос тарзда талқин қилади, унинг асосий қисм мавзуси билан чуқур ички турдошлигини очиб беради, шу билан бирга лирик-эпик туйғунинг кенг кўлами ва кенглигига эришади. Ижрочи ёрдамчи қисмнинг ижро талқинига ҳикоя унсурларини олиб келади, бу мусиқанинг эпик оҳангини оширади ва тасвирнинг лирик характерини чуқурлаштиради.

Ривожланувчи қисмда эса пианиночи экспозиция тасвирларини ўзгартирилган қирраларини намойиш этади ва уларга драматургия унсурларини киритиш билан бирга тезкорлик ва мунтазамликни уйғунлаштиради. Концертнинг биринчи қисми пианиночидан максимал техник эркинликни талаб қилади ва буни Офелия Юсупова ажойиб тарзда намойиш этди, уни чуқур бадиий мазмун, юқори овоз маданияти, мусиқанинг миллий характерини ифодалашда тембрни ўзига хослиги билан бирлаштирди.

Andante – концертининг иккинчи қисми, юксак руҳий етуклик сифатида қабул қилинади. Ижрочи ўз талқинида ушбу қисмнинг бутун композициянинг лирик ва драматик фалсафий маркази сифатида муҳимлигини таъкидлайди. Қисмнинг қайғули мавзусини О. Юсупова чуқур, концентратланган товуш билан ижро этади, унинг нозик тембр оҳанглари уйғунлик ўзгариши билан белгиланади. Юқори ҳиссий кульминацион портлаш тингловчига ёрқин таъсир кўрсатади ва янги мавзунинг пайдо бўлишига олиб келади. Офелия

Юсупова речитативларни айниқса таъсирчан ижро этади, жуда юқори ҳиссий интенсивликка эришгач, аста-секинлик билан асар бошидаги фалсафий нуқтага қайтади.

Финалнинг талқини юқори даражадаги экспрессивлик, кенг кўламлиги билан ажралиб туради. Бу динамик интенсивликни оширади, қувноқ байрам ҳисси вужудга келади. Ижрочи бу ғайрат ва завқ муҳитини ажойиб тарзда етказади, мусиқанинг ёркин ўзига хос миллий характерини мустаҳкамлайди. О. Юсупова талқин қилган финалнинг каданси маъно жиҳатдан нафақат финалда, балки бутун композицияда драматик кескинликнинг энг ёркин зонасига айланади. Концерт финали Рустам Абдулаев мусиқасига хос бўлган ижоднинг битмас-туганмас энергияси билан сингиб кетган қаҳрамонлик ва шодлик кайфияти билан якунланади.

“Менинг ижодим, – дейди Рустам Абдуллаев, – халққа қаратилган бўлиб, у менинг мусиқам билан алоқада бўлганларнинг барчасини маънавий такомиллаштиришга қаратилган, унга мен барча истеъдодим, илҳом ва ижодий кучларимни сарфлайман”. Ҳеч шубҳа йўқки, муаллифнинг фортепиано концертлари талқинларнинг кўплиги бу уларнинг мажозий мазмунининг кўп қирралилиги билан белгиланади. Рустам Абдуллаевнинг концертларини ижро этишга О. Юсупованинг турли хил бадиий ёндашувлари бизнинг онгимизда шахс дунёсини, унинг юксак фуқаролик ва аҳлоқий фазилатларини идрок этишни шакллантирадиган чуқур аҳлоқий, юксак ва ҳаётий гўзалликни бойитади. Ижрочи нафақат ўзи учун, балки томошабинлар учун ҳам бастакор композицияларининг бой бадиий мазмунининг бугунги кунда тўлиқ очиб берилмаган янги жиҳатларини кашф этишга муваффақ бўлди. Бундай изланиш нафақат керак, балки зарур, чунки бастакорнинг асарларида ўзбек халқининг воқелиги, фикр ва мулоҳазалари, ҳаёти акс эттирилган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Гафурова С. Пятый концерт для фортепиано с оркестром Р. Абдуллаева // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. III. -Т.: 2002.
2. Гафурова С. Третий фортепианный концерт Р. Абдуллаева // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. III. -Т.: 2003.
3. Гафурова С. Фортепианные концерты Рустама Абдуллаева // -Т.: 2011.
4. Головина В. Новое в фортепианной музыке // Узбекская музыка на современном этапе. -Т.: 1977.
5. Давидов М. Теоретические основы формирования мастерства баянистов (аккордионистов). – С. 140.
6. http://ru.wikipedia.org.

Венера Закирова

Доктор философии по искусствоведению (PhD),

старший научный сотрудник

Института искусствознания АН Республики

Узбекистан

ВКЛАД ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ В РАЗВИТИЕ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

С именем Заслуженного деятеля искусств Республики Узбекистан и Каракалпакстан, одной из ярких и талантливых пианисток нашей страны Офелии Юнусовны Юсуповой связана целая эпоха в истории фортепианного искусства Узбекистана. Удивительно, как жизнь и творчество одного музыканта может совпасть с периодом становления и яркого расцвета узбекской фортепианной школы. Она пришла в профессию в 1960-е годы и сразу же включилась в концертную жизнь, выступая как в стране (по городам Советского Союза), так и далеко за ее пределами (в Польше, Канаде, Монголии)[14]. Это был сложный путь исканий себя, собственного стиля и, вместе с тем, поиски направлений в развитии национальной исполнительской школы в целом, требующей формирования ее самобытного облика, узнаваемого по характеру, манере, способу высказывания. Все эти задачи, стоявшие перед узбекскими пианистами начиная с середины прошлого столетия, решались не сразу. Потребовалось немало времени, терпения, усердия, веры в возможность достижения обозначенных целей и задач, пока фортепианное искусство Узбекистана обрело неповторимый облик и стиль.

Свою лепту в это значимое для музыкальной культуры Узбекистана дело внесла Офелия Юсупова. Она явилась одной из тех, кто стоял у истоков формирования узбекской фортепианной школы, способствовал ее расцвету, активно продвигал в общемировое музыкальное пространство. 1970-1980-е годы были временем появления большого числа самых разнообразных

[14] Офелия Юсупова, как отмечают специалисты, была первой узбекской пианисткой, демонстрировавшей фортепианное искусство республики за рубежом – в Польше, Канаде, Монго0лии, Египте, Финляндии, Германии. См. подр.: История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане: уч. пособие / Авт.: Г.Б. Калмыкова, О.Ю. Юсупова, В.И. Гилин и др. -Т.: Изд. лит. и искусства, 1989. С. 48.

произведений для фортепиано отечественных авторов: П. Халикова, Р. Хамраева, М. Таджиева, Н. Закирова, Ф. Янов-Яновского, Д. Сайдаминовой, Р. Абдуллаева, М. Бафоева, А. Латиф-заде и многих других. Талантливые, смелые, творчески одухотворенные, полные желания творить, они создавали сочинения, пронизанные национальным духом, колоритом восточных мелодий и ритмов. Это проявлялось в характере музыкального изложения, в особой интонационно-ритмической природе музыкальной ткани, опирающейся на традиционную музыку узбекского (и не только) народа.

Однако, существовавшая в те годы серьезная проблема в исполнительских кадрах, готовых исполнять новую музыку, нередко откладывала премьеры сочинений, вынуждая интереснейшие фортепианные композиции ожидать своего часа на полках библиотеки Союза композиторов или в личных архивах авторов. Заметный прорыв в этом направлении совершила Офелия Юнусовна, оказавшаяся среди тех, кто становился первым исполнителем сочинений композиторов Узбекистана. О. Юсупова стала первой исполнительницей концертов для фортепиано с оркестром П. Халикова, Р. Хамраева, Р. Абдуллаева, Концертино для фортепиано с оркестром народных инструментов М. Таджиева, Сонатины Янов-Яновского, «Поэмы» и «Рапсодии» Х. Азимова, «Вариаций на таджикскую тему» С. Карим-Ходжи[15]. В концертном репертуаре Юсуповой были самые разнообразные по стилю сочинения Г. Мушеля, С. Карим-Ходжи, Ф. Янов-Яновского, Н. Закирова, А. Набиева, Р. Абдуллаева, в каждом из которых, по словам критиков – свидетелей ее концертных выступлений, пианистке удавалось показать красоту мелодики, своеобразие ритмики, в особенности там, где главенствует ее народная природа, создать художественно яркие и убедительные образы, ясность формы, четко выстроенный композиционный план[16].

Знаменательной явилась премьера Третьего фортепианного концерта «Тайские напевы» Рустама Абдуллаева, который О. Юсупова представляла в Таиланде, а затем в Белоруссии в 1994 году вместе с симфоническим оркестром Белорусского театра оперы и балеты под управлением Народного артиста России Александра Анисимова. Позже были выступления в Ташкенте с Национальным симфоническим оркестром под управлением Заслуженного артиста Республики Узбекистан Куванча Усманова, где пианистке удалось проникнуться природой тайской музыки, раскрыть колорит хорезмских напевов и показать их в органичном, естественном звучании. Как отмечают

[15] Калмыкова Г.Б. Офелия Юсупова. -Т., 2001. – С. 20.
[16] Список статей в прессе на концертные выступления Офелии Юнусовой приведены в работе: Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. С. 63.

специалисты, «исполнение концерта О. Юсуповой полноценно раскрывает замысел композитора и убеждает своей художественной силой»[17].

Работа над интерпретацией сочинений композиторов Узбекистана требует от пианистов не только безупречного мастерства и высокого профессионализма, но и глубинного погружения в национальную природу музыкального материала, тонкое ощущение, понимание его специфики, интонационного строя. Для исполнения такого рода фортепианных композиций необходим определенный подход, связанный с выработкой артикуляционных приемов (в особенности при исполнении специфических остинатных фигур, репетиций, глиссандо, восходящих к ряду традиционных жанров узбекской музыки), бережного использования педали. Но, главное, необходим внутренний эмоциональный настрой и, конечно, «натренированный» слух, тонко улавливающий дыхание мелодии, причудливость ритмики и, в целом, жанрово-стилевое своеобразие музыки.

Вот почему пианисты не всегда брались за исполнение сочинений узбекских авторов. Требовалась определенная смелость и уверенность в собственных силах, чтобы, не имея никакого в звуковом отношении образца, создавать его своей интерпретацией, формировать исполнительскую модель нового произведения, которая станет примером для других пианистов. К слову, такой проблемы не возникало при исполнении музыки зарубежных композиторов – классиков и романтиков, так как большинство сочинений уже обрели свой узнаваемый звуковой облик, созданный выдающимися пианистами предыдущих поколений. Кроме того, к ним написаны разного рода рекомендации для исполнителей, облегчающие процесс разучивания, преодоления технических трудностей, работы над образным строем композиций.

Что же касается музыки композиторов Узбекистана, то это неисследованный мир образов, тем и сюжетов, которые отечественные пианисты постепенно раскрывали и для себя, и для слушателей. В этом непростом деле исполнитель становился в некотором роде соавтором произведения, ведь от созданного во время игры образа, подобранного стиля и трактовки идейного содержания нередко зависел успех сочинения. Офелия Юсупова, в этом смысле, оказалась не только профессионалом своего дела, но и довольно смелым человеком, благодаря чему интереснейшие фортепианные опусы обрели свою сценическую жизнь, вошли в репертуар многих пианистов, стали достоянием музыкальной культуры и искусства Узбекистана.

[17] Гафурова С. Фортепианные концерты0 Рустама Абдуллаева: уч. пособие для высших музыкальных учебных заведений. -Т.: «San’at» jurnali nashriyoti, 2011. – С. 139.

Неслучайно, автор монографии об Офелии Юсуповой, известная пианистка и педагог, многие годы проработавшая на кафедре специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана Г. Б. Калмыкова отмечает, что «пианистическое мастерство исполнительницы, глубокая продуманность ее интерпретации снискали ей заслуженный авторитет в среде музыкантов. Поэтому многие из современных композиторов Узбекистана доверяют ей премьеры своих новых сочинений»[18]. Надо сказать, что все это стало возможным благодаря той школе, многолетнему труду и всецелой отдаче высокому искусству, которые стояли за плечами талантливой пианистки. Огромный массив фортепианной литературы, которым владела Офелия Юсупова говорит сам за себя. Это сочинения И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Р. Шумана, Ф. Шопена, Ф. Листа, Э. Грига, К. Дебюсси, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, С. Прокофьева и других. Ей были подвластны самые разные стили: от классики до экспрессионизма и модернизма. Но особенно тонко и проникновенно пианистке удавалось исполнять музыку романтиков – Шопена, Грига, чем заслуживала признание и высокую оценку критиков.

Офелия Юнусовна внесла большой вклад в пропаганду творчества композиторов Узбекистана, включая в свой концертный репертуар сочинения крупной формы (концерты) и жанры камерной музыки (концертные пьесы, небольшие фортепианные опусы). И если сегодня подобная практика является привычной и достаточно распространенной, то в те годы, когда Юсупова регулярно гастролировала по городам республики и зарубежным странам и знакомила аудиторию с музыкой отечественных авторов, было настоящим прорывом. Вместе с тем, это служило мощным стимулом для самих композиторов, творческая активность которых во многом зависела от наличия исполнительских кадров. О данной проблеме неоднократно писала доктор искусствоведения, профессор Н. Янов-Яновская, указывая, что отсутствие исполнительских кадров нередко тормозит появление новых инструментальных сочинений. И наоборот: «если яркая индивидуальность исполнителя вызывает к жизни свежее, новаторское сочинение, то и интересные композиторские поиски в свою очередь стимулируют рост инструментального исполнительства»[19]. Это, как известно, процесс взаимообратимый, а композитор и исполнитель, выступая в подобном сотворчестве, дают жизнь многим оригинальным музыкальным композициям.

[18] Калмыкова Г.Б. Офелия Юсупова. -Т., 2001. – С. 20.

[19] Янов-Яновская Н. С. Инструментальный концерт в Узбекистане // История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. -М., 1972. – С. 64.

Продолжателями традиций исполнительской школы О. Ю. Юсуповой явились ее многочисленные ученики. Они – ее гордость, ее успех как талантливого педагога, мудрого наставника. Многие из подопечных Офелии Юнусовны достигли серьезных результатов в профессии, подтверждая высокий профессиональный уровень узбекской пианистической школы. И сегодня, несмотря на свой солидный возраст, Офелия Юнусовна сохраняет связь с музыкальной культурой Узбекистана, с родной кафедрой специального фортепиано консерватории, оставаясь бесконечно преданной музыке, высокому искусству. Она по праву является хранителем традиций, бесценного опыта, накопленного несколькими поколениями отечественных музыкантов, и высоких идеалов, к которым всегда стремилась сама и к которым вела своих учеников. Остается верить, что достижения в области фортепианного исполнительства, имеющиеся, в том числе, благодаря деятельности О. Юсуповой, не утратятся молодым поколением пианистов, напротив, будут сохранены ими в будущем, а узбекская фортепианная школа еще более уверенно продолжит свой путь развития и представит миру имена новых талантливых музыкантов республики.

Использованная литература:

1. История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане: уч. пособие / Авт.: Г. Б. Калмыкова, О. Ю. Юсупова, В. И. Гилин и др. -Т.: Изд. лит. и искусства, 1989. – 96 с.
2. Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. -Т., 2001. – 66 с.
3. Гафурова С. Фортепианные концерты Рустама Абдуллаева: уч. пособие для высших музыкальных учебных заведений. -Т.: «San’at» jurnali nashriyoti, 2011. – 179 с.
4. Янов-Яновская Н. С. Инструментальный концерт в Узбекистане // История и современность. Проблемы музыкальной культуры народов Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. -М., 1972. – С. 64-96.

Эльнора Мамаджанова

Кандидат искусствоведения,

профессор кафедры

«История музыки и критики»

Государственной консерватории Узбекистана

ОФЕЛИЯ ЮСУПОВА И ТРАДИЦИИ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА УЗБЕКИСТАНА

Любая круглая дата, юбилей известного человека вдохновляет на создание своего рода эссе, статьи, воспоминаний, содержащих значимые события, заслуги, окружение и области деятельности. В случае с Заслуженным деятелем искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессором Государственной консерватории Узбекистана Офелии Юнусовной Юсуповой я лишь могу причислять себя к ее окружению на протяжении многих лет, безмерно восхищаюсь ее талантом, педагогическим даром в подготовке блестящих пианистов, Лауреатов республиканских и международных конкурсов.

Она стояла у руля главного музыкального института с 1987 до 1997 год, по сути была первым ректором-женщиной, и ей удалось многое сделать в это нелегкое переходное время. Обретение страной независимости в 1991 году диктовало новые условия функционирования институтов культуры и искусства, среди которых была и консерватория. Именно тогда возникла проблема сохранения устоявшейся системы образования, сохранение европейского образования и возрождение национальных традиций в системе обучения. Офелия Юсупова своим примером, концертной деятельностью смогла убедить высокое руководство, чиновников, что в Узбекистане много талантов, которым под силу достижения европейской фортепианной школы, что необходимо продолжать в том же ключе, в котором важное место занимали поиск и поддержка одаренной молодежи.

Предстояло многое, и, благодаря единомышленникам, ректору О. Юсуповой удалось сохранить основную линию музыкального образования, базой которого являлось европейское обучение, которое вбирало в себя исполнительство на разных инструментах, композицию, теорию и историю

музыки, хоровое дирижирование. Не менее важную область образования заняли обучение основам традиционной музыки, исполнительству на народных инструментах. И такой вид высшего музыкального образования стал основным на многие годы, являясь отличительной чертой консерватории страны.

Ташкентская государственная консерватория им. М. Ашрафи объединяла в то время блестящих педагогов, известных на всю огромную страну, среди которых Ф. Кароматов, И. Акбаров, С. Закржевская, С. Галицкая, З. Хакназаров, Ю. Плахов, О. Матякубов, Ф. Янов-Яновский, А. Азимова, С. Варелас, Т. Головянц, В. Плунгян, Т. Гафурбеков и многие другие. Все прекрасно понимали, что от них зависит многое, продолжать свою деятельность, и оставаться, прежде всего, специалистами в своей области, или же участвовать в формировании новой системы образования, ломая прежние достижения. Однако, не все приняли изменения в политической системе страны, и начался отток специалистов за рубеж. Именно в этой ситуации пригодился талант мудрого руководителя Офелии Юнусовны, когда приходилось, буквально, переубеждать делать опрометчивый шаг многим специалистам.

Офелия Юсупова всегда совмещала несколько видов своей деятельности, но для нее самой важной была и есть педагогическая работа. Несмотря на большую загруженность, студенты всегда были и остаются ее отдушиной. Будучи в прошлом блестящей пианисткой, она всегда делилась и продолжает делиться своим искусством, и для нее важно не только правильно исполнить технически то или иное произведение, но и дать возможность молодым пианистам изучить и передать разную интерпретацию известных сочинений.

Наверное, не так много в стране и в мире специалистов, кто, будучи в прошлом исполнителем, творческим человеком, остается в строю на долгие годы, продолжает традиции своей пианистической школы, готовит новые кадры. Ее по праву называют основоположником фортепианного исполнительства в Узбекистане. Традиционное на Востоке понятие «Устоз-шогирд» обрело смысл в новых реалиях. Ее ученики продолжают традиции своего именитого педагога, десятилетиями формируя школу Офелии Юсуповой. У профессора Юсуповой много известных учеников, среди которых Р. Полатханова, З. Мухамеджанова, Г. Тагиева, М. Гумаров, Г. Алимова, Н. Хусанова, Н. Дадамухамедова и другие. Многие из них являются известными во многих странах концертирующими пианистами.

Для любого студента кафедры «Специальное фортепиано» имя О. Ю. Юсуповой является высшей планкой пианистической школы страны, попасть к ней в класс суждено не всем желающим. Но для многих учиться в

консерватории, в которой работает О. Ю. Юсупова является большой мотивацией, стимулом для непрерывных занятий, достижения поставленных целей.

Сложно посчитать точное количество представителей фортепианного искусства страны, но то, что среди них достойное место принадлежит выпускникам класса Офелии Юсуповой, не вызывает сомнения. Заложенные основы национальной фортепианной школы первыми исполнителями, будут развиваться и дальше. Молодое поколение пианистов успешно представляет искусство Узбекистана на международных конкурсах, концертных площадках мира. За последние десять лет более сорока студентов консерватории Узбекистана завоевали признание за рубежом, стали лауреатами международных конкурсов во Франции, Италии, Великобритании, России, Казахстане и др. странах мира. Среди них Азиз Эргашев, Надира Дадамухамедова, Абдулазиз Хашимов, Санжар Азимов, Никита Стеценко, Шукур Ажиметов, Шамсуддин Баходыров, Нигина Тошпулатова, Фарангиз Хайдарова, Иноятхон Абдуллаева, Отабек Обидов, Диана Аманбаева и др.

И среди педагогов кафедры «Специальное фортепиано», основу которой составляют концертирующие исполнители, немало известных за пределами страны пианистов: Заслуженные артисты Узбекистана Сайера Гафурова, Мадина Файзиева, а также Наргиза Полатханова, Эльмира Миркасымова, Феруза Мухамедова, Эльнура Мирзакамалова, Диляра Ислямова и другие. Кафедра имеет высокие показатели и в научной деятельности. Новое время диктует новые задачи. Поиск новых выразительных средств, интерпретаций, а также инновационных методик в преподавании фортепианного искусства стал основой научных трудов-статей, учебных пособий, диссертаций. Более половины преподавателей пишут диссертации, и двое уже имеют степень доктора философии по музыкальному искусству. И в этом большая заслуга О. Юсуповой, ее книги, многочисленные статьи, методические заметки и рекомендации являются основой для изучения и внедрения в научные работы.

Сочетание педагогической, исполнительской и научной деятельности на кафедре «Специальное фортепиано» в дальнейшем даст высокие результаты в подготовке нового поколения пианистов, которые продолжат традиции, заложенные прославленными педагогами, блестящими исполнителями, ведущее место среди которых принадлежит Офелии Юнусовне Юсуповой.

Елена Матвеева

Лауреат Республиканского конкурса, дипломант Международного фестиваля «Новые имена», обладательница ордена Дустлик, и. о. доцента кафедры «Струнные инструменты» Государственной консерватории Узбекистана

ВОПРОСЫ МЕТОДОЛОГИИ ИСТОРИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА В УЗБЕКИСТАНЕ

Изучение истории инструментального музыкального исполнительства в Узбекистане является приоритетным направлением современной науки и педагогики. Оно требует творческой научной инициативы авторов, способных с современных методологических позиций концепционно осветить богатую и содержательную историю становления и развития инструментального исполнительского искусства. Выход в свет в 1989 году в Ташкенте учебного пособия «История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане» стал стартовой площадкой для создания трудов по истории исполнительского искусства на струнных смычковых, духовых и ударных музыкальных инструментах.

Данный труд является базовой основой, фундаментом для написания трудов по вопросам музыкального исполнительского искусства и педагогики в Узбекистане. Его аксиологическая сущность заключается в богатейшем фактологическом информационном и аналитическом материале, равно как и методология научного исследования проблем развития фортепианного искусства.

Инициатором и идейным вдохновителем создания истории фортепианного, камерного и ансамблевого искусства в Узбекистане является первая узбекская пианистка, заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор кафедры специального фортепиано Офелия Юнусовна Юсупова, одна из авторов данного труда. Показательно, что этот труд представляет собой коллективное исследование, что весьма целесообразно для такого рода изданий. Авторами данного труда являются

опытные музыканты-исполнители. Это педагоги Галина Борисовна Калмыкова – пианистка, доцент кафедры специального фортепиано, Офелия Юнусовна Юсупова – пианистка, Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор кафедры специального фортепиано, Владимир Иосифович Галин – виолончелист, доцент кафедры камерной музыки, Станислав Дмитриевич Мошков – пианист, доцент кафедры специального фортепиано, Анна Генриховна Грингоф – пианистка, доцент кафедры камерной музыки. Они, будучи ведущими специалистами консерватории, приложили огромные усилия для того, чтобы создать столь значимый для музыкального образования и науки труд, являющийся обобщением теории и практики, методики и исполнительства, науки и искусства.

Фортепиано – универсальный музыкальный инструмент, подобно симфоническому оркестру, обладающий неисчерпаемыми выразительными возможностями и силой эмоционального воздействия на слушателя. Оно необходимо всем представителям музыкального исполнительского искусства, что получило отражение в широком подходе к содержанию данного труда, включающего в себя сольное фортепианное искусство, а также камерное и ансамблевое исполнительство. «Фортепианный факультет организовали в Ташкентской государственной консерватории одним из первых» [1, с.22]. С первых же дней своей деятельности факультет проявил общественную активность и способствовал интенсивному развитию музыкального искусства. «Если гипотеза каждого отдельного исследования носит содержательный проблемный характер, то гипотеза общего исследования будет носить скорее характер предположений о направлениях, аспектах всего комплекса предстоящих исследований. Задачи общего исследования необходимо рассматривать как цели отдельных исследований» [2, с.183]. В этом плане авторы данного труда сумели научно обоснованно и логично организовать общее исследование исторического процесса становления и развития фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане во взаимосвязи с прогрессивными тенденциями современной мировой культуры. «Народ Узбекистана за многие столетия внёс значимый вклад в сокровищницу культуры Востока» [1, с.3]. Исходя из целевой установки, показать динамику развития фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства авторы книги выявили наиболее значимые исторические вехи эволюции музыкального исполнительства, охарактеризованные наиболее яркими представлениями фортепианного искусства, неразрывно связанного с педагогикой. Эту ключевую целевую установку данного труда, а именно связь музыкального исполнительства и педагогики О. Ю. Юсупова продолжила в серии сборников статей «Вопросы музыкального исполнительства и

педагогики», являясь редактором-составителем пяти выпусков, вышедших в свет в Ташкенте в годы Независимости.

Для разработки труда по истории исполнительского искусства необходима определённая методологическая база. Основой рассматриваемой коллективной работы, на наш взгляд, послужили многотомные труды российских учёных. Это, прежде всего, фундаментальный труд – учебник в трёх частях для музыкальных вузов «История фортепианного искусства» Александра Дмитриевича Алексеева, в котором детально прослеживается история фортепианного искусства, зарождение клавирной музыки, клавесинного искусства до середины XX века. Следует так же обратить особое внимание на фундаментальный труд «История виолончельного искусства» Льва Соломоновича Гинзбурга, в котором исчерпывающе глубоко раскрываются процессы становления и развития семейства виол, в результате которого сформировалась виолончель и стала одним из уникальных инструментов музыкального мира. Неоценимый вклад в изучение струнно-смычковых инструментов вносит учебник в трёх выпусках для музыкальных вузов «История скрипичного искусства» Льва Соломоновича Гинзбурга и Владимира Юрьевича Григорьева, имеющий важное значение в воспитании скрипачей. В отличие от вышеупомянутых трудов «История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане» отличается тем, что охватывается не только фортепианное искусство, но и камерное и ансамблевое исполнительство и педагогика. Это, прежде всего, обусловлено функциональным значением фортепиано, которое приобретает особую важность в современном искусстве не только как самодостаточный музыкальный инструмент, а также во взаимосвязи с другими видами направления исполнительского искусства. Закономерно, что авторы работы «История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане» определили жанр своего труда как учебное пособие, достигнув синтеза творческой свободы музыкального исполнительства и педагогики, музыкального образования и науки, что является очень актуальным в системе дуального образования.

Реформирование системы музыкального образования в годы Независимости качественно обновило структуру и содержание учебного процесса в вузе (бакалавриат-магистратура). Всё это настоятельно требует создания учебной литературы нового поколения, инновационных учебников и учебных пособий, выполненных в соответствии с Государственными образовательными стандартами и международными требованиями. В этом отношении коллективный труд «История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства», вышедший в свет в преддверии

Независимости стал вектором, методологическим ориентиром в разработке учебного материала нового поколения.

В современном музыкальном образовании создание учебников и учебных пособий о музыкальном исполнительстве, его направлениях, представителях выдвигает множество актуальных тем и вопросов, которые надлежит ставить и решать, прежде всего, самими музыкантами-исполнителями и педагогами, как это мы видим в коллективном труде, созданным по творческой инициативе О. Ю. Юсуповой. Такого рода работы создаются на исполнительских кафедрах Государственной консерватории Узбекистана, но их явно недостаточно. Поэтому хотелось бы, чтобы эта научная деятельность активизировалась и стала инициативной и инновационной. На наш взгляд, необходимо продолжить работу над «Историей фортепианного, камерного и ансамблевого искусства» в виде второго, расширенного и дополненного издания.

Разработка трудов по истории музыкального исполнительского искусства – это общее дело музыкантов-исполнителей и педагогов, которое позволит запечатлеть сложные процессы эволюции современного музыкального искусства, сохранить в исторической памяти многих выдающихся музыкантов, отразить процесс преемственных поколений, раскрыть сущность педагогической традиции «Учитель – Ученик», имеющей на Востоке глубокие истоки, возрождающейся в эру цифрового века.

Использованная литература:

1. История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане. Учебное пособие. Специальные редакторы кафедры искусствоведения З. Г. Каримова, В. З. Плунгян. -Ташкент: Издательство литературы и искусства имени Гафура Гуляма, 1989. – 96с.
2. Новиков А. М., Новиков Д. А. Методология научного исследования. -Москва: Либроком, 2010. – 280с.

Баходир Мирпаязов

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Халқ чолғуларида ижрочилик”

кафедраси мудири, профессор

ЁРҚИН ҲАЁТ ВА ИЖОД ЙЎЛИДА КАМОЛОТГА ЭРИШИЛГАН ЕТУКЛИК

Ҳар бир инсон ҳаётда камолот сари интилар экан, салоҳият, машаққатли меҳнат, шижоат, сабр-матонат ила юксак даражага эришиши мумкин.

Биз бугун фахр билан тилга олган устоз санъаткор, мусиқа аҳли назарига тушган, ўзбек фортепиано мусиқа санъати ижрочилиги ривожига беқиёс ҳисса қўшган ҳассос санъаткор, маънавият осмонида зиё таратиб турувчи, буюкликка даҳлдор устоз, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист, Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон санъат арбоби **Юсупова Офелия Юнусовна**нинг ижодда, устозлик ва раҳбарлик даражасида намуна бўла оладиган санъатимиз вакиласи эканликларидан фахрланамиз.

Офелия Юнусовна серқўлам ижодий фаолияти давомида мусиқа ижрочилигида тинимсиз изланиб, улкан муваффақиятларга эришган йирик санъаткордир.

Инсонни юксалишида маънавият оламининг қандай таъсир ва аҳамиятга эга экани бизга аён. Ўсиб келаётган ёш авлод ўзлигини англаши, бугунги тез ўзгараётган ҳаёт воқелигига онгли қараб, мустақил фикрлашига аксарият ҳолларда катта тажрибага эга устозларни ўгитлари, намуна бўла оладиган иш услуби ва маънавий савияси хал қилувчи омиллардан хисобланади. Офелия Юнусовна кўп йиллик фаолияти давомида ҳар қандай вазиятда ҳам жамоа билан илиқ муносабатда, хушмуомалалик, босиқлик ва теран фикр юритиб муаммони ижобий ҳал этиш айнан катта тажрибага эга раҳбарга хос ва лойиқлигини исботлади, буларни барчаси биз учун ўрнак эди.

1987-1997 йиллар давомида М. Ашрафий номидаги Тошкент давлат консерваториясида раҳбарлик лавозимида фаолият олиб борганликларини эслайман. Бу вақт менинг талабалик йилларим ва ўқитувчи сифатида энди фаолиятимни бошлаган давр эди. Консерватория ҳаётидаги барча жараёнлар:

хусусан, ўқув, илмий-назарий йўналишларда ишларнинг йўлга қўйилганлиги, қолаверса, устоз ва шогирдларнинг ўзаро муносабатида, муомала маданиятида юқори савия, одоб-ахлоққа риоя этилган доимий равишдаги намунавий тартиб сақланганлиги ҳали эсимда. Албатта, буларнинг барчаси раҳбарнинг иш услуби, қолаверса, унинг жамоадаги ҳурмати ва юксак маданий савиясининг маҳсули десам, муболаға бўлмайди.

Фидойилик билан олиб борган серқирра фаолияти тимсолида баркамол инсон учун зарур жиҳатлар ва фазилатлар фахримиз Офелия Юнусовнада мужассамлигини кўришимиз мумкин.

Табиатан инъом этилган маънавий фазилат, намунавий тарбия албатта оила шароитида ҳам таъсир кўрсатганлигини кўриш мумкин. Шу боис Офелия Юнусовнанинг фарзандлари Гафурова Сайёра Акмаловна бугунги кунда ноёб мусиқий истеъдодга эга моҳир ижрочи ва раҳбарлик лавозимида, Гафурова Шоҳида Акмаловна эса информатика соҳасида малакали мутахассис ва мураббий сифатида фаолият олиб бормоқдалар.

Офелия Юнусовнанинг моҳир созанда, устоз-санъаткор ва раҳбар сифатида кўрсатган серқирра фаолиятлари республикамизнинг маданий тарихида салмоқли ўрин тутади. Қарийб ярим асрдан ортиқ давр мобайнидаги самарали ва фидокорона хизматлари тақсинга лойиқ.

Офелия Юнусова мусиқа, театр санъатининг буюк дарғаси, ўзбек опера санъатига пойдевор қўйган, ўзбек миллий операсининг биринчи ижрочиси, **“Халқлар дўстлиги ордени”** мукофоти совриндори, Ҳалима Носирова сулоласининг ёрқин вакилидир.

Беназир созанда Офелия Юнусовнинг ўз даврида мусиқий билим ва кўникмаларни ўзлаштиришда, ижрода эса бадиий дид ва салоҳиятни ўстиришга кўмаклашган устозларини хизматлари катта бўлган. Хусусан, Москва консерваториясида В. С. Белов, М. Ашрафий номидаги Тошкент давлат консерваторияси аспирантура бўлимида таҳсил берган Н. Б. Рецкер шулар жумласидан.

Офелия Юнусовна хорижий давлатларда ижодий сафарларда бўлган биринчи фортепиано ижрочиларидан хисобланадилар. Уларни Канада, Мўғулистон, Польша каби йирик давлатлардаги концерт чиқишлари жуда катта олқишлар билан кутиб олинган.

Офелия Юнусовнанинг фидокорона хизматлари ҳукуматимиз томонидан муносиб баҳоланди ва 2008 йили Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлиги томонидан юксак мукофот **“Саҳнамизнинг Фариштаси”** номинацияси билан тақдирланди.

Биз ўз ўрнида севимли онахонимиз, устоз санъаткор, Офелия Юнусовнани табаррук 85 йиллик таваллуд кунлари билан самимий қутлаймиз ва муборакбод этамиз.

Эришган ютуқлари нафақат у инсоннинг ўзига, балки ёш авлод вакиллари бўлмиш барча фортепиано мусиқа аҳли тақдирига тегишли ва ўрнак бўлиб қолишига ишонамиз.

Уларга мустаҳкам сиҳат-саломатлик, оилаларига бахт-саодат, шогирдлар даврасида қувончли кунлари бардавом бўлишини, доимо файзли, гўзал борлиқлари билан қалбимиз, кўзимизни қувонтириб юришларини тилаб қоламиз.

Аҳаджон Мамадалиев
Ўзбекистон давлат консерваторияси
“Халқ чолғуларида ижрочилик”
кафедраси доценти, Турон Фанлар
академияси фахрий профессори

САНЪАТГА БАХШИДА УМР...

(Ўзбекистон давлат консерваторияси “Махсус фортепиано” кафедраси профессори, Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган санъат арбоби, Қорақалпоғистон Республикасида ҳизмат кўрсатган санъат арбоби, устоз санъаткор Юсупова Офелия Юнусовна ижодий фаолиятига бир назар)

Санъат – миллатнинг маънавий мулки. Инсон камолотида мусиқанинг ўрни ва аҳамияти катта эканлиги мутахассис олимлар томонидан исботланган. Айниқса, миллий оҳангларга мусиқанинг кишиларни бир мақсад йўлида жипслаштириш, уларни бунёдкорлик, гўзаллик сари илҳомлантириши сир эмас [1]. Мусиқий таълим ва тарбия назарияси ҳамда амалиёти бутун маданиятимиз билан чамбарчас боғлиқ. Инсоният маданиятининг бошқа соҳаларида бўлганидек, мусиқа санъатида ҳам унинг тараққиёт босқичларини ўрганиш, ўзлаштириш жараёнида муҳим хусусият ва қонуниятлар ёрқин намоён бўлади. Ўзбекистоннинг буюк давлатга айланишида таълим-тарбия ишларини оқилона йўлга қўйиш, ёшларни замонавий илм-фан, маданият, техника ютуқлари билан мунтазам таништириб бориш катта аҳамият касб этади. Чунки келажак тақдирини маънавий жиҳатдан етук, иродаси бақувват, замонавий фикрлайдиган, юксак салоҳиятга эга кадрлар ҳал этади. Ҳар бир халқнинг фахру ифтихори унинг миллий маданий меросларида бўлиб, бизнинг она заминимиз ҳам ўзининг бир қатор маданий меросларига эгалиги билан дунё санъат ихлосмандларини лол қолдириб келмоқда.

Мусиқа чолғуларимиз орасида фортепиано ҳам ўз ўрнига эга бўлган чолғу бўлиб, унга бошқа чолғулар жўр бўлиб ижро этишлари ёқимли албатта. Уларнинг ҳар бир тури ўз тарихига эга бўлиб, барчаси ўзига хослиги, бири-биридан ёқимли овози билан ажралиб туради. Шунга ўхшаш ижрочи-созандалар ижро услуби ҳам бири-биридан ажралиб туради, тажрибалар ортиши билан бир-бирини бойитади, тўлдиради. Бизга маълумки,

консерваторияда жуда ҳам тажрибали устоз санъаткорларимиз ўз ижодлари билан ёшларга ўрнак бўлиб келишмоқда. Шу ўринда узоқ йиллик самарали меҳнатлари билан ўз иш услубига эга бўлган устозимиз, профессор Офелия Юсуповани келтириб ўтишимиз мумкин. Устозни биз ёш авлодга ҳар томонлама ибрат бўладиган жиҳатларини айтиб ўтишим мақсадга мувофиқдир. Уларни узоқ йиллар консерватория ректори сифатидаги фаолиятлари ҳаммамизга маълум. Шу билан бирга ижодий ишларни ҳам яхши, самарали олиб борганликларини ҳам таъкидлаб ўтишимиз лозим. Катта салоҳиятга эга созанда ўз ижрочилик жараёнида замонавий ва анъанавий мусиқа ижрочилиги санъатини бирдек намойиш эта олди. Устозлик борасида ҳам яхши натижага эришиб, кўплаб малакали санъаткорларни тарбиялашга муваффақ бўлди. Созанданинг оташин ижрочилик санъати, одамийлик тамойиллари, саҳоват ҳақидаги фикр-ўйлари, эзгуликка пайваста тафаккур олами, миллий ва замонавий ижрочилик асосида Ўзбекистон давлат консерваториясида шаклланди. Биз Офелия опани фортепиано созининг моҳир ижрочиси, ўз Ватанига, халқига меҳр-мурувватли, кўп қиррали санъаткор, элпарвар инсон сифатида қадрлаймиз.

Шу ўринда устозим, чангчи созанда Фазилат Шукурова билан бўлган суҳбатда гастроль сафаридаги концертларга жўрнавозлик қилганликлари ҳақида сўзлаб берган эдилар. Демак, устоз халқ чолғулари йўналишидаги чолғуларга ҳам алоҳида эътибор берганликларини кўришимиз мумкин [2].

Офелия Юсупова ижодий ишлар билан биргаликда бир неча йиллардан бўён республикамиздаги санъат ва мусиқа коллеж ҳамда лицейларда Давлат аттестацияси комиссияси раиси сифатида ўқув даргоҳларида бўлиб, бу вазифани ҳам шараф билан бажариб келмоқда. Шунингдек, вилоятлардаги коллеж, лицей ўқитувчилари ва ўқувчилари учун “Очиқ дарслар” ҳамда “Устоз сабоқлари” тадбирларини ўтказиб, бу борада маълум ютуқларга эришишга хизмат қилмоқда. Уларни кўпинча талабалар даврасида турли мавзуларда мулоқотлар олиб бораётганлигини гувоҳи бўламиз. Бугунги кунда Офелия опани синфида таҳсил олган шогирдлари республикамизнинг турли даргоҳларида ёш созандаларга ўз билимларини бериб, устознинг ижод йўлларини давом эттириб келишмоқда.

Фурсатдан фойдаланиб устозга узоқ умр, сиҳат-саломатликда юришларини ҳамда ўзбек мусиқа санъати ривожи йўлида қилаётган меҳнатларини самарасини кўриб юришларини тилаб қоламиз.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. “Халқ чолғулари ижрочилигининг замонавий омиллари” мавзусидаги Республика илмий-амалий конференциясининг мақолалар тўплами. 172 бет. 2015 й.
2. Муаллифнинг Ф. Шукурова билан 2023 йил 19 сентябрдаги суҳбатидан.

Рамида Полатханова

Профессор, заведующая кафедрой

«Концертмейстерское мастерство»

Государственной консерватории Узбекистана

МИНУТЫ ОБЩЕНИЯ С ОФЕЛИЕЙ ЮНУСОВНОЙ…

Заслуженную артистку Узбекистана и Каракалпакстана, Заслуженного деятеля искусств Узбекистана, профессора кафедры «Специальное фортепиано» Офелию Юнусовну Юсупову я знаю с детства, но первый раз наше непосредственное знакомство с ней, состоялось в Государственной консерватории Узбекистана, где я в качестве студентки стала постигать высокое искусство фортепианного исполнительства.

Офелия Юнусовна – это целая эпоха, охватывающая большой временной период – от начала зарождения Узбекской фортепианной школы до современного состояния фортепианного исполнительства. В настоящее время фортепианная школа Узбекистана занимает своё достойное место в славной когорте ведущих фортепианных школ Европы и Азии.

Сам облик Офелии Юнусовны вызывает в памяти образ глубоко интеллигентного человека другой эпохи, где царили высокие идеалы преданного служения благородному искусству МУЗЫКИ.

Офелия Юсупова известная пианистка, музыкант, давшая исполнительскую жизнь многим произведениям композиторов Узбекистана. Она является вдохновенным интерпретатором шедевров мировой фортепианной музыки. Оглядываясь на творческий путь пройденный О. Ю. Юсуповой можно говорить о симбиозе её исполнительской и педагогической деятельности.

Много сил О. Юсупова отдаёт своим ученикам, среди которых многочисленные Лауреаты Республиканских и Международных конкурсов пианистов, которые трудятся в ближнем и дальнем зарубежье, многие имеют

учёные звания доцентов и профессоров. О. Ю. Юсупова автор целого ряда учебно-методических, научных, исследовательских трудов.

О. Юсупову отличает логика мышления, дух демократизма, концептуальный ум, душевная мягкость. В ней счастливо уживается традиционный консерватизм человека своего поколения с широкими устремлениями наших современников.

В отношении музыкального искусства натура О. Ю. Юсуповой отличается исключительной цельностью. Она никогда не позиционирует себя всеядным эрудитом, не старается объять необъятного, она всегда чётко ставит перед собой художественные, творческие цели и идёт к ним не оглядываясь назад.

Сдержанность в проявлении эмоциональных чувств, доброжелательная строгость, профессиональная подача изучаемого фортепианного материала, умение выслушать собеседника, вселить уверенность в ученика, побудить последнего к познанию музыки, осознанию своих творческих сил – вот основополагающие факторы фортепианной методики преподавания О. Ю. Юсуповой.

Идут годы и казалось бы более нейтральное восприятие сценического исполнения программы своих студентов было бы уместно…, но она продолжает проживать со студентом всю фабулу произведения от первой до последней ноты, её подбадривающие слова мобилизуют и организуют студентов, как в процессе занятий, так и при публичном исполнении.

Главное для О. Ю. Юсуповой воспитать высокопрофессионального специалиста, музыканта.

Много лет О. Юсупова заведовала кафедрой «Специальное фортепиано», на протяжении 10-ти лет была Ректором консерватории, именно при её ходатайстве был подписан документ о строительстве новой, отвечающей современным требованиям времени Консерватории.

О. Ю. Юсупова пользуется заслуженным уважением своих коллег, она служит живым примером для подражания.

Активная жизненная позиция позволяет оставаться Офелии Юнусовне всегда молодой и востребованной.

Галина Шамирзаева

Доцент кафедры

«Межфакультетское фортепиано»

Государственной консерватории

Узбекистана

Инна Абдуллаева

Доцент кафедры

«Межфакультетское фортепиано»

Государственной консерватории

Узбекистана, Заслуженный

наставник Республики Узбекистан

ОФЕЛИЯ ЮСУПОВА
В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА

Офелия Юнусовна Юсупова талантливая пианистка, замечательный педагог и общественный деятель. Мы с Инной Анваровной Абдуллаевой встретились с ней в конце 60 годов прошлого века. Приехав из России, после поступления в Ташкентскую консерваторию я попала в её класс. Молодая, очень привлекательная женщина сразу заинтересовала меня. Рядом с ней ощущалась аура доброжелательности, интеллигентности и высокой культуры. Как оказалось, Офелия Юнусовна была высокообразованным музыкантом, прошедшим обучение сначала в школе им. В. Успенского под руководством Абрама Моисеевича Литвинова бывшего выпускника Московской консерватории. После окончания школы и поступления в Московскую консерваторию в класс Владимира Сергеевича Белова - ученика Ф. М. Блуменфельда, Офелия Юнусовна прошла долгий путь профессионального обучения. Годы, проведенные в Московской консерватории, сформировали великолепного высокообразованного музыканта. Московская пианистическая школа, т.к. все педагоги Офелии Юнусовны А. М. Литвинов, В. С. Белов и впоследствии уже в аспирантуре и Н. Б. Рецкер были учениками Московской консерватории, способствовала выработке индивидуального специфического

стиля пианистки. Мне повезло учиться в классе Офелии Юнусовны. На уроках педагог стремилась передать нам, своим ученикам, весь арсенал выразительных средств. Офелия Юнусовна придавала большое значение воспитанию самоконтроля, ритмической точности изучаемых произведений, концентрации слуха на каждой ноте. Работая над звукоизвлечением, техническими проблемами, она находила оптимальные пути развития для каждого студента индивидуально. От нас требовалась тщательная проработка всех деталей нотного текста, знание эпохи и обстоятельств написания исполняемого сочинения, что содействовало более глубокому проникновению в художественный замысел композитора. Офелия Юнусовна вдохновляла своих учеников, подводя к решению исполнительских задач, давая тем самым импульс творческому развитию молодых музыкантов.

По приезде в Узбекистан я столкнулась с очень важной проблемой – совершенным незнанием музыкальной культуры республики. Я несказанно благодарна Офелии Юнусовне в разрешении этого вопроса. Помимо включения в мой репертуар произведений узбекских композиторов, я получила много полезных рекомендаций и советов, в частности, о посещении музеев и театральных постановок. Современная культура Узбекистана явление чрезвычайно сложное и многогранное, состоящее из множества компонентов. Офелия Юнусовна Юсупова принадлежит к семье, внесшей огромный вклад в ее становление и развитие. Великая узбекская певица, первая Народная артистка республики Халима Насирова её родная тётя, а её муж, народный писатель Узбекистана Камил Яшен. Сестры Офелии Юнусовны – Юсупова Роза Юнусовна - Заслуженная артистка страны, оперная певица, а Юсупова Клара Юнусовна - Народная артистка Узбекистана, балерина. Неудивительно, что общение с таким высокообразованным человеком было чрезвычайно полезным и познавательным.

Выросшая в атмосфере служения искусству, Офелия Юнусовна поражает масштабностью своих интересов. Нас с Инной Анваровной всегда восхищала способность Офелии Юнусовны объять необъятное. Помимо педагогической работы она вела интенсивную концертную деятельность. Работа в Узбекской государственной филармонии им. Кари-Якубова существенно расширила диапазон концертных выступлений Офелии Юнусовны от республиканских до зарубежных. Произведения композиторов Узбекистана, таких как М. Ашрафи, Г. Мушеля, Н. Закирова, Х. Азимова, С. Вареласа, М. Таджиева, Р. Абдуллаевой, Д. Сайдаминовой и др. занимали в её репертуаре особое место и исполнялись не тодько в городах Узбекистана, но и за его пределами. Концерты Офелии Юнусовны вдохновляли нас и служили ярким примером

для подражания. Я думаю, что наши концертные выступления, были инициированы ими.

В 60 - 70 годы прошлого века многие музыканты сталкивались с проблемой дефицита нотного материала сочинений узбекских композиторов. Очень часто музыка существовала только в рукописном виде и достать ноты было достаточно трудно. Инна Анваровна Абдуллаева вспоминает как, будучи заведующей отделом специального фортепиано Наманганского музыкального училища, она обратилась к Офелии Юнусовне с просьбой о помощи в подборе учебного репертуара для учащихся. Офелия Юнусовна помогла разрешить эту проблему.

В 1987 году в Ташкентской государственной консерватории впервые в истории и в очень непростое время, были проведены свободные выборы ректора, на которых на этот пост коллективом была избрана заслуженная артистка Узбекистана, заведующая кафедрой специального фортепиано консерватории. Офелия Юнусовна Юсупова. Время пребывания Офелии Юнусовны на этом посту ознаменовал новый этап в жизни нашего вуза – возрождения престижа консерватории, её роли как центра музыкальной культуры республики. Талант организатора, компетентность, умение мыслить в интересах государства позволило Офелии Юнусовне добиться международного признания нашей консерватории.

Уже более полувека мы работаем вместе с Офелией Юнусовной. Вызывает восхищение её умение в любое время прийти на помощь при любых затруднениях. Всегда подтянутая, великолепно одетая она служит нам примером во всем.

«В человеке должно быть все прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли»

Эти слова доктора Астрова из пьесы «Дядя Ваня» Антона Павловича Чехова очень точно отражают весь облик Офелии Юнусовны Юсуповой...

Элнура Мирзакамалова

Старший преподаватель кафедры

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории Узбекистана

ОПУС-ПОСВЯЩЕНИЕ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЕ

Фортепианное произведение «Прелюдия и токката» Рустама Абдуллаева является одним из самых востребованных в учебно-образовательной и концертно-исполнительской практике Узбекистана. Композитор посвятил его профессору Офелии Юсуповой [1, С.33-39].

Прозвучавшее на концертной сцене впервые в исполнении Офелии Юнусовны, это сочинение сразу же стало популярным и вошло в репертуар пианистов. Офелия Юнусовна положила начало традиции исполнения Прелюдии и токкаты своим глубоким проникновением в образное содержание этого поистине инновационного опуса. Трудно найти в республике пианиста, который не обращался к Прелюдии и токкате Рустама Абдуллаева. Особенно востребовано оно в учебно-педагогической практике как яркий образец современной учебной фортепианной литературы. Художественно-эстетическое и образовательно-воспитательная значимость Прелюдии и токкаты состоит в её богатой семантике, позволяющей пианисту открыть в этом произведении поистине неисчерпаемые ресурсы для раскрытия индивидуально-личностной исполнительской интерпретации. В этом смысле Прелюдия и токката предоставляет музыканту-исполнителю благодатные возможности развития творческой фантазии, воображения, креативного музыкального мышления.

Богатую семантическую природу Прелюдии и Токкаты раскрыла Офелия Юнусовна Юсупова в своей исполнительской интерпретации, смысл которой она вдохновенно внедряет в сознание учеников, с которыми тщательно изучает это произведение, а также научно обобщает аналитические мысли касательно музыкальной семантики в методических работах. В статье «Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве» Офелия Юсупова подчеркивает: «Музыкальное произведение, будучи одним из видов

художественного творчества, предполагает и неоднозначные образно-смысловые толкования. Потому задача педагога состоит в том, чтобы помочь ученику найти наиболее близкий композиторскому замыслу вариант» [2, с.-154]. Исходя из этого музыканту-исполнителю необходимо понять композиторский замысел произведения и передать его в своём индивидуальном исполнительском решении, иначе говоря, создать свою индивидуально-личностную исполнительскую концепцию.

В этом смысле композиторский замысел Прелюдии и токкаты инновационен в идее синтеза достижений мировой музыкальной культуры и национальной самобытности узбекской музыкальной культуры. «Совокупность национальных и общечеловеческих принципов – залог создания бессмертных творений» [3, с.-33].

В Прелюдии и токкате этот творческий принцип воплощен композитором Р. Абдуллаевым на уровне высокой степени художественного мастерства. Соединяя жанры прелюдии и токкаты в единое целое на основе преодоления классической цикличности, композитор нашел оригинальное, структурное решение организации музыкальной формы, апеллирующими к творческой фантазии и воображению музыканта-исполнителя.

Это символы бетховенской темы судьбы, шопеновских прелюдий, брамсовских интермеццо, узбекских макомных мелодий и усулей, причудливо сочетающиеся в органичном взаимодействии в полифонической фактуре, которые пианист может обнаружить в Прелюдии и токкате и блистательно воплотить в своей индивидуально-личностной неповторимо самобытной исполнительской интерпретации.

Произведение Прелюдия и токката Р. Абдуллаева, семантически настолько многозначно, что может стать источником множественных исполнительских толкований и решений.

«В семиотическом разрезе исполнительство выступает как перевод духовного художественного содержания из нехудожественной материальной системы в художественную. Именно по этой причине исполнительство должно быть не копированием, механическим воспроизведением, простым репродуктивным актом, а своеобразным видом творчества, интерпретацией, сложным репродуктивно-продуктивным актом» [4, с.6-7].

Принимая во внимание данное рассуждение известного учёного, обратимся к нотному тексту Прелюдии и токкаты Р. Абдуллева как к богатому информационному источнику для музыкальной мысли пианиста – интерпретатора, одухотворяющего материальную структуру в живой звуковой мир, посредством индивидуальной личностной исполнительской интерпретации.

Из множества аспектов исполнительской интерпретации Прелюдии и токкаты, открывающиеся перед пианистом при соприкосновении с нотным текстом, на первый план выдвигается раскрытие национальной самобытности музыки и, -шире, - её музыкального национального стиля, и, в частности, исполнительского.

Известно, что проблемы стиля в музыке, особенно национальной, является одной из самых сложных и мало изученных в музыковедении. Это относится и к национальному музыкальному исполнительскому стилю. – «Национальный музыкальный стиль – по определению М. Михайлова, – есть форма выражения художественно-образного содержания, отражающего мировосприятие, мироощущение, идеи, эмоции, специфичные для определенной национальной культуры» [5, с.255].

Исходя из дефиниции Прелюдия и токката Р. Абдуллаева является квинтэссенцией узбекского национального музыкального стиля, как, впрочем, и все остальные созданные композитором на сегодняшний день сочинения. В этом смысле раскрытие пианистом художественно-образного содержания музыки, идеи Прелюдии и токкаты является отражением мировосприятия и мироощущения, духовно-эстетической и философской основы национального мышления и музыкального стиля композитора.

Для полноценного убедительного воплощения идейно-художественной концепции Прелюдии и токкаты музыкант должен найти свой индивидуально-неповторимый исполнительский стиль. Основополагающие координаты этого в многообразии содержится в интонационном строе, ладовой организации, ритме, гармонии, полифонии, фактуре и формообразовании Прелюдии и токкаты. Творческое индивидуальное осмысление пианистом комплекса музыкальных выразительных средств произведения является источником поиска исполнительских приемов, направленных на создание национального исполнительского стиля. «Национальный исполнительский стиль, - по наблюдению М. Смирнова, – формируется, в первую очередь, единством взглядов и чувств, общностью воплощения определенных образно-смысловых линий, диктующих цельность артистических признаков и средств художественной выразительности». [6, с.167]. В этом аспекте Прелюдия и токката Р. Абдуллаева предоставляет специфики узбекского национального исполнительского стиля. Для этого пианисту необходимо осмыслить все компоненты музыкальной выразительности и найти соответствующие артикуляционные средства исполнительской выразительности, интонационные, ритмические, агогические, тембровые, и тогда уникальное сочинение Р. Абдуллаева прозвучит истинно по национальному. В этом процессе познания Прелюдии и токкаты Р. Абдуллаева каждый пианист

откроет в этом сочинении неисчерпаемые ресурсы национального исполнительского стиля в соотношении его с мировыми реалиями достижений мирового музыкального искусства. Особый ракурс постижения народной специфики музыки Прелюдии и токкаты образует тембровая сторона музыки этого сочинения, открывающая музыканту необычайные возможности исполнительской выразительности, получающая в токкате наивысшее проявление.

Усульные структуры, организованные творческой волей композитора в единой, устремленно движущейся звуковой поток, является отражением ментальной энергетики узбекского самовыражения личности в неодолимой устремленности к познанию мира, к постижению красоты бытия. Именно в этом заключается смысловая сущность Прелюдии и токкаты как отражения философии жизни, смысла бытия, назначения человека в земном мире и стремления его к совершенствованию, к постижению духовной сущности космизма как квинтэссенции Вселенной в человеческом сознании и самосознании.

Использованная литература:

1. Абдуллаев Р. Прелюдия и токката (посвящена профессору Офелии Юсуповой) // Сборник произведений для фортепиано. -Ташкент, 2008. -с.33-39.
2. Юсупова О. Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве // Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Выпуск V. – Ташкент, 2007. -с.154-162.
3. Абрарова М. Национальные и общечеловеческие принципы в литературно-критическом творчестве композиторов XV-XXI веков. Автореферат диссертации доктора философии (PhD) по искусствоведению. - Ташкент, 2018. -42с.
4. Рапопорт С. О вариантной множественности исполнительства // Музыкальное исполнительство. Выпуск VII. – Москва: Музыка, 1972. -с.3-46.
5. Михайлов М. Национальный стиль //Михайлов М. Этюды о стиле музыке. Статьи и фрагменты. – Ленинград: Музыка, 1990. -с.255-258.
6. Смирнов М. К вопросу о национальном исполнительском стиле. // Эстетические очерки. Выпуск IV. Сборник статей. – Москва: Музыка, 1977. -с.153-167.

ГЛАВА III

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ ЮСУПОВОЙ

Марат Гумаров

Профессор

Государственной консерватории

Узбекистана

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРИНЦИПОВ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ ЮСУПОВОЙ

«Ведь каждый ученик – это человек, это мир»
Землянский Б. Я. [2, с.14]

Педагогика является важнейшей сферой всесторонней и многогранной творческой деятельности Офелии Юнусовны Юсуповой, в классе которой я с 1984 по 1986 годы проходил ассистентуру-стажировку при кафедре специального фортепиано №1 Ташкентской государственной консерватории им. М. Ашрафи. Именно с этим периодом связаны мои первые опыты педагогической работы, поэтому аналитическое изучение методов фортепианной педагогики Офелии Юнусовны были в сфере моего особого внимания. Сегодня, спустя много лет после периода обучения в классе Юсуповой, я попытался ретроспективно осмыслить её педагогические принципы и методы, выстроить их в определённую концепцию, в основе которой лежит ключевой тезис чётко и лаконично сформулированный исследователем творчества Офелии Юсуповой Галиной Калмыковой: «Искусство её просто, но это мудрая простота, умное мастерство» [1, с.30].

Умение и способность отразить сложное в предельно простой и ясной форме даны немногим творческим личностям, к числу которых относится Офелия Юнусовна. Отсюда ключевое значение приобретает взвешенность и ценность каждого слова, произнесённого ею во время урока. По моим воспоминаниям обычно Офелия Юнусовна внимательно прослушивала произведение целиком от начала до конца, не прерывая исполнение какими-либо замечаниями или комментариями. После того, как звучание произведения заканчивалось, она обычно произносила спокойно, с ноткой одобрения в голосе: «Всё хорошо!». Я прекрасно понимал, что предстоит ещё

много работы, но эти простые и очень важные для меня слова вселяли надежду в правильности всего того, что я хотел отразить в исполняемом произведение и предоставляли свободу и уверенность для дальнейшего развития моей исполнительской мысли. В связи с этим хочу привести размышления замечательного российского педагога-пианиста, профессора Московской консерватории им. П. И. Чайковского Бориса Землянского: «Педагог не должен заботиться над тем, что ученик может сделать сам, он помогает там, где это необходимо. Умение не мешать ученику – одно из проявлений подлинного педагогического мастерства. Умение педагога выжидать, не вмешиваться, пока в этом нет необходимости, – имеет большое значение» [2, с.24]. В контексте с вышесказанным, Офелия Юнусовна обладает редким качеством терпеливо выслушать индивидуальную трактовку исполнения произведения, не навязывая ему собственной или общепринятой в музыкальной педагогике исполнительской концепции известной музыки. Это, безусловно, возможно с её стороны только в том случае, если сам студент предлагает своё слышание произведения, но в рамках владения широкого пласта знаний и обладая определённым музыкально-эстетическим опытом.

Развитие творческой инициативы ученика является основополагающим принципом педагогической системы Офелии Юнусовны. Опора на этот методологический постулат позволяет ей выявлять индивидуальные способности обучающихся, пристально изучать каждого ученика на предмет его творческих возможностей, а далее определять пути развития его дальнейшей профессиональной перспективы. Диагностика музыкальных способностей студентов помогает Офелии Юнусовне найти свой педагогический подход к каждому ученику и является в высшей степени показателем профессионализма. Умение увидеть в студенте перспективу дано не каждому педагогу ведь часто индивидуальность воспитанника психологически не всегда и не во всём совпадает с его эстетическими идеалами. Офелия Юнусовна Юсупова – мудрый педагог-психолог, умеющий вселять в своего воспитанника чувство уверенности в правильности работы над сочинением, в раскрытии художественного содержания исполняемого произведения, при этом понимание студентом идейного замысла произведения, его воплощения, проявление индивидуального исполнительского стиля возможны, но только если они художественно оправданы, логичны и убедительны. Все эти выводы я сделал из совместной нашей работы при подготовке к VII Республиканскому конкурсу пианистов и к Всесоюзному конкурсу пианистов, который проходил в Риге (1985 г.).

Вспоминается работа над художественным воплощением Сонаты h-moll Ференца Листа – сложнейшего образца романтической фортепианной

литературы. Одним из педагогических принципов О.Ю. Юсуповой в изучении данного произведения являлось направленность сознания на реализацию исполнительской концепции, на раскрытие философской стороны музыки Ф. Листа, её космической сущности, преодоление хронотопа романтической эпохи в контексте конкретного временного пространства. Такое понимание Сонаты обусловило особый подход к реализации звуковой партитуры, воспринимая её как симфоническую поэму в фортепианном изложении. Соната h-moll Ф. Листа прочно вошла в мой исполнительский репертуар и неоднократно звучала в сольных концертах, а также на фестивале «Осенний ЛИСТОпад», посвящённому 200-летию со дня рождения великого композитора в Ташкенте (2011). Каждый раз возвращаясь к исполнению этой сонаты, я вспоминаю ценные рекомендации Офелии Юнусовны.

В период моей стажировки и подготовки к конкурсам, мы с моим профессором прошли концерты Бетховена №5, Чайковского №2. Хотелось бы остановиться на Пятом концерте Бетховена, который я исполнил в финале Республиканского конкурса пианистов с Национальным оркестром Узбекистана под управлением Захида Хакназарова. Офелия Юнусовна очень любит этот концерт, равно как и другие концерты Бетховена. Мне довелось слышать этот концерт в её исполнении в легендарном концертном зале «Бахор», поэтому было интересно пройти с ней именно его. В классе она часто играла мне партию второго рояля, передавая особенности звучания бетховенского оркестра. В основном работа над этим концертом была ориентирована на воплощение бетховенского стиля, выявление различных гармонических красок, рельефности динамических градации в партии солиста. После исполнения этого опуса на третьем туре Республиканского конкурса, Офелия Юнусовна была довольна моей трактовкой и особенно похвалила за гармоническую уравновешенность цикла, соотношение динамических волн, тембровую контрастность в звучании рояля, в результате я был удостоен диплома I степени.

Гармоничная уравновешенность эмоционального и рационального уровней составляют основу творческой натуры Офелии Юнусовны, не позволяющей ей выходить из себя, артистично бросать ноты, повышать голос, что присуще некоторым знаменитым педагогам-пианистам, проявляющим свой бурный и неукротимый артистический темперамент в работе с учеником. Она умеет владеть собой в любых жизненных ситуациях, особенно во взаимоотношениях со студентами, не повышая голоса даже при оценке неудовлетворительной подготовки ученика к занятиям. Эти ценные качества человеческой личности проявляются и в педагогическом принципе высокой культуры общения с учениками, не унижая достоинства обучающегося.

Офелия Юнусовна никогда не демонстрирует своего превосходства, высокого общественного и профессионального статуса. Хотелось бы заметить, что и студенты относятся к ней с глубоким пиететом, не позволяя себе приходить на урок с недоученными произведениями, ибо каждый урок обычно носит событийный характер.

Говоря о гармоничности художественной натуры и человеческих качествах, необходимо обратиться к её исполнительскому творчеству, вернее рассматривать его в единстве с педагогикой. Игра О. Юсуповой сочетает в себе удивительным и непостижимым образом простое и сложное. «Все знают, – полагает российский исследователь фортепианной музыки Мстислав Смирнов, – как в действительной жизни прост и сложен, прямолинеен и запутан ход проявления человеческой воли» [3, с.54]. Высокий художественный вкус, бережное отношение к авторскому тексту в работе над сочинениями Баха, Моцарта, Бетховена, Шумана, Дебюсси и др., а также точное определение стилевых особенностей современного музыкального языка в сочинения композиторов Узбекистана - являются характерными чертами педагогической работы профессора Юсуповой. Мне посчастливилось побывать на концерте в Большом зале Ташкентской государственной консерватории им. М. Ашрафи, на котором Офелия Юнусовна в двух отделениях исполняла произведения современных композиторов Узбекистана, в программе которого прозвучали сочинения Рустама Абдуллаева, Феликса Янов-Яновского, Нури Закирова, Абдусаида Набиева и др. Так работая со мной над «Прелюдией и токкатой» Рустама Абдуллаева, Офелия Юнусовна обозначила стилистические особенности данного цикла, в котором сопряжены две пьесы: прелюдия, переосмысление которой отражалось в системе национальной традиционной музыкальной культуры и токкатой, заменившей фугу, выдержанной в одной ритмической формуле, имитирующей народные ударные инструменты. Особенно запомнилось как в токкате Офелия Юнусовна выстукивала мне ритм (усуль) с характерной акцентировкой, который необходимо было выдержать на протяжение всей токкаты. Это сочинение Рустама Абдуллаева было высоко оценено широким кругом слушателей и музыкальной общественностью и вошло в репертуар многих пианистов.

Особенно хотелось бы остановиться на работе Офелии Юнусовны над полифонией. Работа над полифоническими сочинениями требует от педагога изучение различных приёмов и техник полифонического письма, в том числе стилистических, а также развитие полифонического слуха, необходимое для освоения сочинений такого типа. В связи с этим следует обратить внимание на педагогические принципы, которыми О.Ю. Юсупова руководствуется в

работе со студентами над полифоническими циклами. По мнению Офелии Юнусовны, если исходить из образного смысла полифонического произведения, то его освоение происходит более успешно. Если в изучении «Прелюдии и токкаты» Р. Абдуллаева – это национальная образность с типичным для узбекского музыкальной мысли и усульной ритмической организации, характерной имитации узбекских народных ударных инструментов (дойры, нагоры), то в музыке Баха – это линеарность ведения голосов, хоральность, символика тематизма, позволяющая понять духовную сущность сочинения, а также обязательное знание устоявшихся исполнительских традиций музыки этой эпохи. Именно исходя из этих принципов Офелия Юнусовна помогала мне понять смысловую сущность Прелюдии и фуги gis-moll из I тома Хорошо темперированного клавира И. С. Баха. После исполнения этого цикла на Всесоюзном конкурсе в Риге, ко мне подошёл профессор Петрозаводской консерватории Виссарион Исаакович Слоним и сказал мне: «Я представлял трагизм этого цикла, но глубина вашей трактовки меня поразила». В работе же над Прелюдией и фугой f-moll Д.Д. Шостаковича она уделяла особое внимание полимодальной организации звукового материала полифонии у Шостаковича, а также обращала внимание на симфоническое развития мысли в драматургии. Такие целевые установки как частные конкретные проявления педагогических принципов Офелии Юнусовны, помогают реализовать художественную сторону сложнейших полифонических опусов далёких эпох и современности.

Одной из сложных исполнительских проблем является создание исполнительской образности композиции. В решении этой проблемы мой профессор опиралась на педагогический принцип ассоциативных связей. Это могли быть разнообразные параллели с архитектурой, поэзией, живописью, графикой, литературой, драматическим театром. Соотношение фабульной идеи, сюжетной канвы целого, развитие творческой фантазии и воображения ученика помогали в создании своеобразного виртуального мира звукообразов, благодаря которым возникала особая ирреальность, воздействующая на сознание слушателя.

В заключении хотелось бы отметить, что педагогические принципы О. Ю. Юсуповой, как и её исполнительские принципы функционируют в образовательно-воспитательных значениях, участвуют в формировании и развитии личностных качеств пианиста. Являясь продолжением исполнительских принципов Офелии Юнусовны, педагогические принципы более чётко и устойчиво проявляются в своей дидактической направленности, в тоже время как исполнительские принципы креативны, изменчивы и всегда

зависят от атмосферы, которая возникает в концертном зале во время коммуникации исполнителя и слушателя.

Изучение творческого опыта Офелии Юнусовны Юсуповой предоставляет собою интересную тему, разработка которой открывает много ценного и полезного для фортепианной педагогики XXI века.

Использованная литература:

1. Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. -Ташкент, 2001, - 66с.
2. Землянский Б. Я. О музыкальной педагогике. -Москва; Музыка, 1987. - 144с.
3. Смирнов М. А. Эмоциональный мир музыки. – Москва; 1990. - 320с.

Равшан Абдуназаров

Заведующий отделом

«Специальное фортепиано»

РСМШ им. В. Успенского

ВСПОМИНАЯ СТУДЕНЧЕСКИЕ ГОДЫ

Чем дальше уходит в прошлое время, когда учителя вели тебя по трудной дороге познания, тем больше понимаешь, как много они для тебя сделали. Те учителя, которые именно поэтому и стали любимыми, и растёт чувство благодарности, и с каждым годом, всё больше хочется выкроить время, чтобы прийти к своему учителю с букетом цветов, просто сказать добрые слова….

Нехватка времени, ком в горле от воспоминаний и от этих простых слов, которые пока ещё в мыслях…. А ведь сам уже не первый год учитель! Как хотелось бы оказаться вновь в таком родном кабинете на уроке Заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессора – Офелии Юнусовны Юсуповой.

Образец тактичности и одухотворённости, интеллигентности и женственности, собранности и целеустремлённости. Талантливейший неординарный педагог, который вкладывает душу в обучение каждого своего студента, который получает большой стимул не только для профессионального, но и личностного роста. Имея яркий пример, каждый её выпускник, твёрдо знает, чем и как помочь своим ученикам. Студенческие годы всегда вспоминаются как самое яркое и счастливое время. Это были годы учёбы на кафедре специального фортепиано Ташкентской Государственной консерватории им. М. Ашрафи. Удивительно, что время пролетало незаметно, творческая аура в стенах класса ректора ТГК им. М. Ашрафи О. Ю. Юсуповой не давала повода и шанса ощутить чувство усталости от ежедневных 8 часовых занятий, ответственность и желание оправдать доверие быть учеником её класса, являлось двигателем в профессиональном развитии, задавало направленность, организацию и устойчивость. Сильнейший педагогический коллектив, под руководством ректора ТГК О. Ю. Юсуповой, делал всё для развития и поддержки молодых студентов.

Неудивительно, что многие, в том числе и я, мечтали продолжить обучение в ассистентуре-стажировке. И действительно «МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ». Годы моего обучения в ассистентуре-стажировке совпали со сложным периодом 90-ых. Это было начало становления независимой государственности Узбекистана. Сложный и непростой период в развитии страны. Менялись ценности, устои, было полное непонимание, как и куда идти. Вспоминаю фразу на одном из занятий у Офелии Юнусовны: «Ничего не нужно делать, просто надо работать» – это стало той спасительной соломинкой, за которую ухватились многие её студенты! На тот момент Офелия Юнусовна была той, кто не растерялся в этой сложной ситуации и показала, что мы, наше дело обязательно нужно стране, нужно продолжать сохранять и развивать традиции нашей культуры и фортепианную школу Узбекистана. Заряжала всех свой положительной энергетикой, оптимизмом, желанием работать. Ничего не вдохновляло и не придавало уверенности перед важными выступлениями на конкурсах, концертах так, как её спокойное, уверенное пожелание успеха. И лишь на ленте любительской сьёмки концерта, где случайно в кадр попала мой педагог, я увидел и ощутил, её переживания за меня. Каждая фраза, каждая интонация моего исполнения отражались на её лице.

Дорогая и горячо любимая Офелия Юнусовна!

Полпути пройдено!

Своим жизнелюбием и работоспособностью Вы добились многого в жизни, и наградой Вам – любовь Ваших родных и близких, уважение в обществе, благодарность молодёжи и всех, кто работает с Вами. Мне просто повезло в жизни, повезло в профессии, повезло в том деле, которым я занимаюсь. Повезло именно из-за того, что на моём жизненном пути я познакомился с Вами и обучался в Вашем классе! Обучался не только профессии, но и просто тому, как поступать в жизни.

С благодарностью Равшан Абдуназаров

Барно Ахмеджанова

Доцент Государственной

Музыкальной школы Folkwang,

г. Эссен, Германия

ПИСЬМО ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЕ

Дорогая Офелия Юнусовна!

Накануне Вашего юбилея мы все, Ваши ученики, коллеги, друзья, родные, искренне чествуем Вас, и, хотя я и далеко от Вас, хочу присоединиться ко всем поздравлениям и тёплым словам в Ваш адрес.

Но у каждого из нас есть свои воспоминания, опыт общения, связанные с Вами, поэтому мне хотелось бы сказать также «пару» личных слов.

Начну с того, что мне чрезвычайно повезло с Учителями! Не по наслышке зная систему образования за рубежом, могу только подтвердить, что понятие отношений «Устоз-Шогирд» уникально и неповторимо. И это счастье для молодых людей, если встреча с Учителем состоялась.

Не без волнения состоялась моя первая встреча с Вами, когда я заходила в Ваш ректорский кабинет на урок. Вы задали мне тогда ни много, ни мало «Фантазию» Шумана:

Во сне земного бытия
Звучит, скрываясь в каждом шуме,
Таинственный и тихий звук,
Лишь чуткому доступный слуху...

С этого момента Шуман стал и до сих пор остаётся моим самым любимым композитором. Вы с большим удовольствием находили время для работы над этим сложным произведением, невзирая на свой напряжённый график работы. Мне кажется, что калейдоскоп эмоций, связанный с поиском того «тихого звука» был Вам близок и очень дорог... А потом Вы бросили меня на «съедение» оркестру, на сцену: «Пляска смерти» Листа, 4 Концерт Бетховена, Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, конкурсы в Италии и Германии...

Своей энергией, волей, способностью выделять «главное и второстепенное», трудиться от всей души – Вы вдохновляли меня, учили верить в себя, в свои силы и возможности, чтобы служить не только музыке, но... и окружающему нас миру.

Ваши лаконичные замечания в нотах «точнее», «характер», «иначе», «без ускорения», «цельно» – до сих пор, как маячки, направляют моё внимание на узловые моменты течения музыкальной мысли.

«Давай подумаем о форме!», говорили Вы, и вдруг произведение приобретало чёткие очертания. Всем известно, как трудно бывает дойти до сути содержания музыкального произведения, каким образом выразить его, чтобы с одной стороны не исказить замысла композитора, с другой стороны, глубоко пропустив через себя, постараться передать хоть часть того, что «зашифровано» гениями посредством музыки. Это как мираж в пустыне: мерцает, манит, но так недосягаем...Однако у Вас всегда были «ВОЛШЕБНЫЕ слова», которые позволяли ему всё же материализоваться. А какими интересными и незабываемыми были наши уроки над «Ночным Гаспаром» Равеля!

Поэтичность, красочность звуковой палитры, ритмическая упругость, но и техническая сторона этого сложнейшего для пианистов цикла не ускользали от Вашего зоркого взгляда и тонкого слуха).

После окончания консерватории, немецкой высшей школы музыки и ассистентуры- стажировки, Вы доверили мне заниматься с Вашими учениками и способствовали моему дальнейшему становлению уже как педагога. Вы поддерживали меня в сложные моменты моей жизни, где я узнавала Вас с новых сторон, и чувство обоюдного уважения и доверия перерастало постепенно в дружбу...

Дорогая Офелия Юнусовна!

Будьте самое главное здоровы! А остальное у Вас всё есть!

Всегда помню, с благодарностью и любовью, Ваша Барноша!

Нодира Дадамухамедова

Лауреат государственной премии

имени Зульфии,

самостоятельный соискатель (PhD),

преподаватель кафедры

«Межфакультетное фортепианное

исполнительство»

Государственной консерватории Узбекистана

В КЛАССЕ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ ЮСУПОВОЙ

Класс специального фортепиано заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана Офелии Юнусовны Юсуповой в Государственной консерватории Узбекистана – это школа мастерства, открывающая её ученикам прекрасный мир фортепианного искусства, путь к достижению пианизма, совершенствования профессионализма. Педагогические принципы и методы Офелии Юнусовны представляют собой стройную систему, в которой все компоненты взаимосвязаны, логично обоснованы и продуманы.

Мне посчастливилось заниматься в классе Офелии Юнусовны на протяжении шести лет: с 2014 по 2018 год в бакалавриате и в течение двух лет с 2018 по 2020 год в магистратуре. За эти годы я освоила исполнительские и педагогические принципы и, соответственно методы обучения игре на фортепиано, которыми руководствуется Офелия Юнусовна в своей теории и практике фортепианного исполнительства. Основополагающие принципы и методы обучения фортепианному искусству, педагогические установки Офелии Юнусовны стали базисом моей исполнительской педагогической деятельности.

Строгость дисциплины и высокая требовательность Офелии Юнусовны являются альфой и омегой ее педагогики. В понятие дисциплины труда пианиста входят такие параметры, как рациональная организация самостоятельной работы, воспитывающая строгость режима повседневных занятий как осознанной необходимости. Дисциплина труда пианиста – непременное условие профессионального развития, творческого роста. Только при строжайшей дисциплине самостоятельных занятий можно добиться соответствия педагогическим требованиям Офелии Юнусовны. Такая целевая установка Офелии Юнусовны превращала каждый урок в ее классе в экзамен.

Прийти на урок к Офелии Юнусовне с недоученным произведением было недопустимым. Неукоснительное выполнение педагогических требований Офелии Юнусовны осуществляется на основе строжайшей дисциплины и самоконтроля.

В процессе обучения Офелия Юнусовна никогда не повышает голоса, но тем не менее ее каждое ее слово, звучит спокойно, взвешенно и уравновешенно, психологически воздействуя на ученика и заставляет в точности выполнять указание. Являясь педагогом-психологом, Офелия Юнусовна в совершенстве владеет методом воздействия на обучающегося, обладает талантом найти ключ и индивидуальный подход к каждому ученику. Ее непререкаемый авторитет, компетентность, умение увидеть и распознать особенности характера и темперамента воспитанника позволяют ей безошибочно определять индивидуальный подход и метод обучения. Большое терпение, уважительное отношение к каждому своему подопечному вселяет в нас уверенность, и в то же время в общении с Офелией Юнусовной студенты никогда не позволяют себе нарушать этических норм поведения, преклоняясь перед личностью Офелии Юнусовны, как выдающего музыканта-исполнителя и педагога.

Обычно Офелия Юнусовна предпочитает прослушивать произведение в целостном охвате нотного текста, желательно наизусть. После этого начиналась детальная работа над каждым тактом, каждой фразой, мотивом в аспекте значимости выразительных средств в проекции на исполнительскую выразительность. Этот педагогический принцип можно определить, как художественно-эстетический, направленный на достижение осмысленного исполнения, развивающего творческое мышление. «Художественная педагогика–подчёркивал педагог-пианист Борис Землянский – подлинное творчество, а не простое ремесло, в котором можно преуспеть, как и в любом другом, при известной сноровке и должном терпении» (1, с .14). В этом смысле фортепианная педагогика Офелии Юнусовны – это художественная лаборатория, инновационное творчество, постоянно озаряемое оригинальными идеями, замыслами звукового воплощения классической и современной музыки. «На современном этапе развития фортепианного исполнительства и педагогики, – подчёркивает Офелия Юнусовна Юсупова, – особое значение приобретают инновационные технологии. Поиск новых форм концертной жизни, методов обучения направлен на стимулирование творческой самостоятельности, развития музыкального мышления музыканта-исполнителя» (2, с.12).

Так, в частности, работая со мной в бакалавриате над фортепианным концертом № 20 Моцарта, Офелия Юнусовна обращала внимание на

оригинальную природу музыкального мышления великого композитора, новаторских приемов развития тематического материала, взаимодействия солиста и оркестра, что помогло мне найти свой индивидуальный подход к интерпретации этого сочинения, имеющего множество трактовок. Действительно, очень трудно найти убедительное исполнительское воплощение музыки Моцарта, ее изысканного и утонченного стиля, требующие от пианиста идеальность в точности штрихов, динамических оттенков, передачи характера и художественного ощущения эпохи классицизма. Она раскрыла особенности образного содержания произведения, что позволило мне найти индивидуальное творческое решение исполнительской интерпретации. В процессе занятий над этим концертом Офелия Юнусовна играла мне партию оркестра, тем самым облегчая мне в будущем взаимодействие дирижером и оркестром.

Данный концерт я сыграла на Государственном экзамене. Партию второго рояля исполнила доцент кафедры специального фортепиано, ныне доктор философии (PhD) по искусствоведению Феруза Нурмахматовна Мухамедова, а позже мне посчастливилось сыграть его с симфоническим оркестром Музыкального театра консерватории под управлением дирижера Гайрата Абрарова. В выборе данного концерта и в целом всей программы Офелия Юнусовна подчеркивала, как важен подбор репертуара в процессе обучения для профессионального роста, творческого развития. «Правильно и тщательно подобранные музыкальные произведения способствуют всестороннему развитию музыкальных представлений, художественного вкуса и профессиональных навыков в овладении художественно-исполнительской техникой формируют у студента уверенность в выполнении своих творческих замыслов.» (3.с.43)

Каждый урок – это кладезь знаний не только в исполнительстве, но и в педагогике. Имея большой опыт, Офелия Юнусовна всегда делится со студентами своими знаниями, методами улучшения качества выступления на сцене. Она очень часто устраивает прослушивание класса своих учеников, где каждый высказывается о личных впечатлениях, замечаниях и в то же время обыгрывает свои произведения, преодолевая волнение перед сценой. Этим методом концертной практики я пользуюсь сейчас в своей педагогической деятельности.

Следует отметить, что Офелия Юнусовна раскрыла мне семантическое значение средств музыкальной выразительности. «Осмысление пианистом каждого элемента фактуры, мелодии, ритма, гармонии, лада, полифонических приемов, которые несут в себе определённую функциональную нагрузку, может способствовать раскрытию образного содержания произведения (4,

с.155). Изучая научные и методологические публикации Офелии Юнусовны, выполняя ее конструктивные указания и рекомендации, я раскрыла для себя глубокое философское содержание в произведении «Тридцать две вариации» Л.Бетховена. Благодаря семантическому методу анализа, применяемому в процессе его освоения, понимания патетической героики музыкально образного мира композитора-мыслителя.

Семантическую природу музыки Баха Офелия Юнусовна раскрывала на материале прелюдии и фуг из «Хорошо темперированного клавира», требуя при этом глубокого понимания и почитания музыки великого классика. «Нодира, не играй музыку Баха, как романтическое произведение, не надо делать из Баха Шопена», - говорила Офелия Юнусовна. Воплощение стиля композитора и его эпохи имеет очень важное значение для художественно-эстетического аспекта исполнительской интерпретации.

Стоит отметить, что Офелия Юнусовна уделяет большое внимание произведениям композиторов Узбекистана. Ведь по ее инициативе с 1974 года организовываются концерты фортепианных сочинений узбекских композиторов. В бакалавриате при выборе пьесы без каких-либо сомнений взяла «Прелюдию и токкату» Рустама Абдуллаева как малый полифонический цикл. Ведь это сочинение посвящено моему наставнику Офелии Юнусовне Юсуповой. Работа над данным сочинением была полна открытий. Прелюдия интересна своим сквозным интонационным развитием, свободной имитационностью и метроритмической организацией музыкального материала. Она представляет собой синтез самоуглублённой сосредоточенной рефлексии и напряжённого развития музыкальной мысли по принципу прорастания тематических элементов. Важное выразительное значение в Прелюдии имеет остинатный звук си первой октавы, драматургическая роль которого позволяет говорить о некоторых моментах общности с Прелюдией си минор из цикла 24 прелюдии Ф. Шопена. Токката является логическим продолжением Прелюдии. Она переводит восприятие музыки от субъективного образного мира к объективному выражению через энергетику активного движения. Токката интересна своей национальной характерностью, использованием типичных для узбекских народных щипковых инструментов усульностью приёмов дутарного двухголосия, усложняемых в процессе развития, разнообразными полифоническим сочетаниями голосов, ритмов и даже тональностей. В исполнении Токкаты необходимо передать энергичный импульс ритмической пульсации, неукротимый поток движения, при обилии остинатных форм. Если в Прелюдии остинато было направлено на создание медитативного состояния, передавало сосредоточенность мыслей, то в Токкате остинато способствует воплощению интенсивного движения,

жизненных сил. «Мы - исполнители и в наших руках популяризация фортепианных сочинений узбекских композиторов» -, любила повторять Офелия Юнусовна.

В годы учёбы в магистратуре я ещё больше поняла важность педагогической системы Офелии Юнусовны, её целевых установок, направленных на совершенствование высокой исполнительской культуры. Работа над каждым произведением под чутким и вдумчивым руководством Офелии Юнусовны помогла мне успешно реализовать исполнительские замыслы сложнейших фортепианных сочинений на концертной сцене и международных конкурсах в Чехии, Болгарии, Италии, Испании, достойно показать фортепианную школу Узбекистана и завоевать призовые места.

Творческое общение с Офелией Юнусовной, каждый урок в её классе имеют для меня огромное методологическое значение, а каждая встреча с любимым педагогом окрыляет, вселяет уверенность в силах и способствует совершенствованию профессионального роста. Когда молодой пианист преодолевает все трудности, ему открываются действенные назначения инструмента как художественного выражения души музыканта-исполнителя, жаждущего контакта со слушателями, желанием раскрыть своим исполнением смысл музыки и обогатить их духовно, нравственно и интеллектуально. Искусство Офелии Юнусовны Юсуповой, – замечательной пианистки и педагога-эталон высокой музыкальный культуры нашего времени.

Использованная литература:

1. Землянский Б. Я. О музыкальной педагогике. -Москва: Музыка,1982-144с.
2. Юсупова О. Ю. Значение инновационных технологий в фортепианном исполнительстве и педагогике//Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. VII.-Т.2011-С.12-15.
3. Юсупова О. Ю. Некоторые вопросы подбора репертуара как важного фактора в процессе обучения студента-пианиста//Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. -Т.,1985-С.42-43.
4. Юсупова О.Ю. Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве//Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. V том. -Т., 2007-с.154-162.

Элла Дергачёва

Доцент кафедры

«Концертмейстерское мастерство»

Государственной консерватории Узбекистана

ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

К 85-летнему юбилею профессора Государственной консерватории Узбекистана Юсуповой Офелии Юнусовны

Юсупова Офелия Юнусовна – профессор Государственной консерватории Узбекистана, Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана. Первая известная узбекская пианистка, замечательный исполнитель, педагог, воспитавшая несколько поколений студентов, возглавлявшая кафедру специального фортепиано в течение 30 лет. В 1987 году стала первым избранным ректором консерватории и 10 лет занимала этот пост. Из ее класса вышло около 70 пианистов. Это бакалавры, магистры, аспиранты-стажеры. Сегодня выпускники класса Офелии Юнусовны достойно представляют исполнительские традиции фортепианной школы и успешно работают не только в Узбекистане, но и за пределами нашей родины.

Обстоятельства моей первой встречи с Офелией Юнусовной уже давно в прошлом, когда я была студенткой магистратуры и с большим удовольствием посещала занятия специального фортепиано, приходя в класс заведующей кафедрой, профессора Юсуповой. Хорошо помню ее первый взгляд. Это был взгляд педагога, о котором много сказано и написано. Вспоминаю первый свой урок с Офелией Юнусовной, знакомство с настоящим музыкантом, которая поразила меня тем, как четко и полно выразились ее человечность, участие, внутренний мир в глазах, обращенных на студента. Эти качества, которые и отличают педагога по призванию, первая встреча с которым не оставила в том сомнения.

Конечно, известно о целеустремленном пути Офелии Юнусовны и к концертной сцене, и к педагогической деятельности.

Безусловно, определяющим этапом ее становления были годы учебы. Офелия Юсупова училась в Московской консерватории у В. С. Белова, затем окончила Ташкентскую консерваторию и аспирантуру при ней под руководством Н. Б. Рецкер. Ее творческий стимул и эта невероятная школа научили Офелию Юнусовну не только строить планы, но и настойчиво стремиться к их осуществлению.

В беседах с профессором Юсуповой всегда необычайно подкупает ее человеческая доброта, преданность искусству, качества хорошего организатора и, прежде всего, поражает чувство ответственности за то, что она делает. Суждения выдают в ней знатока, относящегося к искусству со вкусом и пониманием. Она умеет воспринимать окружающее во всей полноте, ценить его и радоваться жизни. У нее добрая улыбка – как это важно для музыканта! Особенно для педагога, который работает с огромным количеством студентов, приводит их к общению с великой музыкой, которая всегда проповедует высоко этические идеалы, и добро среди них – едва ли не самое главное.

Природа щедро одарила Офелию Юнусовну разными дарованиями. Ее жизнь отличается разносторонностью ее деятельности, она всегда в гуще музыкальной жизни. И это не удивительно! Прекрасная солистка, концертмейстер, ансамблистка Офелия Юсупова выступала с сольными концертами, с симфоническим оркестром Узгосфилармонии, камерным оркестром «Туркистон», а в фондах радио и телевидения хранятся ее записи. Принимала она участие и в торжественных концертах мастеров искусств различных стран мира. Юсупова – первая узбекская пианистка, представлявшая фортепианную школу республики за рубежом. Она покорила публику разных стран – Польши, Германии, Финляндии, Канады, Таиланда, Монголии, Египта. На все эти главные вехи творчества – исполнительство, педагогику, музыкальное образование студентов Государственной консерватории Узбекистана, научно-методическую и общественно-организационную деятельности, повлияли и корни ее знаменитой семьи. Офелия Юнусовна племянница певицы Халимы Насыровой, сестра балерины Клары Юсуповой и певицы Розы Юсуповой.

Невозможно не упомянуть об истории создания фортепианного факультета Ташкентской Государственной консерватории, который был открыт из самых первых. Его исполнительские и педагогические принципы складывались под влиянием лучших традиций Московской и тогда еще Ленинградской фортепианных школ. Во многом этому способствовали приезжие педагоги, представители этого направления, которые преподавали в разное время на кафедре специального фортепиано. Это широко известные имена, как С. А. Козловский, который был первым пианистом, возглавившим

фортепианную кафедру, А. С. Лисовский, Ю. Н. Венков, Т. М. Котляревская, Н. М. Яблоновский. После окончания Второй мировой войны были привлечены талантливые исполнители, опытные педагоги, такие как А. В. Бирмак, руководящая кафедрой с 1948 по 1957 годы, В. Н. Слоним, Ш. И. Рохлина, З. Ш. Тамаркина, Л. Б. Шварц, А. М. Литвинов, А. М. Геккельман. Это было время широкого масштаба, яркого творчества и высокого профессионального мастерства. Активная концертная и педагогическая деятельности оставили глубокий след в истории кафедры специального фортепиано.

Продолжение преемственности традиций не остановилось. И эстафета была принята следующим поколением. Г. Б. Калмыкова, Б. В. Евлампиев, и конечно, О. Ю. Юсупова – ученица В. С. Белова и Н. Б. Рецкер (Москва). Безусловно, именно под их непосредственным воздействием формировались ее творческие, исполнительские, педагогические установки. Огромное влияние имела атмосфера и эпоха того времени, где сам воздух был проник истинным искусством, благородством и высоким профессионализмом!

Не могу не отметить теплые, дружеские отношения между тремя профессорами консерватории – Офелией Юнусовной Юсуповой, Галиной Борисовной Калмыковой и Сабохат Яминовной Сафаровой. Они проработали, и служили во благо искусства бок о бок на протяжении многих десятилетий, воспитав несколько поколений замечательных и талантливых музыкантов, исполнителей и концертмейстеров. Этих достойных и уважаемых людей всегда связывала прочная творческая и человеческая дружба.

Научные работы, статьи, учебные пособия, учебники, методические разработки способствуют становлению и развитию музыкального образования в Узбекистане. Они охватывают большой круг вопросов современной музыкальной педагогики. Так, Офелия Юсупова – автор многих научных трудов, которые обращены к проблемам фортепианного искусства и интерпретации. Многие из тем становятся в работах О. Юсуповой сквозными: преемственность различных исторических периодов в исполнительстве, вопросы формообразования, эстетики, вопросы национального исполнительства. Всегда Офелию Юнусовну интересовали проблемы, находящиеся на стыке наук: музыкальное исполнительство, история и психология. Масштаб исследований велик, они отличаются новизной, свежестью материала, точностью сообщаемых сведений. И в постановке, и в решении всех сложных вопросов мы видим человека-мыслителя. Авторский анализ у О. Юсуповой ненавязчив, она как бы приглашает читателя к совместному раздумью. Научные труды оказали большое влияние на развитие

фортепианного мастерства студентов, пробуждают стремление к раскрытию их творческого и исполнительского потенциала.

Также невозможно не сказать о том, что Офелия Юнусовна, как настоящая творческая личность, никогда не останавливалась на достигнутом. Она организовывала и осуществляла множество своих идей и проектов. Примером тому являются такие фестивали, как «Венок Шопену» (1999 г.), в котором я принимала участие, будучи студенткой 3 курса, исполнив Скерцо ор.31 №2, «Приношение И. С. Баху» (2000 г.), «Прометей-фестиваль» (2003 г.), «Рахманиновские вечера» (2004 г.), «Вечера музыки Чайковского» (2005 г.), в котором также мне посчастливилось участвовать, уже будучи преподавателем кафедры «Концертмейстерское мастерство», когда я с Заслуженной артисткой Узбекистана Гульшан Азизовой исполняла Сцену письма Татьяны из оперы «Евгений Онегин». Это было невероятно теплое время, проникнутое творчеством и великим искусством.

Но настоящим триумфом было выступление Офелии Юнусовны! Это незабываемо! Она исполняла Концерт №2 для фортепиано с оркестром Ф. Шопена (ор.21), а также Концерт для двух клавиров И. С.Баха и Концерт для двух фортепиано В. А. Моцарта. Помню чарующий и завораживающий звук рояля, который безукоризненно слушал пение души Офелии Юнусовны!

Отмечу и такие качества Офелии Юнусовны, как безукоризненная объективность и огромная эрудированность в различных областях искусства, его течениях и направлениях. Именно отсюда проистекает ее мудрая терпимость к иным мнениям в спорных вопросах – при очень твердых собственных теоретических, исполнительских и методических установках. Как нельзя нагляднее об этом свидетельствуют принадлежавшие ее перу многочисленные отзывы на концертные исполнения, научные труды разных творческих индивидуальностей. Они нередко перерастают в своеобразные эссе, творческие портреты, монологи-раздумья. С годами поражаешься тому, как много творческих судеб держит Офелия Юнусовна в поле своего зрения. Это атмосфера высокой духовности, по которой в современную эпоху, захлестываемую прагматизмом, нередко испытываешь ностальгию.

Не менее значительна и другая область деятельности профессора. Юсуповой – педагогическая, которой она отдает много сил и энергии. Эта сфера деятельности всегда интересовала Офелию Юнусовну. Она щедро делится со студентами своим богатым опытом и знаниями. Многие студенты стремятся попасть к ней в класс для получения профессиональных знаний, в атмосфере которого всегда присутствует главное пристрастие педагога – заразить студентов любовью к музыке. А во главу угла стоит главная задача

художественного воспитания –увлечь восхищением, научиться восхищаться тем, что слышишь, вырастить и воспитать настоящего музыканта.

Я с нежной благодарностью помню об этом, а еще больше об ее игре. Как уже говорилось, у Офелии Юнусовны какое-то особенное, проникновенное прикосновение к клавишам рояля. Длящийся, прозрачный углубленный звук, звук близкого общения с роялем. Присутствовала и виртуозность, но было всегда нечто большее, чем виртуозность: была душа и свобода с самоотверженностью и любовью.

Целое море образов умела вызвать на свет эта талантливая исполнительница. Профессор О. Юсупова учит и воспитывает своих студентов тому, что «музыка – высочайшее из искусств, непревзойденное по силе воздействия на внутренний мир человека. Музыка зовет к сотворчеству, к соучастию, к выявлению и становлению личности»[20]. И перед нами, и перед молодыми музыкантами всегда есть неповторимый педагог, у которого огромная культура, мастерство и художественный талант.

Профессор О. Юсупова учит молодежь мыслить, углубляться в авторский замысел, развивать воображение и образность мышления, артистизм. Прекрасной чертой педагогики Офелии Юнусовны есть всегда внимание, с каким она относится к индивидуальности студента, к развитию в каждом из них творческого начала. Она считает, что «педагогический процесс ценен только тогда, когда в его результате рождается нечто новое, которым обогащаются как студент, так и педагог, дающий знания»[21].

Много сил и внимания профессор О. Юсупова уделяет главной специфике – задачам исполнительства и вопросу значения пианиста-солиста. «Надо чтобы исполнитель научился слушать не только себя, но и слышал все произведение в целом. Необходимо, чтобы фортепиано перестало быть дополнением, а слилось в единый организм с солистом. Рояль – не сопровождение и не иллюстрация, – говорит О. Юсупова, – рояль носитель сущности характера. В этом и заключается единая концепция исполняемого произведения»[22]. Офелия Юнусовна всегда акцентирует внимание студентов на то, что исполнение воспринимается как эстетическая функция. Отсюда рождается способность чутко слышать, понимать и соразмерить свою роль с общим замыслом произведения.

Задачи учебы со студентами у профессора О. Юсуповой рассчитаны на перспективу универсального пианиста-солиста. Неизмеримо вырос сегодня общий технический уровень подготовки молодых пианистов-исполнителей.

[20] Из личных воспоминаний.
[21] Из личных воспоминаний.
[22] Из личных воспоминаний.

Возможность получить знания расширились, и большинству стало доступным то, что еще сравнительно недавно было доступно немногим. Но в классе Офелии Юнусовны, овладение средствами мастерства, не приобретает массовый характер, а, напротив, нивелируется индивидуальность, неповторимость каждого студента. Она всегда предупреждает об этаком благополучии, спокойствии и расчетливости в отношение к учебе. И на первый план выдвигает окрыленность, искренность и огромный труд. В начале учебы студенты ограничиваются наиболее близким их индивидуальности репертуаром, на некоторое время, отправив «в запасники» то, что требует более глубокого осмысливания, вслушивания. О. Юсупова учит неопытного пианиста не увлекаться своим исполнением, не забывать о музыке как о целостном организме. О. Юсупова требует от студента знания музыкального произведения в полном объеме, чтобы в его исполнении не была ощутима некоторая ограниченность музыкального кругозора. Для этого в классе у Офелии Юнусовны наблюдается хорошая тенденция насыщать учебу масштабными полотнами – организовывать открытые уроки, проводить прослушивания студентов класса, исполнять друг другу те или иные произведения, участвовать в фестивалях и концертах фортепианной музыки.

Таким образом, профессор О. Юсупова подвигает молодых пианистов сделать шаг навстречу большой музыки, большому искусству, предусмотрев особые творческие задачи. Напряженный план учебы студентов на кафедре, участие их в концертах и других выступлениях, требуют активного, быстрого и, в то же время, глубокого проникновения в каждое исполняемое произведение. Умение сразу охватить целое имеет первостепенное значение для исполнителя. У Офелии Юнусовны не бывает расплывчатости в трактовке: у нее всегда точное соответствие пульсу правильного движения, превосходное ощущение темпа, динамики и агогики. О. Юсупова учит и убеждает в том, что малейший темповой сдвиг меняет все: и эмоциональное наполнение, и форму.

Работая у себя в классе со студентами, еще начинающими пианистами, профессор часто встречается с незрелым толкованием сочинений. «Произведения можно играть с листа, оставляя в стороне проблемы стиля и другое, – предупреждает О. Юсупова – но затем все нужно «довести до концепции», и выявить, и стиль, и характер»[23]. Это не снисходительное поучение, а слова педагога, в которых звучат искренняя заинтересованность, желание сделать исполнение лучше. У Офелии Юнусовны есть всегда конкретные поправки, замечания: «Вы недооцениваете то-то и то-то, переоцениваете другое, в результате страдает целое». В своей личной практике

[23] Из личных воспоминаний.

всегда вспоминаю об этих ценных уроках и думаю: как важно начинающему музыканту, исполнителю, получить столь важные рекомендации от такого педагога, как Офелия Юнусовна. Я всегда была благодарна за критику, за обобщающий и вдумчивый анализ моего исполнения.

Все свои методические, педагогические взгляды и принципы, весь свой исполнительский опыт профессор О. Юсупова отдает молодежи. Она учит: «Можно сколько угодно использовать средства музыкальной выразительности для воплощения человеческих чувств – любви, доброты, отзывчивости, радости восприятия жизни, природы, нежности – но для этого, в первую очередь нужна выразительная интонация, где основной «инструмент» – человеческая душа. Мелодия души возвращает себе статус «царицы Музыки!»»[24].

Так, вспоминая свои студенческие годы магистратуры, ту золотую пору, где веяло радостью искусства и творчества, невозможно не упомянуть и тот факт, когда, окончив бакалавриат по классу специального фортепиано у замечательного музыканта, пианиста и педагога Ильгиза Султановича Роянова, я волею судеб, после его отъезда за рубеж, оказалась в руках талантливой, молодой, красивой пианистки, исполнительницы, замечательного душевного человека и дочери Офелии Юнусовны – Гафуровой Сайёры Акмаловны.

Безусловно, она – истинная дочь своей матери! Сайёра Гафурова – Заслуженная артистка Республики Узбекистан, профессор Государственной консерватории Узбекистана – музыкант огромного масштаба и диапазона. Музыка и искусство – это ее жизнь! С. Гафурова закончила Ташкентскую консерваторию им. М. Ашрафи. По классу специального фортепиано училась у известного пианиста, музыканта, профессора А. М. Геккельмана. А затем годы учебы продолжились в аспирантуре в классе профессора О. Ю. Юсуповой.

О творческой жизни Сайёры Акмаловны можно говорить бесконечно. Это и исполнительская, и педагогическая, и общественная деятельности. С. Гафурова является одной из известных ведущих пианисток Узбекистана. Ее исполнительский репертуар огромен: от старинной, западноевропейской музыки до русской, музыки XX и уже XXI века. Сайёру Акмаловну можно также назвать пропагандистом сочинений композиторов Узбекистана, как форму деятельности и необходимой частью творческой работы исполнителя и педагога. Сегодня Сайёра Гафурова ярко проявляет себя в должности

[24] Из личных воспоминаний.

проректора по науке и инновациям Государственной консерватории Узбекистана.

Помню наши совместные уроки с Офелией Юнусовной и Сайёрой Акмаловной. Это была незабываемая творческая атмосфера и интересная содержательная работа над произведениями эпохи романтизма. Для полного погружения в мир шубертовских или шумановских образов необходим глубокий и напряженный труд.

«О, Роберт Шуман! О, «Карнавал»! Какое счастье исполнить еще один его великий цикл после исполнения «Крейслерианы»», – думала я, работая совместно над этим сочинением. Музыка Р. Шумана пронизывающе лирична, психологически небывало тока. «Это письма души, ее звуки, ее токи и слова, а наша душа отвечает им, и без остатка сливается с шумановским творением»[25], – говорила Офелия Юнусовна.

При работе над фортепианным циклом Р. Шумана «Карнавал» ор.9 №14, большое внимание уделялось человеческой страсти, любви с ее тончайшими нюансами, а также полная противоположность, которая заключала в себе борьбу с рутиной, мещанством в искусстве и жизни, получив в цикле глубочайшие художественные претворения. Через эти темы Р. Шуман раскрывает сложные проблемы жизни, полной трагических конфликтов и противоречий.

Истинное участие и заботу проявили Офелия Юнусовна и Сайёра Акмаловна в работе со мной над этим произведением: как верно услышать звуковую палитру в гармонической фактуре – это одновременно и дифференцированность и внутренняя сопряженность в обертоновом пространстве фактурных пластов – любой темы, мелодии, фразы, фортепианной и гармонической наполненности. Был выточен каждый из двадцати одного номеров маскарадных масок. Здесь Пьерро и Арлекин; Панталоне и Коломбина; маски «Танцующих букв»; «Кокетка» и «Бабочки», пронизывающие своей оригинальностью, Шопен; Паганини и другие.

Так, сказанное профессором О. Юсуповой и С. Гафуровой об исполнении и работе над «Карнавалом» Р. Шумана есть свидетельство глубины музыкантов, фиксированное в слове. Очень редко можно встретить в исполнительстве педагогов-мастеров такой богатой музыкальной природы, интуиции, знаний, такого «нутра».

Невозможно не упомянуть и о работе над известнейшим Концертом №1 для фортепиано с оркестром (ор.23) П. И. Чайковского. Рассуждая о множественности интерпретации, Офелия Юнусовна с Сайёрой Акмаловной

[25] Из личных воспоминаний.

всегда обращали мое внимание на сохранение исполнительских традиций и штампов, приводили примеры из истории исполнительства, анализируя различие интерпретации в создании художественного образа. Трудность состоит в воплощении психологической наполненности интерпретации, без которой ни одно произведение не может быть исполнено с должной убедительностью солистом-исполнителем. Особенно это относится к русской музыке, – музыке П. И. Чайковского. Глубина и эмоциональность его произведений, а особенно этого концерта требует от солиста соответствующих качеств: плотности и ровности звучания, драматической напряженности, бесконечной кантиленности и выразительности в протяженных мелодических построениях.

Много раз, можно было услышать на концертах студентов исполнения сочинений П. И. Чайковского. Это «Русское скерцо», «Думка», фортепианный цикл ор.72, Большая соната *G-dur*, соната *cis-moll*, «Воспоминание о Гапсале», вальс-скерцо ор.7, каприччио ор.8, экспромт, «Лирический момент» и другие. Они очень востребованы и на концертных площадках, и на конкурсах пианистов. Вот что говорили на уроках со мной профессор О. Юсупова и С. Гафурова о работе над сочинениями П. Чайковского, в особенности Концертом №1 для фортепиано с оркестром, который готовился к окончанию магистратуры. «Исполнитель в работе над данным концертом получает огромный багаж знаний: обогащаются приемы звукоизвлечения и звучания солирующего инструмента – фортепиано. Знакомится с многогранными возможностями, с изысканным и пленительным, художественным образом и композиторским замыслом. Своеобразная форма этого произведения учит солиста-пианиста ансамблевому противопоставлению, диалогическому типу высказывания»[26].

Автор этих строк, благодарна судьбе за то, что имела возможность находиться рядом с такими талантами, замечательными ведущими педагогами, профессорами как Офелия Юнусовна Юсупова, Сайёра Акмаловна Гафурова, и прикоснутся к их человеческой, художественной глубине и опыту.

Удачи приходят лишь тогда, когда талантливая музыка встречается с талантливыми исполнителями.

Безусловно, вспоминать о том золотом времени можно бесконечно и штрихи к портрету Офелии Юнусовны не имеют границ! Одаренных людей сама жизнь ставит на достойное, соответствующее их таланту место. Наше время характеризуется острой борьбой за повышение музыкального

[26] Из личных воспоминаний.

образования. Жизнь профессора Государственной консерватории Узбекистана, Заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана, первой известной узбекской пианистки Офелии Юнусовны Юсуповой, а также ее исполнительская, музыкально-педагогическая и организационная деятельности, требовательность к себе, самоотверженность, умелое сочетание классических традиций и острое чувство современности - все это завоевало невероятную репутацию Офелии Юнусовны, как опытного, просвещенного, высококвалифицированного музыканта и педагога. Она всегда готова ответить на запросы своего времени, максимально раскрыть творческие возможности студентов, удовлетворить чаяния тех, кто любит музыку и верит в безграничные силы этого искусства.

Хочется высказать слова благодарности и сказать огромное спасибо за долгие годы неустанного творческого поиска, за преодоление вершин и восхождение к новым, за служение избранному делу талантом, сердцем и мастерством!

Захро Мухамеджанова

Лауреат Республиканского и Международного конкурсов, обладатель нагрудного значка «Маданият ва Санъат фидокори», доцент кафедры «Камерная музыка» Государственной консерватории Узбекистана

ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ФОРТЕПИАННОЙ ШКОЛЫ

Фортепианное искусство представляется неотъемлемой составной частью музыкальной просвещенности, напрямую связанную со становлением общей культуры общества и нации в целом. Происходящие социальные изменения, естественно, оказывают воздействие и на академическое искусство: с одной стороны – это поиск новых тенденций, реконструирующих фортепианную педагогику. С другой – в устремлении к новациям и реформированиям проявляется невнимание к уже накопленному ценному опыту и традициям предшествующих поколений музыкантов. В отечественном музыкознании установилась устойчивая направленность на изучение идей и профессиональных концепций, содействующие преемственности исполнительских традиций с установкой на последующее развитие и обновление фортепианного исполнительства. Сегодня огромное количество всевозможных конкурсов, организующее художественную молодежь на участие, которое, в свою очередь, можно рассматривать как показатель готовности участников к самостоятельной профессиональной деятельности, обусловило ценность технических и психологических качеств пианистов. К сожалению, вопросы формирования духовно-нравственной личности, способной глубокому проникновению в музыкальных образ, отступают на второй план. Именно поэтому обращение к творчеству и педагогической деятельности высоко духовного музыканта, каким является Офелия Юсупова, представляется достаточно интересным для музыкальной общественности.

Офелия Юнусовна является одной их ярчайших представителей узбекской современной фортепианной школы. Универсальность художественных интересов, широта эрудиции, независимость взглядов в творческом воображении определяли универсальность подходов этой личности в решении профессионально-исполнительских задач.

Взаимодополняющими являлись исполнительская и педагогическая деятельность выдающейся узбекской пианистки, ее профессиональное мировоззрение определялось и в активной концертной практике, и в процессе педагогической деятельности. Среди ее учеников были такие известные узбекские пианисты, как С. Асабаева, М. Гумаров, З. Мухамеджанова, С. Гафурова, Б. Ахмеджанова, Н. Хусанова и многие другие. Её художественные концепции и исполнительские принципы способствовали развитию прогрессивных тенденций фортепианной педагогики и не могли не оказать огромного воздействия на воспитание нескольких поколений узбекских музыкантов.

Изучение художественно-педагогических принципов О. Юсуповой существенно обогащает представление об отечественной фортепианной школе современности.

Художественно-педагогические принципы Офелии Юсуповой обнаруживают общезначимое неизменное постоянство значимости, универсальность которого проявилось во взаимосвязи процесса обучения музыканта-исполнителя и обусловленностью художественной деятельности. Сюда прежде всего относятся установка на самобытное прочтение музыкального материала, создание оригинальной концепции произведения при погружении в авторский текст. Первенство художественной стороны исполнительства над техническим исполнением. Не маловажным считалось и следование логике музыкального развертывания, развертывания коллизий драматургического смыслового решения. Важнейшей приоритетной задачей всегда ставилось стремление к познанию многообразного фортепианного репертуара, расширение художественного кругозора музыканта.

Следует отметить, что исключительной характерностью узбекской фортепианной школы сегодня представляется приоритет художественности над исполнительской технологией, а также воспитание не просто высокого уровня музыкантов, а художественно цельной личности. Опираясь на традиции национальной школы Офелия Юсупова сформировала свои художественно-педагогические принципы, представляющие собой фундаментальные идеи и положения, которые должны стать незыблемыми для деятельности любой творческой личности в области музыки.

Весомый вклад в отечественное фортепианное искусство внесла творческая деятельность О. Юсуповой. Уникальность творчества пианистки отмечается гармоничностью синтеза интерпретации иной раз противоположных принципов, которые обрели определенный баланс: тщательная проработка нотного материала и следование авторским ремаркам насыщались интонационной выразительностью и тембровым разнообразием; пропорциональное соотношение эмоционального, чувственного и рационального начал; единство и цельность обобщалось динамическим многообразием. О. Юсупова синтезировала опыт в единую смысловую установку, объединившую лирико-романтическое и интеллектуальное направления, потребовавшие баланс эмоционального и интеллектуального, которые в свою очередь наделили исполнителя функциями толкователя. Начатые предшественниками поиски новых пианистических приемов нашли свое яркое продолжение в исполнительской деятельности О. Юсуповой, расширяются колористические и тембровые характеристики фортепиано, совершенствуются принципы образного развития и приемов драматургической динамизации.

Следует отметить, что исполнительство О. Юсуповой основано на остром ощущении процессуальности фактурного и тематического развития, углубления стилистического расслоения исполнительских средств. Концентрируя в себе приемы психологической выразительности её исполнительство приближается больше к камерности с утонченностью звучания. При этом художественная трактовка становится более обобщенной и законченной.

Комбинации репертуарных произведений классического, романтического и современного искусства позволяет говорить о тенденциозности художественной жизни страны, отразившийся в характерных интерпретациях О. Юсуповой, раскрывая современную панораму пианистического искусства Узбекистана.

Прослеживая исполнительский стиль пианистки, можно представить его как эволюцию мастерства. На разных этапах творческого пути О. Юсупова все более и более углубляется в смысловую содержательность музыкальных произведений. Это подтверждалось в обогащении художественной концепции новыми нюансами, обогащении средств музыкальной выразительности яркими контрастами или тончайшими полутонами. Исполнительство приобретало простату и пронзительную искренность. Стремление к высокой духовности через содержание, поддержанное тщательной проработкой нотного материала и постижение самой сути интерпретации становились

необходимыми компонентами не только пианистической деятельности Юсуповой, но и педагогической составляющей в работе с учениками.

В своей педагогической деятельности О. Юсупова стремилась определить объективную обоснованность создания исполнительского замысла, конструирования формы произведения, взаимодействия темповых и ритмических приемов. Музыкальным средствам выразительности надлежит быть воплощением целостного драматургического плана и стилистических задач. Именно такой подход раскрывает объективность эстетического содержания интерпретационного процесса, который приобретает целенаправленный характер активностью художественных поисков.

Ценность творческой деятельности Офелии Юнусовны по большей части связана с преобразованием неосознанности исполнительского претворения, поисками выразительных приемов воплощения авторского замысла. Многие «нащупанные» Юсуповой стилистические, формообразующие или фактурные закономерности приобретают действенную ценность не зависимо от индивидуальной стилистики исполнения.

Постижение художественных принципов Офелии Юсуповой, развитие ее пианистических идей осуществляется сегодня молодым поколением узбекских музыкантов не путем слепого подражания, а глубокого переосмысления ценностей художественного мировоззрения пианистки.

Внимание к индивидуальности Офелии Юнусовны неслучайно. Оно вызвано значимостью ее индивидуальности, притягивающей к себе музыкантов и ее исполнительским вкладом в сокровищницу узбекской музыкальной культуры, непреходящей ценностью для развития отечественного фортепианного искусства.

Использованная литература:

1. Калмыкова Г. Б. Офелия Юнусова. Монография. -Т. 2001, 66 с.
2. Юсупова О. Карим-Ходжи С. «Вариации на таджикскую тему для фортепиано» //Методика преподавания музыкальных дисциплин. Вып 4. -Т.1987. С.58-66.
3. Юсупова О., Гафурова С. Из истории кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана. //Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. -Т, 2010. С.96-112.
4. Юсупова О. Роль семантического анализа в фортепианном исполнительстве. //Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Вып.5.-Т, 2007. С.29-33.

Лола Ганиева

Кандидат искусствоведения, доцент
Национального института эстрадного
искусства имени Б. Закирова
при Государственной консерватории
Узбекистана

УРОКИ МУЗЫКИ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ

Чем выше исполнительский уровень преподавателя,
тем больше у него оснований для
формирования педагогического мастерства

Наша республика богата именами композиторов, музыкантов, ярких личностей. Среди них выделяются основоположники национальной культуры. В частности, Халима Насырова, Галия Измайлова, Бернара Кариева, Офелия Юсупова. Они входят в сокровищницу узбекского музыкального искусства.

Сегодня Государственная консерватория отмечает 85-летний юбилей заслуженного деятеля искусства Узбекистана и Каракалпакстана, профессора, первой узбекской пианистки Офелии Юсуповой. Её вклад в развитие фортепианной культуры связан, прежде всего, с воспитанием целой плеяды пианистов. Некоторые из них получают достойное место в прославленных творческих коллективах, ансамблях. Замечу, что многие её студенты, выпускники – лауреаты международных конкурсов, работают в разных регионах нашей страны, так и за рубежом. В частности, одна из самых способных, грациозных, красивых её выпускниц – Сайёра Гафурова, продолжающая и развивающая традицию музыкальной династии Юсуповых.

Остановимся подробнее на открытых уроках профессора Офелии Юсуповой. Это своего рода, отличительная манера – ***индивидуальное слышание***, ощущение разных пластов классической музыкальной культуры. Заслугой методики преподавания профессора Офелии Юсуповой является эмоциональная, психологическая направленность, непосредственно связанная с ассоциативным типом мировосприятия, реакцией подсознательной

рефлексии, в связи с тем, или иным состоянием окружающего мира и его воздействием на психику личности. Профессор Офелия Юсупова знает законы композиции и тонко чувствует природу узбекского мелоса. Ярким примером тому является её интерпретация фортепианных концертов Георгия Мушеля. Тонкость, манерность, музыкальность, передача высокой культуры звука – воплощение тембральных самобытностей звучания рояля.

На первом этапе работы со студентами, О. Юсупова предполагает анализ музыкального сочинения. Творческая инициатива над художественным произведением требует сконцентрированного внимания. Музыкальное произведение – большого эмоционального напряжения и творческой свободы для подлинного выражения одухотворённого звучания. В исполнении современного произведения и прикосновение пианиста к клавиатуре инструмента фортепиано – жёстче.

Активизация музыкального слуха, чистота исполнения – основной метод воздействия на обучаемого. На открытых уроках профессор передаёт своим студентам нижеперечисленные методы исполнения и работы над музыкальным произведением:

- развитие мышления, творческой инициативы;
- роль «исполнения» и «показ»;
- обновление педагогического репертуара новыми изданиями;
- более усложнённый репертуар.

Замечу, что эти методы служат для развития профессиональных качеств студента. Педагогический репертуар, используемый Офелией Юнусовной чрезвычайно разнообразный. Она подбирает и рекомендует произведения, учитывая задачи расширения кругозора; развитие слабых сторон ученика, выбор программы по наибольшему сопротивлению. На консультациях профессор Юсупова подчёркивает: «Исполняй медленнее, чтобы успеть услышать каждый звук!» [3.]. На втором этапе работы над музыкальным произведением, Офелия Юнусовна обращает внимание на следующие приёмы исполнения, упражнения:

- свободными руками, ладонями опускайте всю тяжесть руки во всех клавиатурах;
- сила звучания. С первых уроков следует заниматься над характером звука;
- приёмы звукоизвлечения зависят тоже от правильной позиции руки.

Профессор Офелия Юсупова подчёркивает, что необходимо помнить, что звук имеет три одинаково важных для слуха стадии: начало, продолжительность и конец. К сожалению, многие студенты приучены слушать только начало возникновения звука, упуская важный момент его

протяженности и перехода в следующий звук. Ещё больше обостряет слуховое внимание прием игры legato, так как исполнитель должен согласовать силу второго звука с моментом затухания предыдущего. Умение уловить затухающий звук – это трудная задача, но совершенно необходимая в работе. Без этого невозможно добиться связной, певучей манеры игры. Звук должен тянуться как можно дольше – именно это качество является показателем его верного извлечения. Основная задача организации игровых движений, начинающих состоит в сочетании активности пальцев с гибкостью кисти и плавными движениями всей руки от плеча, кроме того, нужно развивать независимость движений пальцев, а также умение пользоваться движениями предплечья, плечевого пояса и корпуса. Ежедневно студентам следует работать над игровыми движениями.

Интересным эпизодом на уроке с Офелией Юнусовной была наша работа над произведением «Стены Древней Бухары» Дилором Сайдаминовой. Данное произведение отличается колоритностью, своеобразием. Работая над циклом «Стены древней Бухары», О. Юсупова рассказывала о средневековой поэзии, о культуре, о художественном наследии Востока. Музыка цикла воссоздаёт атмосферу древнего города, перед нами как бы поднимается занавес и оживает история. Умело интерпретируя современные выразительные средства музыкального искусства, мы раскрываем всю яркую палитру красок древнего города. В частности, глубоко погружаемся, в мир «Царства Саманидов», в мрачные краски «Мечети Калон», зыбкий, хрупкий образ «Куполов». Наконец, оказываемся участниками происходивших много веков назад в Бухаре событий. В последствие всё это, я использовала в своём научном исследование.

«Умело раскрывая современные выразительные средства музыкального искусства, музыкант должен раскрывать всю яркую палитру красок древнего города» – подчеркивает О. Юсупова [3]. На третьем этапе работы над циклом, она обращает внимание на подготовку к концертному выступлению. Умением выносить на сцену музыкальную программу, подготовленную за определённый отрезок времени. Это проблема призвана решать так называемую службу прикладной психологии, консультации.

«Пианисту, следует подготавливать себя с психологической стороны деятельности, а также обыгрывать программу до концерта два, три раза» – отмечает на консультациях профессор Офелия Юсупова [3]. Здесь должна быть задействована психология музыкального творчества. Изучение её общих законов. Не случайно говорят, что исполнителю необходимо ухо со стороны. «Умение себя слушать с самого конца зала – один из исполнительских

способностей, который следует корректировать и развивать в течение многих лет стабильной пианистической работы» – отмечает О. Юсупова [3].

В самом конце урока, профессор делится со своими завершающими консультациями. «Чтобы овладеть исполнительским мастерством, необходимо преодолевать трудности, игровые навыки, ощущать моторику, звуковые, штриховые, аппликатурные сложности – отмечает О. Юсупова [3].

Обобщая вышеизложенное, следует отметить, что уроки музыки Офелии Юсуповой помогают преодолеть студентам ступень к Парнасу. Все эти приёмы, методы, которыми руководствуется в своей педагогической практике Офелия Юсупова, были глубоко восприняты мною в годы обучения. На сегодняшний день, я руководствуюсь этими принципами в своей научной, исполнительской и педагогической практиках.

Использованная литература:

1. Калмыкова Г. Б. Монография Офелия Юсупова. -Ташкент, 2001.
2. Трофимов А. Методика обучения игре на фортепиано. 2012.
3. Открытые уроки Офелии Юсуповой. 1998.
4. Стражников С. Современные технологии обучения в музыкальном образовании. -М., 2009.

Нигора Хусанова

Старший преподаватель кафедры

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории

Узбекистана

В КЛАССЕ ПРОФЕССОРА ЮСУПОВОЙ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ

Высокий уровень фортепианной исполнительской школы предполагает прочную техническую базу, виртуозность пианиста, художественную целостность всех музыкальных элементов и качественных признаков. В этом отношении большую роль в воспитании ярких интерпретаторов играет плодотворная деятельность профессорско-преподавательского состава кафедры специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана.

Профессиональная подготовка пианистов дает возможность нашим музыкантам выходить в мир музыки через международные конкурсы и фестивали, что является большим стимулом для совершенствования исполнительского мастерства и педагогического мастерства преподавателей Узбекистана. Этот процесс также демонстрирует новые тенденции в мире исполнительского искусства, раскрывает поистине неисчерпаемый потенциал способностей наших музыкантов и предоставляет богатейшие возможности для исследований.

Первой выдающейся узбекской пианисткой, окончившей Ташкентскую консерваторию и удостоенной звания Заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессора является Офелия Юсупова (класс В. Белова). Она была одним из первых музыкантов, познакомивших с узбекским фортепианным искусством Финляндию, Германию, Польшу, Египет, Канаду, Монголию, Таиланд и т.д.

Юсупова Офелия Юнусовна – ведущая фигура в области узбекского фортепианного искусства, с ее именем связаны важные этапы в развитии узбекской музыкальной культуры. В течение десяти лет она руководила Государственной консерваторией, получив признание на посту ректора. Не менее плодотворной является работа на кафедре специального фортепиано,

которой она руководила на протяжении многих лет. Офелия Юсупова успешно сочетает свою руководящую и организаторскую деятельность с преподавательской и исполнительской работой, представляя музыкальное искусство Узбекистана на мировой культурной арене и способствуя культурному развитию страны.

С 1962 года по настоящее время она преподает в Государственной консерватории и обучила более 70 пианистов. Многие из них – лауреаты Международных, Республиканских и Региональных конкурсов, ведущие специалисты в Республике и за рубежом. Ее методика преподавания основана на лучших традициях русско-узбекской школы.

Главная задача педагогики О. Ю. Юсуповой – воспитание высококультурных исполнителей, способных внимательно и точно анализировать и читать авторский текст, постигать суть произведения. Она воспитывает высокую исполнительскую подготовку, художественное чтение текста, образное исполнение.

Офелия Юсупова стремится популяризировать среди преподавателей и студентов фортепианные произведения своих соотечественников. Эти произведения включены в программу экзаменов и в обязательный репертуар республиканских конкурсов. Являясь ведущим исполнителем многочисленных фортепианных сочинений узбекских композиторов, она отредактировала их и издала первый сборник произведений узбекских композиторов.

О. Юсупова выделяет в фортепианных произведениях главные элементы. Одним из главнейших для нее элементов является особенно трепетное и трогательное отношение к звуку. Звук раскрывает идеи, сущность, логику и гармонию музыки – в связи с этим она уделяет огромное внимание работе над звуком и интонацией.

Один из принципов Офелии Юнусовны заключается в том, что она не просто занимается со студентами технической зубрежкой, но и стремится донести до студента содержание произведения, его художественный образ. Она – учитель музыки и искусства, то есть ее разъяснитель и толкователь.

У Офелии Юнусовны нет законченных жестких схем, однозначно определяющих, как должно звучать то или иное музыкальное произведение. Она охотно воспринимает новую интерпретацию, если, конечно, она отвечает авторскому замыслу, открывает его новые грани, в том числе и те, что наиболее заметны современному взгляду. Это отношение Офелии Юнусовой как пианиста к музыке находит естественное продолжение в ее педагогической концепции.

Она никогда не относится к своим ученикам как к аморфной массе, которую можно слепить в заранее заданную форму. Для нее каждый ученик - это индивидуальность со своими способностями и особенностями, а задача педагога - раскрыть эти способности, наилучшим образом стимулировать их развитие, снять ограничения и открыть ворота в музыку.

Как профессионал, Юсупова считает, что каждая мелкая деталь в искусстве имеет огромное значение. Очень важно заметить эти «мелочи» в тексте произведения и выявить их в исполнении. В некоторых случаях приходится тщательно искать аналогичные эпизоды в других местах произведения или уточнять непонятные фрагменты.

Принцип углубленного формирования репертуара является также одним из важнейших принципов школы Юсуповой, где учитель музыки обращает внимание на тщательный подход к созданию так называемого портфолио исполнителя, учитывая его сильные и слабые стороны, характерологические и личностные особенности, актуальности времени и которое бы неуклонно способствовало его личностному и профессиональному росту.

Безусловно, личность Юсуповой Офелии Юнусовны является крупной фигурой фортепианного искусства Узбекистана. Офелия Юнусовна – Учитель с большой буквы. Об этом можно судить не только в связи с исследованием, но главным образом, по ее «наследству», по ее студентам. Она воспитала и продолжает воспитывать целую плеяду молодых музыкантов, пианистов, педагогов, концертмейстеров. Её исполнительская, педагогическая, административная, научно-методическая и организаторско-просветительная деятельность оказали большое влияние на развитие культуры и искусства Узбекистана.

Использованная литература:

1. Feruza Mukhamedova. Formation, development of piano performance and education of Uzbekistan// *Eurasian music science journal*: Vol. 1: No. 1, Article 7 (2019)./Available at: https://uzjournals.edu.uz/ea_music/vol1/iss1/7.

Фарангиз Хайдарова

Преподаватель кафедры

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории Узбекистана

ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ ФОРТЕПИАННОГО ИСКУССТВА

Исполнительское и педагогическое искусство играют важную роль в развитии музыкальной культуры. Одной из выдающихся представительниц этой сферы является Офелия Юсупова, чье творчество и педагогическая деятельность оказали значительное влияние на развитие фортепианного искусства.

Офелия Юнусовна Юсупова – выдающаяся пианистка, преподаватель и заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, родилась и выросла в Ташкенте, где начала свое музыкальное образование в специализированной музыкальной школе имени Успенского. Уже в юном возрасте она проявила выдающиеся способности и была отмечена преподавателями школы. Концертная активность сопровождала весь период ее обучения в школе, способствуя формированию исполнительских навыков под руководством опытного педагога-пианиста А. М. Литвинова. Благодаря своему первому учителю Офелия Юсупова осознала значимость внимания, заботы и самоотверженности со стороны педагога в работе с детьми. Она отмечает, что благодаря такому отношению со стороны своего первого педагога, А. М. Литвинова, она смогла почувствовать поддержку и развить свой творческий потенциал [1, 13].

Одним из ключевых моментов в становлении Офелии Юсуповой как пианистки было ее профессиональное образование. После окончания музыкальной школы, она поступила на фортепианный факультет Московской консерватории, где получила фундаментальное музыкальное образование.

Она изучала фортепиано под руководством опытных преподавателей, которые передавали ей свои знания и опыт. Одним из ее наставников был известный пианист и педагог, В.С. Белов, который играл важную роль в ее становлении. Благодаря педагогическому воздействию доцента Московской консерватории у молодой пианистки совершенствовались технические и интерпретаторские навыки, необходимые для становления высококвалифицированного пианиста.

Офелия Юсупова одновременно с учебой в консерватории посещала музеи, театры, а также концерты выдающихся исполнителей. К примеру, она посетила Первый международный конкурс имени П. И. Чайковского, где впечатлилась исполнением Третьего концерта С. Рахманинова Вэном Клайберном. Эти опыты и впечатления способствовали развитию ее творческого потенциала и установлению высоких эстетических и профессиональных стандартов.

После окончания аспирантуры в Ташкентской консерватории под руководством доцента Н. Б. Рецкера, Юсупова была приглашена в филармонию имени Кари-Якубова в качестве пианистки-солистки. С самого начала своей работы она активно участвовала в концертной жизни Узбекистана, выступая на различных мероприятиях, включая праздничные и торжественные концерты, открытие Международного кинофестиваля стран Азии, Африки и Латинской Америки, сольные концерты в консерватории, филармонии, радио и телевидении. Она также принимала участие в Декадах и Днях культуры Узбекистана в разных странах, включая Россию, Эстонию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан, как солист, ансамблист и концертмейстер. Ее концертная деятельность простирается на международном уровне, и она выступала на престижных концертных площадках. Офелия Юсупова стала первой узбекской пианисткой, которая успешно представляла свое исполнительское искусство за пределами республики. Она совершила гастроли в различные страны, включая Польшу (1966), Канаду (1967), Монголию (1969), Египет (1972), Финляндию (1977), ФРГ (1982), США (1989), Таиланд (1992, 1993) и Турцию (1994).

Высокий уровень пианистического мастерства О. Юсуповой и глубокая продуманность ее интерпретаторского подхода обеспечили ей заслуженный авторитет среди музыкантов. Ее выступления везде сопровождались теплым приемом аудитории и выражениями благодарности за высокий уровень мастерства и яркость впечатлений. Такой успех гастролей возможен благодаря высоким творческим требованиям пианистки к своей профессии и чувству ответственности перед слушателями. Ее исполнительский стиль отличался глубокой продуманностью интерпретации, точностью и выразительностью.

Она смело исследовала различные стили и эпохи музыки, от классики до современных произведений, и придавала каждому произведению своеобразную индивидуальность. В связи с этим многие современные композиторы Узбекистана доверяли ей исполнение премьер своих новых сочинений. Она считается первой исполнительницей фортепианных концертов таких композиторов как П. Халиков, Р. Хамраев, Р. Абдуллаев, Сонатины Ф. Янов-Яновского и других сочинений, а также осуществила редакцию и составила сборник впервые опубликованных произведений.

Офелия Юсупова активно пропагандировала узбекскую фортепианную музыку, включая произведения узбекских композиторов, и способствовала их изучению и распространению. Она уделяла значительное внимание популяризации фортепианных сочинений узбекских композиторов среди педагогов и студентов. Эти произведения по сей день включаются в экзаменационные программы и обязательные программы республиканских конкурсов.

Однако Офелия Юсупова не только является выдающимся исполнителем, но и прекрасным преподавателем, оказавшимся значительное влияние в области музыкального образования. Она воспитала несколько поколений талантливых пианистов, которые сегодня являются признанными специалистами в своей области. Многие из них достигли признания не только в республике, но и за ее пределами, став лауреатами республиканских и международных конкурсов.

Офелия Юсупова унаследовала лучшие традиции передовой фортепианной школы и накопила значительный сценический опыт. Она умело передает свои знания другим, стремясь развить в каждом студенте независимое и творческое мышление. Независимо от степени одаренности студента, она стремится воспитать самостоятельно мыслящего музыканта. Ее педагогическая методика основана на индивидуальном подходе к каждому ученику, развитии технических навыков, музыкального вкуса и выразительности. Она ставит перед своими учениками высокие стандарты и вдохновляет их на достижение высот в музыкальном искусстве.

О. Ю. Юсупова обладает рядом характеристик, которые способствуют достижению ею поставленных целей в области пианистического искусства и воспитанию музыкантов. Она обладает тактичностью, мягкостью, деликатностью и интеллигентностью, что позволяет ей эффективно взаимодействовать с учениками и создавать благоприятную обстановку для их развития. Сочетание этих качеств с огромным профессионализмом позволяет ей раскрыть в своих учениках лучшие черты их индивидуальности и не только совершенствовать их пианистическое мастерство, но и формировать их как

музыкантов. Она стремится развить у них самостоятельное мышление, творческий подход и жажду исследования, что способствует их росту и развитию в музыкальной сфере.

Офелия Юсупова также активно участвовала в музыкально-культурной жизни Узбекистана. Она организовывала и руководила различными музыкальными фестивалями, включая «Венок Шопену», «Приношение И.С. Баху», «Прометей-фестиваль», «Рахманиновские вечера» и «Вечера музыки Чайковского» [2, 96]. Эти фестивали стали площадкой для презентации музыкального наследия великих композиторов и вдохновили многих молодых музыкантов.

Исполнительское и педагогическое наследие Офелии Юсуповой играет важную роль в развитии фортепианного искусства как на местном, так и на международном уровне. Ее выдающееся мастерство и талант вдохновляют и впечатляют множество молодых музыкантов, стимулируя их стремление к совершенствованию и достижению высоких результатов в своей игре. Благодаря своему вкладу в музыкальную культуру Узбекистана и активной деятельности на международной арене, Офелия Юсупова оставила неизгладимый след в мировой фортепианной практике. Ее талант и профессионализм вдохновляют и восхищают музыкантов по всему миру, а ее педагогический вклад способствует развитию нового поколения талантливых пианистов.

Использованная литература:

1. Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. -Т., 2001
2. Mukhamedova F. N. Formation, development of piano performance and education of Uzbekistan // Eurasian music science journal: Vol. 1: No.1, Article 7, 2019, 84-108

Хабиба Гаибова

Лауреат республиканского и международных конкурсов, магистрант 1 курса кафедры «Специальное фортепиано (орган)» Государственной консерватории Узбекистана

ИСПОЛНИТЕЛЬСКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ В КЛАССЕ ПРОФЕССОРА ЮСУПОВОЙ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ

Юсупова Офелия Юнусовна – первая узбекская пианистка, представившая высокий профессиональный уровень на различных площадках по всему миру. Офелия Юсупова родилась 8 ноября 1938 года в городе Ташкенте в интеллигентной семье – ее родители педагоги.

«У меня никогда не возникало вопроса, кем быть. С детсадовских времен я знала, что буду артисткой, не знала только какой конкретно. Я любила и петь, и танцевать, позже - играть на фортепиано. Поэтому сначала я совмещала музыкальную школу с хореографическим училищем. Потом хореография ушла от меня» - вспоминала о своем детстве Офелия Юнусовна [1, с. 12]. Начиная с школьных лет, юная пианистка была настоящей звездочкой, часто выступала в различных концертах, радиопередачах. Окончив специализированную музыкальную школу имени В. Успенского в классе и. о. профессора А. М. Литвинова (выпускника Московской консерватории по классу фортепиано А. В. Шнацкеса), в 1956 году она поступает на фортепианный факультет Московской консерватории в класс доцента В. С. Белова.

«От отеческой опеки А. М. Литвинова я вдруг попала в атмосферу суховатой сдержанности и высочайшей требовательности своего нового учителя. Никаких дополнительных занятий, никакого натаскивания, разбора текста по “складам”, и при этом требование безупречности исполнения всех его мельчайших деталей.

Это было отношение старшего коллеги к младшему, уже умеющему многое делать самостоятельно» – будучи взрослым состоявшимся музыкантом вспоминает о своем московском профессоре Офелия Юсупова [1, с. 14]. Волею судьбы в 1960 году О. Юнусовна перевелась в Ташкентскую консерваторию,

где она успешно окончила пятый курс и аспирантуру в классе доцента Надежды Борисовны Рецкер, выпускницы Московской консерватории (класс профессора А. Б. Гольденвейзера). Офелия Юнусовна с большой теплотой вспоминает о Надежде Борисовне. Именно в это время были подготовлены большие сольные программы, велся процесс овладения различными стилями и формами, «шлифовался» пианизм.

«Я счастливый человек, мне очень повезло с педагогами» – однажды призналась Офелия Юнусовна [1, с. 14]. В свою очередь замечу, что мы - студенты и выпускники Офелии Юнусовны - пришли к аналогичному выводу.

Преподавательскую деятельность в консерватории Узбекистана Офелия Юнусовна начала в далеком 1962 году, и преподает по сей день. На протяжении более чем 60 лет Офелия Юнусовна вносит огромный вклад в процесс подготовки национальных кадров – профессиональных пианистов-исполнителей. Наследница традиций передовой фортепианной школы, исполнительница с большим сценическим «стажем», Офелия Юнусовна просто и ясно доносит свои знания и наблюдения из личного опыта молодым, только начинающим свой путь пианистам. Несмотря на способности и одаренность студента, Офелия Юнусовна стремится «...укрепить и развить талантливость ученика, а не только научить “хорошо играть”, то есть сделать его более умным, более чутким, более честным, более справедливым, более стойким (продолжать не буду!), есть реальная, если не вполне осуществимая, то диктуемая законом нашего времени и самого искусства, в любое время диалектически оправданная задача» [2, с. 34].

Практика показывает, что Офелия Юнусовна ставит перед собой задачу быть педагогом не только по классу фортепианного исполнительства, хотя это, разумеется, ставится во главу угла, а является учителем музыки в самом широком понимании этого слова, ее цель – воспитание музыканта знающего и умеющего, исполнителя и педагога с хорошим вкусом и богатым «багажом» научно-теоретических, методических и практических знаний. За весь период преподавательской деятельности Офелия Юнусовна выпустила внушительное количество специалистов, многие из которых стали лауреатами республиканских и международных конкурсов. Более того, многие из выпускников и тех, кто проходил ассистентуру-стажировку в классе профессора, впоследствии стали известными педагогами и видными деятелями в области культуры, продолжая древние традиции узбекского народа – «Устоз-шогирд».

Офелия Юнусовна успешно совмещает совершенно различные виды профессиональной деятельности. Об этом свидетельствуют афиши выступлений как с сольными программами, так и в ансамблях, а также в

качестве солистки с оркестром. В репертуаре пианистки сочинения Д. Скарлатти, И. С. Баха, В. А. Моцарта, Л. Бетховена, Ф. Шуберта, Ф. Шумана, Ф. Листа, Ф. Шопена, Э. Грига, П. Чайковского, С. Рахманинова, А. Скрябина, А. Аренского, С. Прокофьева Б. Бритенна и других, но репертуар концертной исполнительницы не ограничивается лишь произведениями композиторов западноевропейской и русской культуры. Офелия Юсупова активно пропагандирует фортепианную музыку узбекских композиторов. Она явилась первой исполнительницей многих сочинений, которые на сегодняшний день вошли в репертуар современных пианистов и используются как в качестве учебно-методического материала, так и в качестве концертного репертуара отечественных пианистов.

Офелия Юсупова первая стала проводить сольные концерты, программа которых полностью состояла из произведений узбекских композиторов. Ею неоднократно были исполнены сочинения различных форм и жанров таких композиторов как; М. Таджиев, Г. Мушель, С. Карим-Ходжа, М. Ашрафи, Ф. Янов-Яновский, И. Закиров, А. Набиев, Р. Хамраев, Х. Азимов, С. Варелас, Х. Изамова, С. Юдакова, Д. Сайдаминова, Б. Гиенко, Х. Рахимова, Р. Абдуллаева и других. Она множество раз проводила концерты с программой из произведений узбекских композиторов по всей стране, после чего в прессе печатались восторженные отклики публики. Представляю фрагмент одной такой статьи: «Браво, Офелия!».

«Аплодисменты многочисленных зрителей заслуженной артистке республики, ректору ТГК им. М. Ашрафи, профессору Офелии Юнусовне Юсуповой – дань признания музыкального искусства Узбекистана» [1, с. 18].

Стоит отметить, многие из данных произведений записаны на грампластинки, также существуют фондовые записи радио. Для расширения репертуара студентов О. Ю. Юсупова совместно с доцентом кафедры Д. Х. Данияр-Ходжаевой составили дополнение к учебной программе для музыкальных училищ и училищ искусств, состоявшее из фортепианных произведений композиторов Узбекистана. Офелия Юнусовна является автором и соавтором большого количества научных статей и учебно-методических пособий, в которых рассмотрены вопросы подбора репертуара, процесса работы над произведениями, интерпретации, совокупные методы по комплексному совершенствованию пианизма. На сегодняшний день особую ценность представляет сборник 1987 года «Пьесы композиторов Узбекистана для фортепиано».

Еще одной областью исполнительской деятельности неизменно привлекающей Офелию Юнусовну является фортепианный и камерный ансамбль. Уже в третьей четверти XX столетия она познакомила ташкентскую

публику с такими шедеврами мировой классики, как Концерты для двух и трех клавиров и струнного оркестра И. С. Баха, Концерт для двух фортепиано с оркестром В. А. Моцарта, Концерт Л. Бетховена для фортепиано, скрипки и виолончели, «Шотландская баллада» Б. Бриттена для двух фортепиано и симфонического оркестра.

Жанр фортепианного концерта всегда привлекал творческую натуру пианистки своей зрелищностью, торжественностью и даже некой театральностью. В репертуаре исполнительницы почти все концерты Л. Бетховена – №1, №3, №5, как упоминалось выше, Тройной концерт для фортепиано, скрипки и виолончели ор. 56, Монументальная фантазия для фортепиано, хора и оркестра, Концерты В. А. Моцарта, Э. Грига, Концерт №2 Ф. Шопена, концерт №2 Ф. Листа, концерты Г. Мушеля – №4 и №6, концерты П. Халикова, Р. Хамраева, Концертино для фортепиано и оркестра народных инструментов М. Таджиева, Концерты №1, №3, №5 Р. Абдуллаева.

Под руководством Офелии Юсуповой в разные годы были осуществлены крупные фестивали классической фортепианной музыки – «Венок Шопену» (1999), «Приношение Баху» (2000), «Прометей-фестиваль» (2003), «Рахманиновские вечера» (2004), «Вечера музыки Чайковского» (2005).

Но и этим не ограничивается многогранная профессиональная деятельность Офелии Юнусовны. За всю свою творчески насыщенную жизнь ей десятки раз довелось быть как председателем, так и членом престижных Республиканских и Международных конкурсов – Международного конкурса пианистов им. Халмамедова, Национального конкурса тайских пианистов, Конкурсов им. С. В. Рахманинова, Конкурса пианистов в Минске (1972), Ташкенте (1981), Риге (1985), 1-го национального конкурса песни «Узбекистон Ватаним меним». Она – член отборочных прослушиваний на международные конкурсы им. Маргариты Лонг (Франция), им. Паломы Оше (Испания), им. Шопена (Польша), им. Бартока - Листа (Венгрия) и др.

Более чем за 60 лет преподавательской деятельности у Офелии Юнусовны выработался целый комплекс педагогических методов работы, рекомендаций. В данной работе будут выделены самые крупные аспекты исполнительских приемов, которым уделяется большое внимание в классе профессора.

Главная цель Офелии Юнусовны как педагога – воспитание высокоинтеллектуального музыканта, не просто пианиста, умеющего только играть, а артиста, умеющего анализировать, мыслить и постигать глубинный смысл, заложенный композитором в произведение, навык охвата произведения целиком, как-бы «дирижерским взглядом», при этом не упуская ни одной мельчайшей детали музыкального текста.

Офелия Юнусовна вместе с изучением новейшей узбекской фортепианной музыки всегда с особым интересом знакомится с произведениями современных композиторов зарубежных народов. В ее классе для каждого студента подбирается своя неповторимая и разнообразная программа. Никакого устоявшегося и неизменного репертуарного устоя практически не существует, конечно, есть ряд произведений, которые необходимо прослушать и проиграть каждому пианисту, но это не значит, что стоит ограничиваться только этим репертуаром.

За годы учебы в классе профессора, мною было отмечено, что Офелия Юнусовна всегда прислушивается к предпочтениям студента и поступает так совсем не напрасно. Когда исполнитель учит произведение, которое нравится ему самому, процесс освоения протекает легче и быстрее. При этом в программе обязательно присутствует произведение, предложенное профессором. Силой своих знаний и педагогического опыта почти всегда Офелия Юнусовна прививает нам любовь к сочинениям, которые не были сразу оценены по достоинству. Профессор предлагает список методико-исполнительской литературы для ознакомления с различными исполнительскими школами прошлого, способами работы над исполнительским мастерством.

На одном из моих занятий Офелия Юнусовна сказала мне, что ученику всегда нужно подбирать программу исходя из личных качеств, способностей и возможностей, но для профессионального роста необходимо включать хотя бы одно произведение относительно выше возможностей. «Именно подбор репертуара является одним из самых ответственных моментов творческого процесса обучения. Правильно и тщательно подобранные музыкальные произведения способствуют всестороннему развитию музыкальных представлений, художественного вкуса и профессиональных навыков в овладении художественно-исполнительской техникой, формируют у студента уверенность в выполнении своих творческих замыслов. Репертуар в вузе становится основой развития всех сторон дарования молодого музыканта, той базой, на которую опирается он в своей дальнейшей работе» [1, с. 32].

Офелия Юнусовна придерживается мнения о том, что работа над звуком, то есть над художественным замыслом произведения начинается с первого ознакомления с сочинением и продолжается на всех этапах освоения музыкальной композиции.

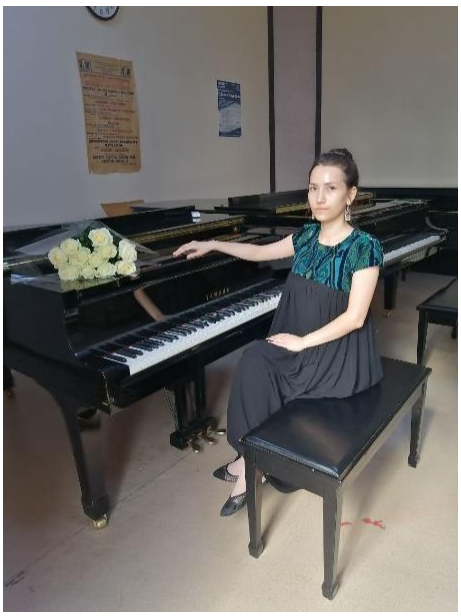
«Раз музыка есть звук, то главной заботой, первой и важнейшей обязанностью любого исполнителя является работа над звуком. Казалось бы, ничего более очевидного нет. И однако, очень часто забота о технике в узком смысле, то есть беглости, бравуре, вытесняет или ставит на второй план у

учеников важнейшую заботу о звуке» [2, с. 66]. Иными словами, исполнительская техника — это лишь совокупность средств нужных для раскрытия драматургии, художественного образа произведения.

Юсупова Офелия Юнусовна – знаковая личность в музыкальном искусстве Узбекистана. Ее плодотворная разносторонняя деятельность в качестве концертной исполнительницы, педагога, научного исследователя, члена жюри, заведующей кафедры, и наконец ректора консерватории повлияли на развитие фортепианного искусства в Узбекистане, а также на популяризацию отечественного исполнительства за рубежом.

Использованная литература:

1. Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. – Ташкент, 2001. – СС. 12-18.
2. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – Санкт-Петербург, 2017. – СС. 34, 66.
3. Перельман Н. Е. В классе рояля. – Ленинград, 1981. – СС. 3-4.
4. Юсупова О. Ю. Некоторые вопросы подбора репертуара как важного фактора в процессе обучения студента-пианиста. // Вопросы музыкальной педагогики и исполнительства. Ташкент, 1995. С. 43



Акмила Рахимова

Магистрант кафедры

«Специальное фортепиано(орган)»

Государственной консерватории Узбекистана

ОРИГИНАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ В ПЕДАГОГИКЕ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ

Музыкальная деятельность Офелии Юсуповой простирается в широком спектре, начиная от исполнительского искусства, педагогической деятельности, ведение кафедрой специального фортепиано, ведение организаторских проектов, концертов и заканчивая постом ректора (1987–1997гг).

Прежде чем стать высокопрофессиональным педагогом, Офелия Юсупова внесла существенный вклад в популяризацию фортепианных сочинений соотечественников среди педагогов и студентов. В ее исполнительстве приоритетом являются две цели: пропагандистская деятельность композиторского творчества Узбекистана, где она гастролирует; увеличение числа слушателей у себя на родине, приобщение к межнациональному искусству композиции.

Занимаясь просветительской деятельностью, Офелия Юсупова проводила концерты и исполняла произведения как зарубежных композиторов (Моцарт, Бетховен, Лист, Шопен, Шуман, Шуберт, Лист, Григ, Чайковский, Дебюсси, Рахманинов, Скрябин, Прокофьев) так и фортепианные произведения композиторов Узбекистана (Г. Мушель, Ф. Янов-Яновский, Н. Закиров, М. Ашрафи, Р. Абдуллаев, Х. Азимов, А. Набиев).

«Отметим характерные черты ее исполнительского почерка, где явно просматривается главенство интеллектуального начала: во всем ощущается продуманность музыкальной концепции, умная творческая расчетливость,

сдержанность в выражении чувств, отсутствие сентиментальности и ложной патетики.»[27]

Сценический опыт и лучшие фортепианные школы дают Офелии Юнусовой хорошую возможность передавать свои знания студентам. «Независимо от степени одаренности студента она стремится в каждом воспитать самостоятельно мыслящего музыканта.»[28]

Со временем, преподавательская деятельность поглощает большую часть внимания О. Юнусовой и открывает возможность обучать и совершенствовать других студентов, передавая свой опыт и знания.

В педагогическом процессе ощущается комплексный подход как с технической стороны, так и с интеллектуально-чувственной. Главным инструментом для достижения творческого, музыкального исполнительства является правильно подобранный репертуар. С помощью тщательного подбора, охватываются все аспекты для гармонического роста: развитие музыкальности, расширение кругозора, художественный вкус, наращивание профессиональных навыков

Всё это способствует формированию уверенности у студента своих творческих замыслов.

Как правило, репертуар, составленный в вузе, дает студенту основу для совершенствования и в дальнейшей своей деятельности, где уже самостоятельно может продвигать новые произведения композиторов разных эпох. Это способствует обогащению и воспитанию самого исполнителя, который опираясь на педагогические принципы О. Юсуповой сможет передать все детали игры композиций на высоком уровне. «Основная задача педагогики О. Юсуповой – это воспитание высококультурного исполнителя, способного самостоятельно, бережно и точно прочитывать авторский текст и проникнуть в сущность композиции, большое внимание уделяется работе над звуком, глубоким интонированием.»[29]

[27] Калмыкова Г.Б. Офелия Юсупова. Ташкент. 2001 с.29
[28] Там же с. 31
[29] Formation, development of piano performance and education of Uzbekistan 7.15.19

Жамшид Риксиев

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Пуфлама ва зарбли чолғулар”

кафедраси ўқитувчиси,

мустақил изланувчи (PhD)

УСТОЗГА ЭҲТИРОМ

Устоз – ҳаёт тушунчаси пайдо бўлганидан буён яшаб келаётган сиймо. Шу боис азал-азалдан устозларга бўлган ишонч, ҳурмат-иззат ўзгача. Устоз деганда, ҳар қайси инсон кўнглида чуқур ҳурмат-эҳтиром ва чексиз миннатдорлик туйғулари пайдо бўлади.

Ривоят қилинишича, имом Бухорий ҳазратлари Маккаи Мукаррамада таълим бераётган чоғда бир зиёратчи Бухорои Шарифдаги устозлардан салом ва мактуб келтиради. Бу хабарни эшитган Имом Бухорий Бухорои шариф томонга юзланиб, саломига олганларича ҳурмат бажо келтирадилар, сўнгра мактубни икки қўллаб олиб, эҳтиром билан хатни ўқир эдилар.

Ҳа, устоз мисли ёниб турган шамга қиёс. Ўзи ёниб, атрофга нур, зиё сочади. Бошқалар ана шу нурдан баҳраманд бўлади. Шу сабаб ҳар бир инсон ёшидан, мавқеидан, даражасидан қатъи назар, сабоқ берган устоз-мураббийи олдида мудом таъзимда. Устоз деганда, ҳар қайси инсон кўнглида чуқур ҳурмат эҳтиром ва чексиз миннатдорлик туйғулари пайдо бўлади.

Бугунги кунда Республикамизда кўзга кўринган қатор атоқли устозлар талайгина. Шундай устозлардан бири Ўзбекистонда фортепиано ижрочилик мактабининг буюк намояндаларидан Офелия Юсуповадир. Ўзининг серқирра фаолияти, олижаноб инсоний фазилатлари билан мусиқа оламида ўз ўрнини топди.

Офелия Юсупова ўзининг жонбозлиги, изланувчанлиги, эзгуликка интилиши натижасида катта ютуқларга эришди. У нафақат Ўзбекистон миқёсида, балки жаҳон саҳналарида ўзининг моҳир ижрочи эканлигини эътироф этиш ўринлидир.

Ўзбек фортепиано ижрочилик мактаби ўз муваффақиятини дунё миқёсида кўрсатибгина қолмай, бугунги кун ёшлари орасида унинг шогирдлари кундан-кунга кенгайиб бормоқда. Шу давр мобайнида у 100 дан

ортиқ шогирдларни тарбиялаб камолотга етказди. Ҳозирги вақтда Офелия Юсупованинг шогирдлари нафақат Республикамизнинг барча вилоятларида, балки жаҳоннинг нуфузли олийгоҳларида ўзларининг меҳнатлари билан маданият ва санъат соҳасини ривожлантиришда ўз ҳиссаларини қўшиб келмоқдалар. Устознинг қайси шогирдини кузатмайлик, уларнинг биринчи галда мусиқани чуқур хис қиладиган хақиқий созанда этиб тарбияланганлигининг гувоҳи бўламиз. Бунинг асосий сабаби Офелия Юсупованинг ўз касбини чуқур билиши, етук созанда эканлиги, қолаверса ўз ишига нисбатан масъулиятлилиги, ҳалоллиги ва талабаларга бўлган меҳри туфайлидир. Чунки ҳар бир талаба билан энг кичик кўникма устида ҳам қунт билан ишлашлари, асарни ўрганишда унинг барча томонларига эътибор беришлари, энг асосийси, ўқувчиларга ўзлари чалиб кўрсатиб беришлари устознинг ўзига хос томонларидан биридир.

Мусиқий таълимнинг чолғуларда ўқитиш борасида ўқитувчи устознинг қандай эканлигини билиш учун унинг шогирдларига, шогирдлар ижросига назар ташлаш кифоя. У яратган ижрочилик мактаби бугунги кунда уларнинг кўплаб шогирдлари томонидан давом эттирилмоқда. Жумладан, Ўзбекистон давлат консерваторияси “Махсус фортепиано” кафедраси профессори Марат Гумаров, доцент Захро Муҳаммаджонова, В. Успенский номидаги РИММ “Махсус фортепиано” бўлими бошлиғи Равшан Абдуназаров, маҳоратли созандалар Гўзал Тагиева, Гулбаҳор Мусабоева ва бошқа кўплаб шогирдлари бугунги кунда ўз ўринларини топиб, Ўзбекистон фортепиано ижрочилик мактабини давом эттириб келмоқдалар.

Моҳир созанда, В. Успенский номидаги РИММ “Махсус фортепиано” бўлими бошлиғи Равшан Абдуназаров билан суҳбат қурганимда устоз ҳақидаги фикрларни сўраганимда шундай жавоб берган эди: “Зиёли инсон, устоз қандай бўлиши керак?” деган саволга бир оғиз сўз билан: “Юсупова Офелия Юнусовнадек бўлиши керак, деб жавоб берган бўлардим”, – деган гапи барча шогирдларининг номидан айтилганидек.

Офелия Юсупова ташаббуси билан юртимизда ёш ижрочиларни қўллаб-қувватлаш мақсадида бир қанча танловлар ташкил этилди. “Шопен гулчамбари” (1999 йил), “И.С.Бахга таклиф” (2000), “Прометей фестивали” (2003 йил), “Рахманинов оқшомлари” (2005 йил) каби нуфузли танлов-фестиваллар ёш иқтидор эгаларини муносиб рағбатлантиришга хизмат қилган.

Устоз билан суҳбатлашар эканман, кўз ўнгимда юксак фазилатлар эгаси, зиёли, билимли, олима инсон гавдаланади. Бугунги кунгача у кишининг ўз касбига бўлган садоқат, ижодий шижоат, изчилликнинг сусаймагани, ёш авлодни тарбиялаш, ҳам назарий, ҳам амалий жиҳатдан ўргатишлари, ҳар бир

шогирдига илм йўлида берган насиҳатлари ва қўллаб-қувватлашлари кўпчиликнинг қалбида.

Фикр сўнгида Офелия Юсуповага узоқ умр, сермаҳсул ижодий фаолиятларига улкан зафарлар тилайман. Яна узоқ йиллар устоз билан бир даргоҳда ишлаш насиб қилишини сўраб қоламан.

ГЛАВА IV

ОБРАЗ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ И ДРУЗЕЙ

Африда Хакимова

Кандидат искусствоведения,

профессор кафедры

«Хоровое дирижирование»

Государственной консерватории Узбекистана

ЭХО НАШЕЙ ЮНОСТИ

Нашему поколению, родившемуся перед войной и в годы войны, шестидесятые годы прошлого столетия, стали переживанием двойной неповторимо огромной радости. Этот период жизни огромной многонациональной страны, называвшейся Советским Союзом, в самом ходе истории выделился как «оттепель». Народ большой страны переживал небывалый энтузиазм и творческий подъем духа, реально ощутив, наконец, долгожданную экономическую стабильность в жизни в целом, после жесточайших десятилетий испытаний Великой Отечественной войны и напряженного периода восстановления народного хозяйства.

Именно в шестидесятые, – народ, находясь в эйфории действительных космических достижений и побед – искренне поверил во всеобщее, грядущее в недалеком будущем, благоденствие – коммунизм.

К этому общему чувству радости у нас добавилась радость стать студентами Ташкентской Государственной консерватории, носившей тогда имя М. Ашрафи. Мы были молоды, веселы, жизнерадостны, с большим оптимизмом смотрели на мир и в силу возраста, и в связи с возможностью полноправно (после успешной сдачей восьми нешуточных вступительных экзаменов) перешагнуть порог желанной консерватории, ставшей горячо любимой нашей Alma Mater.

Учебная жизнь была активна и интересна во всём: педагоги пользовались закономерно большим авторитетом, многие вызывали пиетет (очень глубокое уважение). Лекции, индивидуальные, групповые занятия отличались от школьных уроков и преподавались иначе.

Поточные лекции и семинары по общественным предметам проходили в больших классах. Вместо школьных парт, в классах в три ряда стояли столы и стулья, студенты размещались по двое, но даже в больших классах могли свободно разместиться не более 42-45 человек.

В потоке, где были объединены студенты трех кафедр: дирижерско-хорового, композиторского и теоретического, когда все учащиеся собирались в полном составе, т.е. приходили все, – весь поток состоял всего из 36 слушателей.

Учебный процесс был построен с оптимальной целесообразностью, в нем предусматривалась как возможность самостоятельного расширения знаний в изучения теории и истории музыки, так и необходимость регулярной самостоятельной технической и творческой работы студентов-исполнителей.

В понедельник и четверг проводились поточные лекционные занятия по общественно-политическим предметам (истории, экономике, философии, этике, эстетике, истории смежных искусств, атеизму / религиоведению) и другим направлениям общих знаний.

Вторник и пятница отводились для проведения индивидуальных занятий по специальным дисциплинам. Полностью свободный день позволял присутствовать не только в своих собственных занятиях, которые часто продолжались много дольше чем 45 минут. Кроме того, студент помимо собственных минут получал возможность сидеть в классе, наблюдая работу своего наставника, и знакомиться с музыкой, исполняемой студентами старших курсов, а иногда и других классов (как это принято в Московской и Питерской консерваториях и Западной Европе).

История музыки также проводилась в форме лекций и читалась для целого потока опытными преподавателями-историками в соответствии с их традиционно-исторической специализацией: по периодам, национальным школам, направлениям.

В среду и субботу занятия по музыкально-теоретическим дисциплинам: сольфеджио, гармония, полифония, анализ форм, хороведение, хоровая литература, и другим проводились небольшими группами. Такая форма работы давала преподавателю возможность более тщательно изучать материал и регулярно контролировать освоение знаний и накопление умений каждого участника группы.

Стоит подчеркнуть, внимание к тому, что говорит, рассказывает, объясняет, показывает преподаватель, было достаточно большим, поскольку в шестидесятые годы по многим предметам специальных циклов учебников было недостаточно, иногда и вовсе ничего не имелось, все находились в поиске необходимой информации, особенно музыкальной.

Лекции внимательно слушались, непременно конспектировались. Это имело значение в освоении и понимании материала. В такой связи лекции записывались и переписывались, и если кто-то по какой-либо причине пропускал занятие, то спешил восполнить пропущенное с помощью конспекта своего товарища.

Помимо всего этого, в каждом сильным было желание присутствовать на других занятиях, услышать лекцию конкретного музыкального Авторитета по определенной теме, познакомится с методом преподавания замечательного специалиста, не пропустить встречи / общения с выдающимся музыковедом, исполнителем, композитором. Некоторые авторитеты музыкального мира тогда работали в нашей консерватории (к примеру, Ю. Г. Кон, А. Ф. Козловский, Б. И. Зейдман), регулярно в Ташкентскую консерваторию приглашались именитые музыканты Москвы и Ленинграда (С.-Петербурга); незабываемы беседы о музыке и музыкальных инструментов вёл А. Фортуратов, о полифонии – Г. Миллер и другие.

Неизменный интерес вызывали проводимые Союзом Композиторов Узбекистана Пленумы, которые, помимо музыковедческо-критической исследовательской части, сопровождались циклами концертов с исполнением новых сочинений наших отечественных маститых авторов. Симфоническим оркестром исполнялись их крупные сочинения, небольшие вокальные или инструментальные сочинения звучали в исполнении отдельных музыкантов или ансамбля музыкантов, к сожалению, редко в произведениях наших узбекских композиторов применялись возможности хора – хоровой капеллы.

Иначе говоря, мы с удовольствием учились и получали знания у замечательных, широко образованных музыкантов, многие из которых, - прибыв из разрушенных в годы войны городов – Одессы, Ленинграда, Киева – полюбили наш город и остались жить в Ташкенте.

Светлая Память всем нашим Учителям!

Они искренне отдавали силы, обучая нас, стремясь пробудить в каждом заинтересованность, прежде всего, к избранной нами профессии, а также и к другим проявлениям творческого поиска в смежных искусствах и жизни, учили смотреть на красоту мира с разных сторон и широко открытыми глазами. Их пример учил нас не отступать, не откладывать, но находить время и место для добросовестного выполнения требуемой работы, учебных заданий по необходимым предметам. Учили: непременно оставлять немного времени для знакомства с новостями и ежедневного чтения лучших публикаций, появляющихся в журналах: «Юность», «Советская музыка», «Знание-сила», «Наука и жизнь», «Иностранная литература», «Новый мир». Молодая жизнь неслась насыщенным потоком, наполненным яркими впечатлениями.

Но вернемся к началу нашего маленького повествования.

В первые же дни занятий в любимой консерватории, появилась одна досадная проблема. Помимо описанных выше занятий, каждому студенту полагалось, если он по состоянию здоровья не имел официального освобождения от занятий по физкультуре, непременно и регулярно посещать такие занятия.

Всё дело было в том, что в период обучения в старших классах музыкальной школы имени В. А. Успенского, такого предмета, как физическая культура, в нашем расписании просто не было. Поскольку наша маленькая школа элементарно не располагала местом, где можно было бы заниматься бегом, прыжками и другими физическими упражнениями, как ходьбой по бревну, подтягивание на канате, прыжки в высоту и через козла.

К счастью, вскоре выяснилось, что занятия по физкультуре имеют свою альтернативу, их можно заменить, записавшись в какую-нибудь спортивную секцию; в консерватории тогда практически действовали секции: настольного тенниса, шахмат, футбола и художественной гимнастики. Выбор связал меня с секцией художественной гимнастики.

Художественная гимнастика в те времена ещё очень новый вид спорта быстро становился всё более популярным в результате мирового взлёта и всемирного признания красоты и спортивного мастерства блестящей художественной гимнастки – Ларисы Латыниной. Её выступления, вызвавшие шоковый эффект не только в спортивном, но и светском мире, и этот красивый женский вид спорта довольно быстро начал приобретать большую популярность всюду. Этот вид спорта получил признание и у нас в республике. Однако следует честно признать: известие о том, что секции художественной гимнастики уже существует в нашей консерватории, стало для меня не только радостной неожиданностью, но и причиной гордости за нашу ташкентскую консерваторию, за нашу республику.

Именно на занятиях по художественной гимнастике состоялась одна из самых памятных встреч, которая прочно вошла в память и сопровождает целую жизнь. С Офелией Юсуповой мы впервые познакомились, встретившись в фойе Большого зала на занятиях по художественной гимнастике. По ходу наших регулярных совместных тренировок, постепенно происходило всё большее сближение, мы глубже наполняясь теплым чувством взаимной симпатии и понимания, и до настоящего времени всякий раз, хотя теперь нечасто, встречаясь с Офелией Юсуповой, я испытываю молодую давнюю радость от встречи с ней.

Нас, небольшую группу первокурсников, которые уже успели узнать друг друга, присутствие незнакомой девушки и насторожило, и заинтриговало общее внимание. Прежде всего, привлекла её стройная как тополёк, изящная фигурка. Эта красивая девушка, как выяснилось, обладает чарующим романтическим именем Офелия. А когда мы оказались рядом, она мило по-доброму улыбнулась мне.

Имя, полученное этой очаровательной девочкой от её родителей, само по себе свидетельствовало о принадлежности к интеллигентной артистической и

весьма широко образованной семье; это моё предположение позже с лихвой подтвердилось действительностью.

Изящно-хрупкий, беззащитно-нежный облик девушки, нас всех ввёл, по началу, в обвальное заблуждение и не столько относительно разницы в годах, которая совершенно не просматривалась благодаря естественной свободе и простоте общения с нами, сколько в отношении глубины содержания и силы её внутреннего мира, которая проявлялась постепенно.

Офелия себя не рекламировала, однако очень скоро выяснилось, что она, как студентка, уже закончила учёбу по классу специального фортепиано, и в настоящий момент в консерватории числится перспективной аспиранткой или, точнее, ассистенткой класса специального фортепиано у профессора А. М. Литвинова.

Постепенно все больше и больше прояснялось, что при всей своей «балетной» наружности и жизнерадостном смешливом характере, Офелия обладает достаточно редким комплексом качеств, проявляя волю организованного, гармонично-цельно структурированного сильного человека.

Несмотря на то, что Офелия вела себя просто и была едина с нами во всем, не используя авторитет своего положения, ни возраста, что редко можно встретить в подобных ситуациях в традиционных нравственных правилах Востока. От всего этого чувство глубокой симпатии и уважения к Офелии мы испытывали с интенсивно умноженной силой.

Самим своим присутствием и поведением: вниманием к словам, указаниям, пояснениям нашего тренера – Майи Мироновны, своим стремлением правильно исполнить её требования и строгим отношением к себе самой, – она являла собой пример серьезного ответственного отношения к нашему общему делу. Офелия стала стимулом для нас. Без нравоучения с её стороны, она демонстрировала культуру и мудрость. И всё это не было показным. Это являлось естественным проявлением её внутреннего хорошо организованного порядка, сознания, нутра.

В результате чего, - наши тренировки, к которым, на первых порах, мы относились как к развлечению, приятной альтернативе относительно нежелательных занятий по физкультуре, – постепенно приобретали другой смысл, становились интересны и важны для нас.

Ориентируя всех на необходимость «делать красиво», Офелия, безусловно, дисциплинировала и стимулировала нас – первокурсников. Ненавязчиво являя яркий пример как «надо» правильно, она меняла наше отношение к общему делу, увлекая каждого участника к полной отдаче сил, что, конечно, в разы увеличило продуктивность процесса каждой тренировки. И когда наши успехи стали заметно проявляться, у нашего тренера появилось желание показать нашу группу со специально требуемой программой на городском смотре-конкурсе по

художественной гимнастике. Вот тогда и началась интенсивная работа по разучиванию и подготовке специальной программы для выступления на соревновании, которое должно было состояться весной.

Нашему тренеру было 23 года. Секцию художественной гимнастики в консерватории она вела второй год. По тем временам имела достаточно высокий спортивный разряд – кандидат в мастера спорта по художественной гимнастике. Занятия наши, как уже говорилось, проводились три раза в неделю в фойе Большого зала Старой Консерватории.

Это здание, в котором ныне разместилась Государственная Академия восточной музыки, было выстроено в 1936 году на личные средства Народной артистки СССР – Тамары Ханум. Оно и теперь, находясь на старом месте, в центре города, указывается как проспект Mustaqillik, 31. Очень хочется напомнить его историю: на протяжении многих лет на трёх его этажах одновременно располагались: музыкальная шкала-десятилетка им. В. А. Успенского (на 1-м этаже левой половины здания); хореографическое училище (2-й этаж левой половины здания); музыкальное училище (3-й этаж левой половины здания); консерватория – занимала всю правую половину этого здания. На втором этаже, в достаточно просторном фойе, пристроенном к Большому Залу после пожара 1961 года, удобнее всего было проводить наши тренировки. В дни концертов мы, естественно, переходили в большой пустой класс второго этажа.

Майя Мироновна полная желания показать команду консерватории на городском соревновании вузовских команд по художественной гимнастике, проявляла большую настойчивость, огромное терпение и выдержку, поставив перед нами конкретную цель. При правильно слаженном исполнении группой программы с положительной оценкой жюри, выступление могло быть награждено присуждением всей команде третьего разряда – начальной ступени высокой лестницы спортивных достижений по художественной гимнастике.

В конце концов, весной мы-таки успешно выступили всей командой из 6 человек на вузовских соревнованиях по художественной гимнастике, и получили-таки ожидаемый разряд, что, конечно, нас порадовало. Однако соревноваться, как оказалось, было не с кем. Только команда Ташкентской консерватории выступила группой с обязательной показательной программой, т.е. мы оказались в единственном числе, что снизило эффект победы. Кроме нас, в данной спортивной встрече, проходившей на территории ТашМИ, только две представительницы этого институту приняли участие со сложной сольной программой. Каждая из гимнасток уже обладала первым спортивным разрядом по художественной гимнастике. Они обе успешно выступили, но особо

знаменательно то, что одна из восхитительных перворазрядниц была представлена как Ирина Виннер.

Возвращаясь к теме, хочу подчеркнуть: наша коллективная победа для каждой из нас имела большое практическое и психологическое значение. Несомненно, большая заслуга принадлежала нашему тренеру – Майе Мироновне. Однако нельзя забыть и о том благотворном влиянии, которое Офелия Юнусовна оказала на нас, незаметно трансформируя наше сознание и наше отношение. Нацеливая на достижение красоты в том, что мы делаем. Без слов транслируя участницам «спортивного ансамбля» стремление к коллективной слаженности, порядку и «мелочам».

Мы чувствовали, как своей внутренней собранностью и силой воли, она направляла внимание «молодняка» на эстетику слаженных действий. Психологическое воздействие Офелии Юнусовны сыграло свою роль в подготовке, успешном выступлении, формировании духа коллективной слаженности в движении к успеху вообще.

Нечастые и необходимые лидеру нравственно-этические, психолого-ментальные качества, помимо харизмы и личного обаяния, от природы присущи Офелии Юсуповой – внешне хрупкой, жизнелюбивой и доброжелательной, всегда оптимистично настроенной женщине с железной волей и сильным характером. Умение влиять и направлять людей, в ней ясно просматривались уже и в те далекие времена нашей юности.

Вместе с блестящим профессиональным и карьерным ростом её лидерские способности росли и обретали все большую мощь. Силой острого ума и железной воли, она мудро проектирует и прочно строить все, что находит нужным, всегда добиваясь успеха. Весь её жизненный путь есть отражение и проявление внутреннего порядка и интеллекта в человеке.

Офелия Юнусовна Юсупова вызывает искреннее восхищение и уважение.

Я искренне рада, что начиная с первых встреч, между нами установилось доверие, взаимопонимание и уважение друг другу. Эти ценности мы нерушимо храним и несем на протяжении более чем шести десятилетий. Этим я дорожу и горжусь. Мы параллельно идем долгой и плодотворной дорогой жизни, преданно служа музыкальному искусству, своей стране, нашему народу, родной консерватории.

Луиза Кабдурахманова

Старший преподаватель кафедры

«Специальное фортепиано»

Государственной консерватории Узбекистана

ОФЕЛИЯ ЮНУСОВНА ЮСУПОВА – ПЕДАГОГ, РУКОВОДИТЕЛЬ, НАСТАВНИК

Об имени Офелии Юнусовны Юсуповой мы, юные пианисты, знали со школьных лет. В нашем сознании образ Офелии Юнусовны складывался постепенно, сначала как первой узбекской пианистки, Заслуженной артистки Узбекской ССР, Заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана. Но благодаря рассказам моей учительницы по специальности Эсфирь Самуиловны Гельбух (РССМШИ им. В.Успенского), личность Офелии Юнусовны приобрела в моем воображении новые краски. Мой педагог тепло вспоминала вечера, которые когда-то сама организовывала у себя дома для близких и друзей, в числе которых непременно была Офелия Юнусовна.

Такого рода «посиделки» творческой интеллигенции в домашней обстановке превращались в место встречи умнейших и талантливых музыкантов, к которым иногда присоединялись коллеги из Москвы, Ленинграда, Киева и других городов (Д. А. Башкиров, В. В. Горностаева и др.). Особенно мне запомнилось по рассказам Эсфирь Самуиловны, что Офелия Юнусовна очень хорошо готовила плов, и секрет был в том, что он готовился строго на хлопковом масле. Но, конечно, сейчас становится понятно, что это зависело от точного расчета пропорций ингредиентов и «легких рук» Офелии Юнусовны.

Уже обучаясь в консерватории в классе профессора Наргиз Шамильевны Полатхановой, я старалась не пропускать концертные выступления педагогов кафедры. Очень хорошо запомнилось выступление Офелии Юнусовны с оркестром, когда она играла Концерт № 1 Л. Бетховена…

Помню все свои экзаменационные выступления на сцене и то, как Офелия Юнусовна, будучи заведующей кафедрой, после экзамена собирала студентов и объявляла оценки, хвалила или делала некоторые замечания каждому. Это были для нас поистине минуты волнения, поскольку менее всего на свете хотелось расстроить, разочаровать наших педагогов. Мы очень уважали мнение и опыт Офелии Юнусовны, так как знали, как грамотна и образованна наша общая наставница, насколько тонко она слышит и замечает мельчайшие детали в игре. Так, мы росли в атмосфере строгой дисциплины и порядка на кафедре, стараясь выучивать крупные и сложные произведения, создавая здоровую студенческую конкуренцию.

Студентов более всего привлекали в Офелии Юнусовне ее профессионализм, самообладание, объективность и честность. Она никогда не повышала голос на нас, хотя мы этого порой и заслуживали. Все это свидетельствует о ее культуре и высоком интеллекте.

Очень часто Офелия Юнусовна проводила классные концерты, и мы с удовольствием ходили послушать своих однокурсников-«конкурентов», потом поздравляли, обсуждали каждое выступление. Среди моих однокурсниц, учившихся в то время в классе Офелии Юнусовны, были мои подруги Гульбахор Мусабаева, Яна Низаметдинова и Гузаль Тагиева. Экзаменационные программы Офелия Юнусовна всегда подбирала профессионально, с учетом возможностей и способностей студентов. Например, Гульбахор Мусабаева отличалась музыкальностью, любовью к вокальной музыке. В ее учебной программе заняли место Соната № 32 Л. Бетховена, «Вариации на тему Корелли» С. Рахманинова, Концерт на тайские темы Р. Абдуллаева и др.

Яне Низаметдиновой педагог выбирала программу особенно тщательно, так как студентка обладала тонкой душевной организацией, эрудированностью в музыкальном искусстве и отличалась высокими умственными способностями. В ее репертуаре нашли место произведения В. Моцарта (сонаты и концерты), Ф. Шопена (Фантазия f-moll, баллады), К. Дебюсси («Бергамасская сюита») и др.

А вот Гузаль Тагиева еще со школьных лет выучивала большие и сложные программы. Учась в классе Офелии Юнусовны, она неоднократно выступала с симфоническим оркестром, играя Концерты № 2 и №3 С. Рахманинова (дирижер З. Хакназаров), Рапсодию на тему Паганини (дирижер Б. Расулов). Кроме того, Гузаль давала сольные концерты, играя Сонату си-минор, «Долину Обермана» Ф. Листа; «Осколки», две сонаты С. Рахманинова, «Исламей» М. Балакирева и др.

В 2002 году Гузаль стала обладательницей диплома Лауреата 3 степени Международного конкурса, состоявшегося в городе Агрополи (Италия), а в 2007-2008 гг. посетила мастер-классы Константина Щербакова (Лауреат международного конкурса им. С. В. Рахманинова) и Хомеро Франчиша в Веймаре (Германия).

Радостно вспоминать, как Офелия Юнусовна после прослушанных экзаменов отмечала творческий рост студентов. Так, на третьем курсе, когда я сыграла в Малом зале Сонату № 31 Л. Бетховена и «Чакону» И. Баха-Ф. Бузони, она тепло поздравила меня с «глубоким» и осмысленным исполнением. Такие моменты запоминаются на всю жизнь…

На сегодняшний день одним из лучших трудов в области фортепианной педагогики Узбекистана, на мой взгляд, является «История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане» О. Ю. Юсуповой и Г. Б. Калмыковой, созданный совместно с педагогами кафедры камерной музыки С. Д. Мошковым и А. Г. Грингоф. Здесь авторы подробно прослеживают путь становления и развития фортепианного исполнительства в Узбекистане, анализируют научную и творческую деятельность выдающихся педагогов-пианистов республики. Много интересных научных статей О. Ю. Юсуповой можно найти в серии сборников статей педагогов консерватории.

Многие выпускники Офелии Юнусовны ведут успешную музыкальную деятельность, некоторые из них занимают руководящие должности в детских музыкальных школах и колледжах. Кроме того, ее ученики работают музыкальными педагогами заграницей (Барно Ахмеджанова – Германия, Евгений Ханин, Гузаль Тагиева – Россия, Элина Годес – США и др.).

На сегодняшний день Офелия Юнусовна продолжает свою педагогическую деятельность на кафедре специального фортепиано Государственной консерватории Узбекистана. Студенты ее класса стабильно демонстрируют отличные результаты, ведут активную исполнительскую и научную работу. В числе педагогов-учеников профессора Юсуповой успешно работают преподаватели, старшие преподаватели и доценты Д. Р. Ислямова, Э. Р. Мирзакамалова (Абдуллаева), Н. К. Хусанова (Рахимова), Р. С. Палванов, Ф. Н. Мухамедова, З. С. Мухамеджанова, Р. Р. Абдуназаров, профессора С. А. Гафурова, М. В. Гумаров, достойно представляющие школу своего педагога-«мэтра».

Офелия Юнусовна Юсупова стала не только символом достижений в музыке, но и ярким примером того, как сочетать искусство с душевной щедростью и поддержкой молодых талантов.

Использованная литература:

1. История фортепианного, камерного и ансамблевого исполнительства в Узбекистане: учебное пособие/Авт.: Г. Б. Калмыкова, О. Ю. Юсупова, В. И. Гилин и др.-Т.: Изд-во лит. и искусства,1989. – 96 с.
2. Юсупова О. Ю. Узбекское фортепианное исполнительское искусство и педагогика в годы независимости. Вопросы музыкального исполнительства и педагогики. Вып. 6, 2009.

Шойиста Ганиханова

Доктор искусствоведения (DcS),

профессор кафедры

«История музыки и критики»

Государственной консерватории Узбекистана

РОЛЬ ЯРКОЙ ЛИЧНОСТИ В МОЕЙ СУДЬБЕ...

Случайность – это неосознанная необходимость, так определяют это философское толкование. Появление той или иной личности в судьбе каждого человека оказывается есть необходимость. В моей судьбе О. Ю. Юсупова была с рождения и есть сейчас. Я не помню того дня, когда вперве познакомилась – увидела Офелию Юнусовну, мою дорогую тетю Офеличку… я знаю ее все свою жизнь!

Эта хрупкая женщина с тихим голосом обладает стальным характером и мощной харизмой, получившая огромное количество наград и званий, воспитавшая около сотни выдающихся учеников. Вклад в развитие музыкального искусства О.Ю. Юсуповой сложно переоценить, при общении с ней поражаешься, как прекрасно поставлена ее речь. В ней — много шуток, примеров из жизни, цитат знаменитых людей и коллег. Многие, случайно брошенные выражения, стали цитатами, прибредшими нарицательное значение в жизни моих близких друзей и семьи.

Безусловно, работая над настоящим материалом, я вспоминаю и своих родителей, благодаря им я и узнала тетю Офеличку. Итак, конец 60х годов XX века, хрущевская эпоха оттепели. Моя мама, по совпадению имеющая с Офелией Юнусовной Юсуповой одинаковое отчество и фамилию, студентка физико-математического факультета Московского государственного университета Дильбар знакомится с земляками, обучающимися в Москве с Акмалем Гафуровым и Офелией Юсуповой. Позже мама приводит к своим друзьям знакомиться моего папу, тогда он был аспирантом Московского авиационного института. Так началась дружба длинною в жизнь, оставленная по наследству нам, их детям и внукам.

Каждые ноябрьские праздники, совпадающие с днем рождения дяди Акмаля и тети Офелии, мы собирались большой компанией на 7 этаже цумовской девятиэтажки. Большая (по советским временам квартира)

вмещала много гостей, все приходили с детьми: тетя Соня (Сабохат Ияминовна Сафарова) и дядя Зокир, Гальнборисовна (Калмыкова Галина Борисовна) и дядя Марк, Тимур Арсланович (ведущий математик Республики, ветеран войны) и тетя Манзура (замдиректора НИИ Ядерной физики), супруги тетя Наташа и дядя Виля Белага, тетя Тамара Камалова и дядя Мэлс. В доме Гафуровых-Юсуповой гостили профессора московской консерватории приезжающие в Ташкент с концертами, мастер классами, в качестве председателей ГЭК: Т. П. Николаева, Б. К. Алексеев, М. С. Воскресенский, С. Л. Доренский, В. В. Горнастаева, Д. А. Башкиров, В.В. Медушевский, А. Г. Бахчиев, Е. Г. Сорокина и др.. Словом, это были веселые встречи добрых друзей с интеллектуальными шутками и юмором, спонтанные капустники физиков и лириков.

Очень весело проходило наше лето, на дачах академии наук ФАН в Кибрае. Родители любили рассказывать, как они оказались соседями по даче. В 70х года научным сотрудникам начали раздавать дачные участки, и мой папа записался в очередь, но тут его свекор предложил свой бесхозный участок со словами «у меня нет возможности смотреть за дачной землей». К моему рождению папа построил небольшой домик и на лето пригласил погостить друзей с детьми. К нам приехали тетя Офелия и дядя Акмаль с дочками Шохидой и Сайерой. Сайера до сих пор помнит, как я лежала в беланчаке подвешенном за крюк на дачной веранде, а она меня качала. Семье Гафуровых очень понравилось место и дачный отдых, на следующий год и они обзавелись типовым дачным домиком на шести сотках. Так, около 20 лет мы полных два летних месяца жили одной большой семьей. Сюда приезжали коллеги и родственники, друзья. Помню, как мы все вместе гуляли вечерами, потом «гоняли чаи» под интеллектуальные разговоры о политике, обсуждали статьи из литературки (Литературная газета), напечатанные в журналах «Наука и жизнь», «Роман газета», «Иностранная литература», «Звезда» и конечно же «Советская музыка».

Свое уникальное имя Офелия она получила благодаря отцу, любившем литературу. Имя очень красивое и необычное для узбечки, необыкновенно музыкально звучащее – «Офелья, Офелья» пела птичка на даче. Словом, образ Офелии Юсуповой неразрывно связан не только с моими воспоминаниями о молодости моих родителей и беззаботным детством, но и становлении меня как профессионала.

Как Офелию Юнусовну Юсупову я ее узнала в 1991 году, став студенткой консерватории. Она была первым ректором консерватории не назначенным сверху, а выбранном коллективом. Это дорогого стоит, так как творческая братия — это сложный и неоднородный механизм, к которому нашла подход

эта мудрая женщина, с ее приходом стихли все творческие войны, она сумела примирить противоборствующие группы и направить их энергию в созидательное русло. В старой консерватории часто проходили большие фестивали, монографические концерты, конкурсы. Самым запоминающимся для меня стал «Венок Шопену», где Офелия Юнусовна выступала с сольной программой. Возможно, скептики меня поправят, но кажется она дольше других пианистов-исполнителей не сходили со сцены, играя сложные сольные программы. А ведь это так важно для формирования профессионального музыканта видеть своего педагога в деле.

Мои однокурсники, занимающиеся у Юсуповой по специальности, говорили, что на занятиях она живо включается в процесс, а раздражение и недовольство ее выражается в переходе на более тихий голос, то есть она НИКОГДА не ругает и не кричит (как мы к тому привыкли в школе). Исключительно порядочная и интеллигентная, она всегда поддерживала молодежь.

В моем становлении как профессионала тетя Офелия сыграла важную роль. Начнем с того, что именно она посоветовала отдать меня в успенку, а потом в 9 классе порекомендовала перевестись на теоретическое отделение.

В 1992 году, после развала СССР, в состоянии отечественной культуры произошли резкие изменения. Финансирование большинства культурных инициатив упало в разы. Но Офелия Юнусовна продолжала двигаться вперед. Я помню, как она пробивала строительство новой консерватории, именно по ее настоянию был выделен участок для строительства новой консерватории в центре города, в таком величественном здании.

Первые контракты, с международным сообществом начались при ректоре О. Ю. Юсуповой, талантливая пианиста знакомила мировое сообщество с профессиональной музыкальной культурой Узбекистана. Она выступала сама, вывозила талантливых студентов, пропагандировала творчество композиторов Узбекистана.

Именно благодаря таким личностям как О.Ю. Юсупова мы сумели сохранить и дальше развиваем профессиональное музыкальное искусство.

Спасибо Вам дорогая тетя Офеличка! С Днем рождения!

Закия Мирхайдарова

Кандидат искусствоведения,
и. о. профессора кафедры
«История музыки и критики»
Государственной консерватории
Узбекистана

Юлдуз Насирова

Кандидат искусствоведения,
профессор кафедры
«История музыки и критики»
Государственной консерватории
Узбекистана

О НАШЕЙ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЕ…

Узбекская Государственная консерватория недавно отметила свой Юбилей, и её история складывалась в тесной связи с жизнью и деятельностью ярчайших личностей узбекской музыкальной культуры.

Пройден путь длинный, менялись эпохи, режимы, стили, но оставались верны своей избранной судьбе, её Величеству Музыке настоящие исполнители и часто педагоги в одном лице. Такой яркой звездой, которая зажглась более шести десятков лет назад, является Офелия Юнусовна Юсупова. Перечисление её регалий составит большой список, однако нам хотелось бы акцентировать внимание на её работе в называвшейся раннее Ташкентской Государственной консерватории им. М. Ашрафи. Будучи одной из немногих пианистов, концертирующих не только в Узбекистане, но и далеко за его пределами, она уже вела свой класс по специальному фортепиано, затем стала заведовать кафедрой «Специальное фортепиано», пользовалась большим авторитетом.

В 90-е годы положение дел в системе образования, и, в частности, музыкального стало меняться. Сейчас по прошествии лет оценить их как

явление положительное сложно. Чудовищность событий, реформ в системе выработанного годами музыкального образования, которые буквально насаждались по иностранному образцу, губило завоёванное.

Со страниц приказов, издаваемых ею, видна их суть с привлечением и желанием сохранить консерваторский дух Просвещения, бесценные кадры особенно тех специалистов пожилого возраста, которые представляли цвет исполнительства в республике, музыкально-педагогической школы. Сберечь, когда это было возможно, хотя начался отток их, эмиграция…

О. Ю. Юсупова видела и всеми силами пыталась этому противостоять. Именно тогда начала звучать проблема экологии культуры. Об актуальности этой названной сложнейшей и еще всё более заостряющейся проблемы тогда стали говорить учёные различных направлений, понимая, что надо было спасать культуру от фальшивых пафосных «преобразователей». По существу, такие творческие и ответственные администраторы как О. Ю. Юсупова, буквально ежесекундно, ежеминутно отстаивали те традиции, на которых формировались принципы и концепции новой политики в сфере культуры в нашей стране.

Являясь первым, надо подчеркнуть и единственным Ректором, единогласно избранным членами всего коллектива Ташкентской Государственной консерватории, она несла этот груз Доверия и Надежды, не прогибаясь под часто противоречащими друг другу указами, заявлениями.

Долголетие – дар Божий! Мы бесконечно благодарны Офелие Юнусовне, которая держала марку консерватории – тогда единственной в Средней Азии консерватории в сфере исполнительства, на уровне научных исследований и музыкальной педагогики Высшего музыкального образования.

Со сцены своей исполнительской деятельности Офелия Юнусовна Юсупова играя, собирала аудиторию и всем своим обликом противостояла отрицательным тенденциям того тяжелого времени. Эта позиция не имела ничего общего ни с равнодушием, ни с презрением к тогда происходившим событиям, ни со страхами. Эта маленькая красивая женщина с необычайно жестким, но не жестоким характером без лишних слов гордо противостояла вихрям так называемых начавшихся изменений с коллективом, который несмотря на задержки зарплаты, талоны на замороженные за многие прошлые годы и, по словам коллег, мясо с островов Фиджи, отсутствие профессиональной и научной литературы, полной неразберихи была уважаема и признана всеми нами как Руководитель. Мы облегченно вздохнули тогда, потому что ей верили!

Стиль руководства Офелии Юнусовны был выбран ею с единственной целью сохранить те большие завоевания в области музыкальной культуры,

которые создали имя и славу Ташкентской, а ныне Узбекской Государственной консерватории, её блестящий педагогический состав, хотя тогда еще звучали возгласы освободиться от стариков…

Офелия Юнусовна продемонстрировала отчаянную смелость, отстаивая интеллектуальное исполнительское, педагогическое богатство, прекрасно иллюстрируя мысль о том, чтобы вырастить и воспитывать музыканта-профессионала требуются десятки лет и масса других составляющих процесс взращивания каждого.

Ведь очевидно, что просто выпускник общеобразовательной школы поступить в консерваторию не мог, потому что постигали мы азы игры на любом инструменте, включая и голос, с детского сада.

Огромный многолетний труд, верность и преданность избранному делу отличает и нас. Ведь надо буквально при этом восхищаться участниками всех без исключения оркестров, которые в органичном родственном единении многие годы не солируя, а именно в ансамбле преданно служат своему делу и нам – слушателям.

Ответственность и важность деятельности руководителя-ректора О. Ю. Юсуповой отличали её от других.

Будучи рядовым членом педагогического сообщества нашей консерватории, мы, тогда ещё нарабатывающие свои педагогические и научные степени, незримо чувствовали внимание и опеку нашего руководителя, помощь и поддержку, что в те непростые годы было очень важно. Проводились концерты, играла и сама Офелия Юнусовна, и это давало силы и надежду, хотя навязываемые реформы в виде Болонской разновидности по существу уничтожали многое хорошее, что накопилось в музыкальной педагогике, научной практике в нашей консерватории.

Как большая часть представителей гуманитарной творческой интеллигенции, О. Ю. Юсупова живет скромно и привычна к простому быту, хотя всегда изящна, элегантна, сохраняет манеры и достоинство представителя культурной элиты. При этом она и тогда, и сейчас готова выслушать тебя, понять, органично войти в круг озвучиваемых проблем и, по возможности, решить их часто незамедлительно, оказать решительно помощь или также быстро и ясно обосновать отказ.

Ещё будучи ректором, она часто ездила в командировки в областные училища, например, в далёкую Сурхандарью и др., причём не только играя там, но проводя мастер-классы, консультировала как учащихся, так и их преподавателей и делала это не с чувством превосходства, а с неизменным тактом.

Перебирая в памяти не один десяток лет, который протекал рядом с этой удивительной личностью, широко эрудированной и вместе с тем со спокойным и негромким, но твердым голосом понимаешь, что Офелия Юнусовна для нас безусловный высокий пример Педагога, но более всего Человека с большой буквы!

Элнура Мирзакамалова
Старший преподаватель кафедры
«Специальное фортепиано»
Государственной консерватории Узбекистана

СЛУЖЕНИЕ МУЗЫКЕ

«Талант знает, что делать, а такт,
как делать. Талант делает человека
достойным уважения, а такт – уважаемым»
Мария Фон Эбнер-Эшенбах

Юбилейная статья, очевидно, неминуемо должна приблизиться к жанру оды. А у этого жанра свои законы. Например, моторно-торжественный, помпезный колорит высказываний. Ведь славословие в адрес признанного мастера – занятие пустое: оно ничего не даёт ни ему самому, ни тем более широкой публике, знакомой с пианизмом Офелии Юнусовны Юсуповой по открытым, многочисленным сольным концертам, грамзаписям. Ныне здравствующая Офелия Юнусовна в свои 85 лет, юбилей которой отмечается в этом году продолжает свою музыкальную деятельность как опытный педагог-наставник на кафедре «Специальное фортепиано» Государственной консерватории Узбекистана.

С первых дней своего пребывания в этом прекрасном мире, её слух наполнялся колоритом народно-традиционного пения матери, её родных и близких. Атмосфера семьи и родных ей людей вела молодую, хрупкую девочку в прекрасный мир искусства. Ей нравилось танцевать, петь, кружиться в вихре музыки, соприкасаться и слушать звучание различных инструментов. И в конце концов она выбирает фортепиано, звуки которого блистают разными красками. С юности Офелия Юнусовна любила сцену. Активно принимала участие в открытых концертах в различных регионах Узбекистана. С каждым этапом взросления расширялся творческий кругозор, укреплялась техника исполнения и профессионализм. «Я счастливый человек: мне очень повезло с педагогами», – говорила Офелия Юнусовна. И что очень важно, в жизни

каждого человека получить хорошее образование от высокообразованных, культурных педагогов, которые с большой ответственностью отдают все свои знания в деле воспитания подрастающего поколения. Время длительного образовательного процесса втянуло Офелию Юнусовну стать большим тружеником, проявлять огромную любовь к своей исполнительской и педагогической деятельности. Замечательная пианистка и большой человек, она ярко выделялась наряду с немногими другими из немалого числа талантливых музыкантов исполнителей. Особенность эта, разумеется, сказалась в её игре, более того – пронизывала её насквозь, составляла её главное отличительное свойство.

Игра Офелии Юнусовны блистала многими чисто пианистическими качествами: у неё был прекрасный звук, круглый и певучий, трогательно нежный в *piano*, мужественный и величавый в *forte*, а её техника впечатляла крепостью, чеканной пластичностью. Пианизм Офелии Юнусовны оригинален по природе. Она по-своему формировала репертуар строила программы по-своему, не так как другие одевалась, держалась на эстраде, не так как другие интерпретировала классиков и романтиков, иначе обращалась с роялем. В лучшие моменты в её игре царила удивительная гармония, пластическое совершенство, достойное античных скульптур. В её интерпретациях не было место неопределенности, неуверенности, так же, как и сентиментальности, салонному изяществу, «уютным» смягчениям и закруглениям. За строгостью линий, монументальностью, масштабностью её трактовок чувствовались мощь мысли, огромное душевное напряжение, придававшие её искусству духовную силу и значительность, знавшие мало равных себе на современной концертной эстраде.

Искусство игры Офелии Юнусовны было на редкость мужественной, особого рода мужественная женственность. И еще одна немаловажная черта отличала её исполнительство: она не просто играла, она страстно пропагандировала то искусство, ту музыку, которым увлекалась и считала своим нравственным долгом нести в массу. Пропагандировала всеми возможными путями: через исполнение, сольное и ансамблевое, через слово, с которым она обращалась к слушателям в концертах, через учеников, которых она приобщала к своим художественным идеалам. И если теперь произведения М. Ашрафи, Г. Мушеля, С. Юдакова, М. Таджиева, Р. Хамраева, Ю. Николаева, Б. Гиенко, Н. Закирова, С. Карим-Ходжи, Х. Азимова, Х. Изамова, Ф. Янов-Яновского, Р. Абдуллаева, Д. Сайдаминовой, А. Набиева и многих других композиторов Узбекистана, занимают почетное место в учебных курсах и концертных программах на кафедре «Специальное фортепиано», то в этом большая заслуга Офелии Юнусовны.

80 годы XX столетия – период, когда Офелию Юнусовну тесно связывала творческая дружба с композиторами Узбекистана. С большим интересом она изучала их творчество. Ей было легко контактировать с ними, потому что в их произведениях присутствовала национальная почвенность. Её исполнительский репертуар пополнялся яркими творениями для фортепиано этих композиторов. На концертных выступлениях пианистка с большим мастерством пропагандирует их творчество не только в Ташкенте и областных центрах, но и за пределами Узбекистана.

Особо теплыми у неё были творческие отношения с композитором Рустамом Абдуллаевым. Офелия Юнусовна, как тонкий музыкант и психолог, высоко оценила его фортепианное творчество с точки зрения свежести музыкального языка. Его сочинения покорили пианистку щедрым мелодизмом, поэтическим лиризмом, эмоциональной экспрессией и, что особенно важно – крепкими связями с национальными традициями. Она являлась первой исполнительницей целого ряда его фортепианных пьес, включая фортепианные концерты с оркестром №1, №3 и №5, которые всегда звучали в репертуаре концертной деятельности пианистки.

В 1991 году на сцене Ташкентской государственной консерватории состоялся концерт видного музыкального деятеля, композитора и пианиста Нат Ионтарарака из Тайланда, который представил нашему слушателю свою сольную программу.

За время пребывания в Узбекистане Нат Ионтарарак проявил большой интерес культурной и музыкальной жизни республики: познакомился с видными музыкальными деятелями, ведущими педагогами и композиторами Ташкентской государственной консерватории. При встрече с композитором Рустамом Абдуллаевым он поблагодарил его за прекрасную увертюру «Гимн Тайланду», прозвучавшую годом раннее перед спектаклем, который был показан на гастролях в Тайланде узбекским Государственным театром оперы и балета им. А. Навои. Тайский композитор заказал Рустам Абдуллаеву написать концерт для фортепиано с оркестром с использованием тем тайского и узбекского мелоса.

В том же году Р. Абдуллаев посетил Бангкок, где познакомился с музыкальной культурой тайского народа. Его слуху представился мягкий, несколько тягучий народный мелос. Он объехал несколько районов, которые отличались друг от друга по своему характеру быта и народно-традиционной музыкальной тематике. Подобрав и записав нужные ему темы, композитор приступает к созданию концерта на основе тайских и узбекских народных мелодий. В 1992 году на концертных сценах Ташкента и Белоруссии был

представлен слушателю Тайский концерт №3 для фортепиано с оркестром, первой исполнительницей которого была Офелия Юнусовна.

В 1993 году в столице Тайланда – Бангкоке состоялась мировая премьера концерта с симфоническим оркестром Белорусского театра оперы и балета под управлением народного артиста России А. Анисимова, партию солирующего инструмента исполняла Офелия Юнусовна. Игра узбекской пианистки была яркой, красочной по звукоизвлечению. В своей интерпретации она мастерски передала красоту хорезмских и тайских напевов, использованных композитором. В завершении концерта в переполненном зале долго не прекращались восторженные возгласы и бурные аплодисменты.

В самом Бангкоке было семь успешных выступлений с Белорусским симфоническим оркестром, кроме того Офелия Юнусовна выступала с сольными концертами в престижных залах столицы. В скором времени композитору Р. Абдуллаеву заказывают написать ещё концерт для фортепиано с оркестром по инициативе королевской семьи Тайланда с предложением использования мелодической темы короля. Как оказалось, король был прекрасным музыкантом-саксофонистом. И ещё была просьба, чтобы в этом сочинении звучало соло его любимого инструмента.

Завершив лирический корейский концерт для фортепиано с оркестром №4, Р. Абдуллаев берется за создание тайского концерта №5 для фортепиано с оркестром. В 1996 году состоялась мировая премьера с участием замечательной пианистки Офелии Юнусовны с симфоническим оркестром ГАБТа оперы и балета им. А. Навои под управлением Заслуженного артиста Республики Узбекистан Ф. Шамсутдинова. В зрительном зале присутствовали король и королева Тайланда, а также представители дипломатического корпуса. Концерт прошел на самом высоком уровне. В конце выступления король и королева искренне поблагодарили лично композитора, солистку, дирижера и весь оркестр за блестящее исполнение. Аналогично прозвучал этот концерт в 2000 году на Втором международном фестивале симфонической музыки в Ташкенте с участие американского дирижера Чарльза Ансбакера. Партию фортепиано играла Офелия Юнусовна со свойственной ей высокой культурой исполнения. Нужно отметить и тот факт, что аудитория того времени в большей степени состояла из людей, понимающих данное искусство, чутких к нему, с развитым художественным вкусом. Поэтому выступления Офелии Юнусовны на концертных сценах вызывало большой успех.

С 1967 года её концерты широко освещались на страницах газет: «Правда Востока», «Говорит Польша», в 1974, 1976 годах – «Ташкентская правда», в

1984 году – «Ферганская правда», в 1992 году – «Гулистанские новости». И это ещё не весь перечень откликов в прессе.

Думается нет нужды более подробно останавливаться на характере всех этапов, которые прошла Офелия Юсупова в своей профессиональной и плодотворной деятельности, как концертирующей пианистки, педагога и ректора Государственной консерватории Узбекистана. Хрупкая и нежная Офелия Юнусовна будучи человеком твердых принципов, в любой ситуации оставалась спокойной, это проявлялось в её поведении и обращении с людьми. Прямота поступков и высказываний сочеталась в ней с редкой отзывчивостью, добротой и деликатной заботой о близких и учениках.

Глубоко образованная, знаток философии, истории, музыкальной литературы, куда бы не заносили её духовные искания, она всегда оставалась ревностным патриотом, преданной дочерью Родины, горячо откликавшейся на все заботы отечества на всё, что требовалось от её самой в деле служения большому искусству. Лучшее доказательство тому – самоотверженная деятельность Офелии Юнусовны во времена грандиозной перестройки и становления независимости Узбекистана.

В нашем искусстве Офелия Юсупова – крупное явление. Нельзя не восторгаться её могучей игрой, не благодарить судьбу, подарившей столь замечательного художника и человека.

Правительством Узбекистана ей присвоено по достоинству почетное звание «Заслуженная артистка Узбекистана», «Заслуженный деятель искусств Узбекистана», «Заслуженный деятель искусств Каракалпакстана», «Действенный член международной академии наук образования, индустрии и искусства (США, Калифорния), а также она является обладателем ордена «Дустлик».

Татьяна Назарова

Педагог, заведующая фортепианным отделом

Детской школы музыки и искусств №25

СЧАСТЛИВЫЕ МГНОВЕНИЯ

Спустя много лет в памяти остаются самые дорогие и позитивные моменты жизни, лучшие воспоминания, добрые, радостные события молодости. Такова наша память. Она бережно отсеивает всё мелкое и ненужное, оставляя то, что держит нас «на плаву» в бурном океане жизни, под ветрами перемен, в ураганах и смерчах жизненных коллизий.

Юность наполнена мечтами и надеждами. Именно в это время мы ищем ориентиры, своего рода «маяки» - таких людей, жизнь которых состоялась. Масштаб их личности притягивает. Щедрость, с которой они делятся своими знаниями с молодыми, пока ещё немного растерянными и нерешительными коллегами, вселяет веру в успех. Одним из таких ориентиров была для меня и Офелия Юнусовна Юсупова.

Мне посчастливилось видеть перед собой такие впечатляющие примеры, причём с очень раннего детства. Судьба подарила мне это, и по сей день я считаю это большой удачей, своим огромным счастьем.

Уже маленьким ребенком, практически в прямом смысле – «с молоком матери», я впитала в себя тот дух, которым наполнен мир музыки, мир служителей этого искусства. Моя мама – Ольга Робертовна Дубле, выпускница кафедры специального фортепиано Ташкентской государственной консерватории (класс доц. В. И. Слонима, 1955 год) – более 50 лет проработала в Ташкентском государственном музыкальном училище имени Хамзы Хаким-заде Ниязи на отделе специального фортепиано. Со студенческих лет она работала концертмейстером в Ташкентской консерватории, позже много лет совмещала работу в музыкальном училище с преподаванием в консерватории на кафедре камерной музыки. Это создавало очень широкий спектр её творческих взаимоотношений с теми, чьи имена давно уже стали легендой и историей музыкального Ташкента. В нашем доме

всегда звучала музыка, а в маминых беседах с друзьями и коллегами я слышала те имена, которые затем уже студенткой находила в учебной и справочной литературе и на памятных досках и стендах консерватории.

Консерватория уже в 50-е годы была настоящим центром музыкальной культуры. Мухтар Ашрафович Ашрафи был в это время в расцвете своих сил как композитор. Он преподавал в Ташкентской консерватории класс симфонического дирижирования (где и посчастливилось работать концертмейстером моей маме). В консерватории тех лет можно было встретить именитых представителей как московской, так и ленинградской академической школы. Мама, вспоминая студенческие годы, говорила о Слониме и Тамаркиной, Рецкер, Бирмак и Яблоновском, о Коне, Гиенко, Геккельмане.

В эти годы, ещё сама будучи студенткой, несколько раз мама видела и юную милую скромную студентку, и при этом яркую пианистку с ясными выразительными лучистыми глазами – Офелию Юсупову.

Офелия Юнусовна Юсупова пережила в свои молодые годы тот же период огромного культурного взлёта консерватории, блиставшей своими звёздными именами. Впоследствии в консерватории и на концертных сценах выступления Офелии Юнусовны Юсуповой всегда привлекали внимание. Когда я подросла, мы с мамой уже в 80-е годы часто бывали на её концертах. Восхищала неизменная требовательность к себе, несгибаемая воля и удивительное чувство стиля в исполнении.

Мне очень жаль, что сегодня невозможно непосредственно поделиться впечатлениями моей мамы от общения с Офелией Юнусовной. Безусловно, они много общались и в консерватории, и в ходе маминой работы в музыкальном училище. Офелия Юнусовна неоднократно была председателем государственной комиссии в музыкальном училище, в такие моменты она делилась с коллегами своим профессиональным исполнительским и педагогическим опытом. Уже более семи лет Ольги Робертовны Дубле, моей мамы, нет с нами. Мои собственные впечатления довольно мозаичны и отрывочны. Но вспоминаются несколько небольших, но незабываемых эпизодов, впечатления от которых я и попытаюсь передать…

80-е годы… Вспоминается концертный зал «Бахор» – средоточие всего самого интересного и выдающегося в концертной жизни Ташкента тех лет. Мы с мамой – на концерте Офелии Юнусовны Юсуповой. Все знали, что незадолго до этого концерта пианистка пережила сложную травму. Все сопереживали – и вот на афише вновь её имя. С замиранием сердца зал ждёт её появления на сцене. И вот наконец – она идёт к инструменту своей обычной лёгкой походкой! Великолепная осанка, обычный поклон, подготовка на сцене… И

зазвучали долгожданные звуки рояля! Никто никогда не узнал, какой волевой импульс предшествовал этой победе… Офелия Юнусовна, как всегда, играла вдохновенно, вдумчиво, в льющихся в зал звуках проявлялись образы, насыщенные большой внутренней силой и энергией. Я запомнила это надолго, как пример и урок верности служению музыке, верности своему таланту и предназначению. Восхищение этим крепчайшим стержнем в характере Офелии Юнусовны так же живо во мне и сейчас.

Лето 1988 года, конечно, мне запомнилось надолго: поступление в консерваторию – не будничное событие в жизни музыканта. Абитуриенты обступают старое здание консерватории на Пушкинской, под тенью старых чинар – и поступающие, и их родители. Офелия Юнусовна проходит мимо, видит коллегу, дочь которой поступает. Всего несколько ободряющих слов, теплая улыбка, добрый взгляд – и уже растворилось, исчезло внутреннее напряжение. Понимание и поддержка – это такой великий дар!

В годы учёбы обычно не так близко общаешься с ректоратом ВУЗа. Там решаются глобальные задачи, студент чаще бывает по различным вопросам в деканате своего факультета, общается с лаборантами, секретарями и деканами.

Но у Офелии Юнусовны хватало внимания на то, чтобы отметить яркие проявления студентов, направить и поддержать их.

В период моей учёбы в консерватории Офелия Юнусовна была ректором. Это было непростое время. Менялись подходы, критерии, учебные программы. Менялось всё! Время перестройки и демократизации, за ним – распад Советского Союза, период становления независимости Узбекистана, новое отношение ко многим сторонам жизни.

В консерватории в это время студенты жили интереснейшей жизнью. На фортепианном факультете тогда было две кафедры. У каждой – свой стиль, свой почерк, свои организационные приёмы. Преподавателей-пианистов было очень много. Имена их помнит весь сегодняшний музыкальный Ташкент: Галина Борисовна Калмыкова, Анатолий Маркович Геккельман, Наталья Сергеевна Цинцадзе, Владимир Иванович Налбандян, Валентина Александровна Качура, Марат Васильевич Гумаров, Борис Васильевич Евлампиев… Целая плеяда ярких личностей с самобытным пианизмом и педагогическим почерком!..

Появилась возможность посещать такие факультативные занятия, как занятия музыкальной критикой, уроки игры на органе, на арфе. Это было время поисков, экспериментов и находок. Я с радостью использовала такие большие возможности, которые тогда дала мне консерватория. Сейчас, уже по прошествии стольких лет – а в этом году исполнилось ровно 30 лет со времени окончания мною любимой Ташкентской государственной консерватории

(ныне Государственной консерватории Узбекистана), – сейчас я уже чётко вижу и понимаю, что такие события, такие возможности для развития, такие творческие встречи, которые были в консерватории в то время, такой неувядающий дух творчества, дух высокого искусства Музыки, – всё это невозможно было бы без прямого и чуткого ко всему руководства и участия ректора. Руководство задаёт вектор движения, поддерживает и направляет.

Помню вдумчивое внимательное отношение Офелии Юнусовны к нашим занятиям не только по специальности, но и по музыкальной критике. Бережно направляя, она замечала и оценивала наши публикации в республиканской и городской прессе. Под руководством Веры Зиновьевны Плунгян я занималась музыкальной критикой два года и имела возможность почувствовать это на себе.

Поддерживались все прекрасные начинания студентов. Я знаю, что многие уже сложившиеся в консерватории традиции берут начало именно в те годы. Мы с радостью участвовали в научно-практических конференциях, где, наряду с докладами и сообщениями, звучали произведения молодых композиторов в исполнении их сокурсников.

В то же время различными способами решались сложные вопросы, связанные с повседневным неуклонным внедрением повсюду государственного языка. Были организованы великолепные курсы для преподавателей консерватории. Я, будучи студенткой, не имела никаких препятствий, когда обратилась с просьбой разрешить мне посещать эти уроки. Занятия вёл высококвалифицированный специалист-языковед с широкой эрудицией и кругозором, человек очень интеллигентный, высокой культуры и больших профессиональных знаний. У него на занятиях было настолько интересно, что я это помню и сейчас. Только имя его, к сожалению, в памяти стёрлось. Приглашение таких людей, я думаю, не проходит без внимания руководства.

Также не забудутся и творческие встречи с такими большими величинами мирового масштаба, как, например, Леонид Евгеньевич Гаккель, ленинградский музыковед и музыкальный критик… Много было очень интересных событий, и они, безусловно, инициировались и планировались ректором консерватории Юсуповой Офелией Юнусовной.

Последнее воспоминание дней студенчества – после моего выпускного экзамена. 1993 год. В коридоре консерватории Офелия Юнусовна видит меня вместе с мамой. Она, как всегда, находит самые точные и взвешенные слова одобрения и оценки моей игры, уделяя внимание многим профессиональным деталям.

Неравнодушное, искренне внимательное отношение к людям – эта черта характера Офелии Юнусовны обладает притягательной силой. Всегда чувствуешь, что любое значимое событие в твоей жизни не проходит мимо её внимания. Это искренне трогает и восхищает. Таков облик настоящего интеллигента.

Начало двухтысячных… Я – молодой педагог Республиканского музыкального колледжа имени Х. Х. Ниязи. Счастливая и окрылённая предстоящей встречей со знакомыми и дорогими мне людьми, лечу в родную альма-матер на курсы факультета повышения квалификации (ФПК). В те годы главным было не посещение лекций и не сдача каких-либо тестов. ФПК – это, в первую очередь, было профессиональное творческое общение, снова общение со своими старшими коллегами, со своими педагогами и наставниками. Общение не словесное и не пусто-формальное, а реальное, вполне предметное и конкретное: присутствие на уроках педагогов с громадным опытом.

Судьба снова мне дарит замечательную встречу.

На сей раз – встреча с сюрпризом. Попав на урок к профессору Офелии Юнусовне Юсуповой, вижу за роялем мою бывшую ученицу, выпускницу музыкального колледжа. Она поступила в класс к профессору О. Ю. Юсуповой.

Мне было очень интересно видеть работу мастера на уроке. Можно очень многому научиться, присутствуя на уроках. Урок Офелии Юнусовны, как всегда, был очень интересен. Никакой «воды», все замечания конкретны, очень точны. Какой образный, живописный и удивительно точный педагогический язык! Не забуду руки, которые прямо зримо в воздухе рисуют ученице фразу!! «Только глухой после этого не сыграет!» – помнится, эта мысль не покидала меня до конца урока. До сих пор помню впечатление истинной глубочайшей интеллигентности и высокой культуры в отношении к самой музыке, к творческому процессу, к студентке.

2013 год. Труднейшее время для бывшего коллектива Республиканского музыкального колледжа. Последний его выпуск после расформирования… Выпускной экзамен, уже в стенах школы имени В. Успенского, принимает в качестве председателя государственной комиссии Офелия Юнусовна Юсупова. Как всегда – спокойно, взвешенно, принципиально. Понимание неординарности происходящего, такт и внимание к молодым исполнителям, профессионально чёткое, аргументированное обсуждение исполнений… На мой взгляд, это было очень сложной задачей – провести этот квалификационный экзамен, дающий молодым пианистам путёвку в жизнь…

Мелькают перед глазами воспоминания, кадры из прошлого, незримой кинолентой прошедшее время прожитой жизни летит перед внутренним взором… Время, неумолимое время!.. Оно порой беспощадно оставляет позади несбывшиеся мечты, упущенные секунды, порой лечит, хоть немного притупляя боль от невосполнимых потерь...

Но с годами начинаешь понимать, что главное время для каждого из нас – наше «сегодня», дыхание каждого дня, наполненного трудностями и успехами, заботами и радостями. Счастье общения с родными, друзьями, коллегами. Радость творчества, радость общения с великой Музыкой, радость слушать и исполнять музыку, погружаясь в глубоко личный, искренний разговор с великими мастерами, творцами музыки – композиторами. Только это и есть Жизнь. Мне хочется от души пожелать Офелии Юнусовне долгих лет такой наполненной, полнокровной, творчески насыщенной жизни!

Татьяна Ворм-Савосская

Лауреат международного конкурса,

Стипендиат Вагнеровского общества и

Центрального Музыкального

Совета Германии

НАСКОЛЬКО ВНИМАТЕЛЬНО МЫ ОТНОСИМСЯ К НОТНОМУ ТЕКСТУ

Термез.

Весна 1985 года выдалась очень яркая и творческая.

Студенты фортепианного отделения Термезского музыкального училища наперебой играли этюды Шопена, сонаты Моцарта и Бетховена. Изо всех окон неслась музыка, цвели сады и царило счастье.

Один из таких дней оставил неизгладимое впечатление для всех: и студентов и педагогов.

Офелия Юнусовна Юсупова, Профессор Ташкентской Государственной консерватории, как добрая фея из далёкого царства музыки появилась в наших пенатах. Пенаты находились на самом краю тогда ещё нашей могучей и нерушимой Родины- Советского Союза и граничили с Афганистаном. А до Афганистана рукой подать- музыкальное училище в здании бывшей заставы, зоопарк - и вот он, конец края и земли, Афганистан.

Не могу сказать, что судьба нас баловала заезжими музыкантами-исполнителями классической музыки. Мало кто лелеял мечту приезжать сюда. Мы довольствовались слушанием пластинок и телевизионными передачами, транслировавших выступления именитых музыкантов. А те кто приезжал- были настоящие мастера. И среди них Офелия Юнусовна- заслуженный деятель искусства Узбекистана и Каракалпакстана. Тонкая, изящная, с острым, ясным и строгим взглядом.

В маленьком тесном классе вокруг неё собрались педагоги и студенты и началось прослушивание или мастер-класс (как это принято сегодня называть). Волнение и необыкновенное вдохновение наполнили всё музыкальное училище.

Мне несказанно повезло и тогда ещё первокурснице решением педагогов разрешено было участвовать в прослушивании. В программе пятый этюд Шопена оп.10 и ещё что-то. Но запомнился именно этюд. Быстро, виртуозно, всё по чёрным клавишам! Все рады.

Офелия Юнусовна просит внимательно посмотреть в ноты. А именно во второй такт: там пиано. И в шестом такте тоже пиано. И каждый раз пиано после такта форте с тремя аккордами в левой руке. Её вопрос и посыл - насколько внимательно мы относимся к тексту и как точно выполняем указания автора стали судьбоносным в моём становлении как пианистки. И ещё очень важный совет Офелии Юнусовны: дать возможность отдохнуть рукам во время исполнения, особенно если в тексте нет пауз. Она демонстрирует это и о чудо: пятый этюд Шопена принимает великолепную наружность и мои руки с благодарностью порхают над чёрными клавишами! И не только руки – вся душа моя парит в счастье и радости!

После прослушивания Офелия Юнусова произнесет судьбоносные слова: «… Мы Вас ждём в консерватории». И это сбылось. Поступив в консерваторию в 1988 году помню Офелию Юнусовну ректором консерватории: удивительное сочетание высокого профессионализма, такта, дара руководителя, великолепного педагога и пианистки, и конечно же красивой женщины!

Низкий Вам поклон, дорогая Офелия Юнусовна, долгих лет жизни и всех благ!

Гузаль Тагиева

Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, преподаватель по фортепиано

Балашиха (Московская область),

ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЕ ПОСВЯЩАЕТСЯ

«Ни одним качеством я не хотел бы обладать в такой степени, как умением быть благодарным. Ибо это не только величайшая добродетель, но и мать всех других добродетелей»

Цицерон

Студенчество – золотая, незабываемая пора. Это пора познания, становления, проявления себя, как личности. И если в этот момент рядом оказывается человек большого таланта, неиссякаемой энергии, то успех обеспечен.

У Офелии Юнусовны Юсуповой проучилась восемь прекрасных и творческих лет (с 2001 по 2009 годы). Несмотря на большое количество регалий: Заслуженная артистка Узбекской ССР, Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, профессор, а ранее ещё и первый избранный ректор консерватории, – с нами, студентами, она всегда была открытой, деликатной в общении, а там, где нам не хватало смелости и решительности перед выступлениями на большой сцене, Офелия Юнусовна вселяла одним лишь молчаливым взглядом веру в себя.

У Офелии Юнусовны в классе переиграла большое количество сочинений как отечественных, так и зарубежных композиторов. Много было сыграно как сольно, так и с оркестром. Были и выступления на зарубежной сцене в Италии, во Франции, в Германии, в России, в Казахстане в качестве участницы конкурсов, мастер-классов, концертов. Студенческая жизнь кипела во всех смыслах!

Мой творческий рост проходил на глазах Офелии Юнусовны. Хорошая база, которую получила в школе для одарённых детей им. В. А. Успенского, в дальнейшем приобрела художественную окраску и направленность. Офелия Юнусовна научила обращать внимание на детали, на внимательное обращение к тексту, на фразировку, на структуру произведений, одновременно работая над

мягким туше. Ей удаётся без давления раскрывать личность студента, тем самым, давая возможность, самостоятельно прокладывать путь в мир великого искусства. Мудрость, деликатность, дипломатия – главные составляющие профессора в работе со студентами.

Но наше творческое общение не ограничивалось только искусством, Офелия Юнусовна умеет расположить к себе и для простого человеческого общения. Мы общаемся, созваниваемся, несмотря на то, что консерваторию я закончила 14 лет назад. Все эти годы Офелия Юнусовна в курсе всех событий моей творческой и личной жизни. Помогает мудрыми советами, рекомендациями, поддерживает, сопереживает и всегда выслушает. Эта творческая и человеческая связь чувствуется даже на большом расстоянии между Узбекистаном и Россией, где я в данный момент проживаю.

Желаю моему дорогому Профессору с большой буквы крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни! Офелия Юнусовна, не побоюсь этого слова, Национальное достояние Узбекистана! И я благодарна Жизни и Судьбе, что мне выпала возможность, честь и удача учиться у Офелии Юнусовны, впитать творческий дух и сохранить это взаимодействие по сей день!

Евгений Ханин

Лауреат Республиканского конкурса

пианистов в Ташкенте (1998 год)

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ВЫПУСКНИКА

Это было четверть века тому назад. Я поступил в Ташкентскую государственную консерваторию в класс профессора Офелии Юнусовны Юсуповой. Семь лет учебы у нее стали лучшим творческим временем в моей жизни. Она стала моим настоящим наставником. Её преподавательский стиль всегда отличали предельная корректность в общении и уважение ко всем ученикам.

Будучи блестяще образованным музыкантом и человеком, она никогда не стремилась к демонстрации своих огромных знаний и умений, а всегда размышляла вместе с учеником, не навязывая свое видение проблемы, а предлагала искать и творить вместе, на равных. Это проявление большой интеллигентности и настоящей мудрости.

Многие вещи, о которых мы беседовали, я начал понимать не сразу, большое видится на расстоянии. И с каждым прожитым годом я все больше осознаю ценность общения с таким Большим человеком и музыкантом. По-настоящему рад за то, что Офелия Юнусовна до сих пор активно работает и помогает молодым музыкантам найти свой профессиональный и человеческий путь. Хочу пожелать долгих лет жизни и крепкого здоровья, а также новых талантливых учеников Вам, дорогая Офелия Юнусовна!

Диана Аманбаева

Преподаватель кафедры

«Камерная музыка»

Государственной консерватории Узбекистана

ОФЕЛИЯ ЮСУПОВА: ВДОХНОВЕНИЕ И НАСЛЕДИЕ

В истории человечества всегда можно найти множество примеров источника вдохновения и энергии – влиятельных женщин, чьи достижения и вклад в развитие общества являются неотъемлемой частью нашей культуры и наследия. Эти женщины, своим талантом, упорством и смелостью, устанавливали новые стандарты искусства, науки, политики и бизнеса, становясь не только образцом для подражания, но и доказательством того, что женщины имеют своё место на самом верху.

Одной из таких примеров для молодого поколения нашей страны является Заслуженный деятель искусств Узбекистана и Каракалпакстана, выдающаяся пианистка и педагог, профессор Офелия Юнусовна Юсупова. Благодаря своим достижениям, она стала настоящей иконой, вдохновляющей молодых музыкантов и влияющей на культурные процессы в стране. Ее вклад в музыкальную сферу страны немеркнущий, оставивший яркий след в истории узбекской культуры.С самого раннего детства Офелия Юнусовна уже обладала большим талантом и страстью к искусству. «У меня никогда не возникало вопроса, кем быть. С детсадовских времён я знала, что буду артисткой, не знала только, какой конкретно. Я любила, и петь, танцевать, позже – играть на фортепиано. Поэтому сначала я совмещала музыкальную школу и хореографическое училище. Потом хореография как-то ушла от меня» [1, с. 12].

Важную роль в формировании Офелии Юнусовны как музыканта сыграли педагоги – А. М. Литвинов, под руководством которого формировались первые исполнительские навыки, а также В. С. Белов, наставник и учитель в Московской консерватории, способствовавший росту профессионализму

молодой пианистки. Разницу педагогического подхода и атмосферы занятий ярко передает сама Офелия Юнусовна: «От отеческой опеки А. М. Литвинова я вдруг попала в атмосферу суховатой сдержанности и высочайшей требовательности своего нового учителя. Никаких дополнительных занятий, никакого натаскивание, разбора текста “по складам”, и при этом требования безупречность исполнения всех его мельчайших деталей» [1, с. 14]. Немаловажную роль оказал педагог Н. Б. Рецкер, у которого Офелия Юнусовна занималась в Ташкентской консерватории. Занятия у Надежды Борисовны отличались «одухотворенностью, возвышающего душу, обогащающего мысль… Я счастливый человек: мне очень повезло с педагогами» отмечала она [1, с. 16].

После окончания консерватории и аспирантуры Офелия Юнусовна начала заниматься педагогической и артистической деятельностью. Знаменательным является тот факт, что О. Юсупова считается одним из первых пианистов, кто представлял фортепианное исполнительство Узбекистана за рубежом (Польша, Канада, Монголия, Египет, Финляндия, Германия, США, Таиланд, Турция). Она привлекла внимание общества своим неповторимым талантом, артистической индивидуальностью и преданностью музыке. Ее выступления, будь то сочинения классиков или современных композиторов, раскрывают особенности и красоту музыкального произведения.

В 1984 году произошло историческое событие в фортепианном исполнительстве Узбекистана – Офелия Юнусовна впервые представила публике свои сольные концерты. Это было непревзойденное достижение, так как программа этих концертов полностью состояла из фортепианных произведений композиторов Узбекистана. Этот акт артистки был важным шагом в развитии узбекской музыкальной культуры и открыл новую дорогу для талантливых композиторов и музыкантов страны. Произведения, исполненные О. Юсуповой, сразу привлекли внимание публики своей оригинальностью, мастерством и эмоциональной глубиной. Это был прекрасный вклад в современную музыкальную практику и возвышение искусства в Узбекистане.

Основной и самый значительный вклад Офелии Юсуповой в искусство Узбекистана связан с ее огромным педагогическим талантом и участием в развитии музыкального образования в стране. Офелия Юнусовна, продолжая лучшие традиции передовой фортепианной школы и обладая богатым сценическим опытом, щедро делится своими знаниями с другими, стремясь пробудить в каждом студенте способность к самостоятельному мышлению в сфере музыки. Ее мудрость и отношение к исполнительскому искусству

выражаются в этих словах: «Известно, что в основе исполнительской деятельности лежат два начало: мысль и чувства. Следовательно, воспитывая навыки интерпретационного мышления, нужно не только учить анализировать, но я осуществлять идею исполнения через непосредственность чувств» [1, с. 31].

Важным достижением Офелии Юнусовны стала инициатива организации фестиваля, посвященного фортепианной музыке узбекских композиторов. Данный музыкальный фестиваль сыграл значительную роль в презентации наследия музыки в стране и популяризации многообещающих узбекских композиторов. Фортепианная музыка различных жанров и стилей, начиная от классической и заканчивая современной, была объединена на этом фестивале, представив широкий спектр творческого потенциала наших композиторов. Такое событие оказало положительное влияние на развитие музыкальной жизни в Узбекистане.

В конце 1980-х годов Офелия Юнусовна приняла руководство консерваторией. В качестве ректора консерватории были созданы условия для развития и процветания музыкального образования. В итоге, огромный вклад Офелии Юсуповой в искусство Узбекистана неоспорим. Ее музыкальное наследие, ее талант и профессионализм не только вдохновляют молодых поколений музыкантов, но и являются источником гордости и восхищения для всего народа.

Ее энергия, талант и преданность музыке вдохновляют и завораживают. Она помогает понять величие и силу музыки, а также убеждает нас в том, что искусство имеет силу изменить нашу жизнь и поднять нас на новый уровень культурного развития. Влияние Офелии Юнусовны становится неоценимым в развитии культуры и обогащении духовной жизни страны.

К юбилею Офелии Юсуповой музыкальный мир несомненно выражает немыслимую благодарность за ее вклад в музыкальное искусство. Ее талант и проникновенность вдохновляют и восхищают молодое поколение нашей страны. Ее история – это пример музыкального энтузиазма и преданности. Мы гордимся именем этой пианистки и благодарим ее за то, что она продолжает свою миссию радовать нас своим искусством и вдохновлять следующее поколение музыкантов.

Использованная литература:

1. Калмыкова Г. Б. Офелия Юсупова. -Ташкент. 2001. С. 65
2. Mukhamedova, Feruza (2019). «Formation, development of piano performance and education of Uzbekistan», Eurasian music science journal: Vol. 1: No. 1 , Article 7.

Жавлон Раджабов

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Пуфлама ва зарбли чолғулар”

кафедраси мудири, доцент

ШОГИРДЛАР АРДОҒИДАГИ УСТОЗ

Халқимиз азал-азалдан “Устоз отангдан улуғ” деб устозларнинг шарафли меҳнатини улуғлаб келади. Дарҳақиқат, инсон дунёга келгач, оилада униб-улғайса, устозлар қўлида таълим-тарбия топиб камолга етади.

Устозлар орасида мусиқа илмидан сабоқ берувчи инсонлар чин маънода ўз шогирдига отадек муносабатда бўлади десак, муболаға бўлмайди. Бугунги мусиқий таълим тизимида бирор бир чолғуга ўргатиш якка дарс кўринишида йўлга қўйилган. Шу сабабли устоз йиллар давомида ўз шогирдига таълим берар экан, шогирднинг барча жиҳатлари билан яқиндан танишиш имкониятига эга бўлади.

Республикамизда мусиқа санъати соҳасида кўзга кўринган бир қатор атоқли устозлар бугунги ёшларимизнинг эришаётган ютуқларининг асосий сабабчиларидир. Шундай жонкуяр инсонлардан бири, Ўзбекистонда фортепиано чолғу санъатини ривожланишида ўз ҳиссасини қўшган инсонлардан бири Ўзбекистон давлат консерваторияси “Махсус фортепиано” кафедраси профессори, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби ва Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби унвонига сазовор бўлган илк аёл ўзбек пианиночиларидан бири Юсупова Офелия Юнусовнадир.

Офелия Юсупова 1938 йил 8 ноябрда Тошкент шаҳрининг Миробод туманида зиёлилар оиласида таваллуд топган. Унинг отаси математика фани ўқитувчиси, опаси ва синглиси эса машҳур хонанда ва балерина бўлишган.

У дастлабки мусиқий билимларини В. Успенский номидаги мусиқа мактабининг “Фортепиано” синфида ўрганади. Мактабни аъло баҳоларга тамомлаб, ўқишини П. Чайковский номидаги Москва давлат консерваториясида давом эттиради. Талабалик чоғларининг сўнгги йилларида у бўлажак турмуш ўртоғини учратади ва унга ўқишни бешинчи босқичида турмушга чиқади. Ўз диссертация ишини Москва давлат консерваториясида

ёқлаганидан сўнг, оиласи билан яна Тошкентга қайтиб келади. Сўнгра ўқишни Мухтор Ашрафий номидаги Тошкент давлат консерваториясида аспиратура босқичини Надежда Борисовна Ретсгер раҳбарлигида “Фортепиано” синфида давом эттириб, 1962 йилда муваффақиятли тамомлайди.

1973 йилдан профессионал иш фаолиятини бошлаб, Тошкент давлат консерваторияси раҳбарияти томонидан “Махсус фортепиано” кафедра мудири лавозимига тайёрланади. Ўзининг меҳнатсеварлиги, иқтидори, жонкуярлиги сабаб кўплаб инсонлар қалбидан жой олган. Жумладан, Лебедева Наталья Семеновна[30] у ҳақида шундай хотираларни эслайди: “Мен В. Успенский номидаги мусиқа мактабининг оддий ўқувчиси бўлиб, Надежда Борисовна Рецкернинг фортепиано синфида таҳсил олар эдим. Устозимнинг Москва шаҳрига ижодий гастроль сафарига кетишлари муносабати билан Офелия Юсупова синфига ўтдим ва ўқув дарс машғулотларимни уларда давом эттирдим.

Собиқ консерватория биносининг 23-синф хонасига илк бор дарсга келганимни биламан, унинг олдида бир талаба қиз ўтирарди, мен эса аста-секин дарс жараёнларини кузатдим. У ўз талабасига ижро этиш сирларини ўргатиш билан бирга И. С. Бахнинг хораллари ҳақида аниқ ва таҳлилга асосланган маълумотларини маҳорат билан сўзлаб бераётганлигини кўриб ҳайратландим. Ўзбек аёл созандасининг бу қадар дарсга бўлган муҳаббати, шижоати, унинг олима эканлиги, асар ва унинг муаллифи ҳақидаги чуқур билимга эга эканлиги мени таажублантирган эди. Ушбу инсонда бир ойгина таҳсил олган бўлишимга қарамай, керакли билимларни ўзлаштирдим. Дарс жараёнларида мени эътиборимни тортган нарса шу бўлдики, машғулотлар давомида ҳеч қачон ҳеч кимга баланд овозда гапирмаган, барчага самимий муносабатда бўлганига гувоҳман”[31].

1987 йил Тошкент давлат консерваториясида ректорлик лавозимига номзодлар саралана бошланди. Улар орасида бир қанча фахрий профессорлар, атоқли педагоглар мавжуд эди. Булар: Фелекс Янов-Яновский, Отаназар Матяқубов ва Офелия Юсупова номзодлари кўрсатилган эди. Кўпчиликнинг ҳурматига сазовор бўлишга улгурган Офелия Юсупова 97% овоз билан Тошкент давлат консерваториясининг ректори лавозимига тайинланади. Ўн йилдан ортиқ вақт давомида ректорлик лавозимини халол ва софдиллик билан бажариб, барчага намуна бўлишга мушарраф бўлган. Ҳанузгача эслайман 1988-1993 йилларда М. Ашрафий номидаги Тошкент давлат консерваториясининг “Дамли ва зарбли чолғулар” кафедрасида талабалик

[30] Ўзбекистон давлат консерваторияси “Махсус фортепиано” кафедраси доценти.
[31] Муаллифнинг Лебедова Наталия Семеновна билан бўлган суҳбатидан.

йилларим ушбу инсоннинг консерватория фаолиятига кўрсатган хизматлари таҳсинга сазовордир.

Унинг талабчанлиги ишга бўлган масъулияти туфайли консерваторияга таҳсил олиш учун кираётган ёш созандалар ўз ижро маҳоратлари устида кўплаб ишлашар ва ўзаро дўстона рақобат руҳида таълим олишар эди. Офелия Юсупова талабаларни турли хил танловларда иштирок этишга ундар ва бунинг учун уларга шуғулланишлари учун барча шарт-шароитларни таъминлаб бера олган. Айнан устознинг шарофати билан 1974 йилдан талабалар ўртасида ўтказилган ўзбек композиторларининг фортепиано учун ёзилган асарларидан ҳар йили концерт ташкил қилиниб, миллий мусиқани тарғиб қилувчи ўзига хос маърифий тадбирга айланган. Бундай концертлар ҳозирги кунда ҳам турли кўринишда, хусусан юбилей концертлари, моно-концерт, фестиваль-танлов концертлари шаклида ўтказиб келинмоқда. Мана шундай фестиваль ва концертларда қатнашган, ўзининг иқтидорини кўрсатиб бера олган фаол талабаларни алоҳида рағбатлантириш учун уларни Москва давлат консерваторияси профессор-ўқитувчилари томонидан ўтказиладиган маърузалар ва маҳорат дарсларида қатнашиш ва машҳур давлат музейларига саёҳат қилиш учун йўлланмалар ташкил қилган. Совриндор талабалар орасида нафақат фортепиано ижрочилари, балки бошқа чолғу вакиллари ҳам ўрин эгаллаган.

Орадан бир қанча вақт ўтгач, бу улуғ инсон билан биргаликда ижодий сафар қилишга мушарраф бўлдим. 2006 йил Россия Федерациясининг қўҳна Суздал шаҳрида Юнесконинг “Янги номлар” Халқаро XIV ижодкорлар мактаби стажировкасига фарзандим Юнус Ражабий билан ташриф буюрдик. У ўша кезлари В. Успенский номидаги РИМАЛнинг виолончель чолғуси йўналишида ўқир эди. Офелия Юсупова ҳам ўз шогирдлари билан биргаликда танловда қатнашиш учун ушбу нуфузли танловга келишди. Офелия Юсупова ва уларнинг шогирдлари томонидан ўтказилган маҳорат дарсларда Ўзбекистонда фортепиано ижрочилик мактабининг қай даражада юқори савияда эканлигини ўз ижролари билан барчага кўрсата олдилар. Якуний “Гала концерт” дастуридаги уларнинг иштирокини алоҳида эътироф билан эслаш ўринлидир.

Офелия Юсупова тажрибали педагог бўлиш билан бир қаторда моҳир ижрочи ҳамдир. Унинг ижрочилик бисотида жаҳон композиторлари В. А. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, Р. Шуман, Ф. Шуберт, Э. Григ, П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин, С. Прокофьев, К. Дебюсси; ўзбек композиторларидан эса Р. Абдуллаев, Г. Мушель, С. Юдаков, Х. Азимов, Х. Изомов, Н. Зокировларнинг фортепиано учун яратган асарлари ўрин олган.

Устоз ижоди давомида ўзбек мусиқа ижрочилик санъатини дунёнинг кўплаб давлатларида тараннум этган. Германия, Польша, Канада, Россия, Таиланд, Қозоғистон, Мўғулистон ва Финляндия каби давлатларга ташрифи чоғида ўзбек ва жаҳон мумтоз куйларини моҳирона ижро этиб томошабинлар эҳтиромига сазовор бўлган. Ижоди давомида кўплаб Республика ва Халқаро ёш фортепиано чолғуси ижрочиларининг Бутуниттифоқ танловларида (1972, 1983, 1985 йилларда) ҳакамлар ҳайъати раиси сифатида қатнашишга муяссар бўлган. Шуни таъкидлаш жоизки, Офелия Юсупова раҳбарлигида бир қанча танловлар ташкиллаштирилган. “Шопен гулчамбари” (1999 йил), “И. С. Бахга таклиф” (2000), “Прометей фестивали” (2003 йил) “Рахманинов оқшомлари” (2005 йил) каби нуфузли танлов-фестиваллар ёш иқтидор эгаларини муносиб рағбатлантиришга хизмат қилган.

Бугунги кунда дунё саҳналарида ўзбек мусиқа санъатини муносиб намойиш этаётган созандалар орасида унинг шогирдлари талайгина. Булардан ҳозирда Германияда иш фаолиятини олиб бораётган Барно Хақназарова бунга яққол мисол бўла олади.

Офелия Юсупова фортепиано санъати ва талқини муаммоларига бағишланган қатор илмий ишлар муаллифи ҳамдир. У фортепиано ижрочилиги малакасини ошириш масалалари бўйича “Мусиқий ижрочилик ва педагогика масалалари” мақолалар тўпламининг саккизта сонини нашрга тайёрлаган. Унда фортепиано ижрочилик масалаларига оид турли долзарб муаммоларга барҳам бериш, педагогик масалаларга бағишланган мавзулар ўрин олган

Моҳир фортепиано ижрочиси, педагог, меҳрибон она, самимий умр йўлдош ва ҳар жабҳада ўрнак бўла оладиган инсон Офелия Юсупова давлатимиз томонидан хизматларига яраша муносиб рағбатланган. 1976 йилда “Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист”, 1994 йилда “Ўзбекистонда ва Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби” фахрий унвонлари билан тақдирланган.

Қайд этиш жоизки, Офелия Юсупова ўз замонасида ўзига хос ижро мактабини яратишга муяссар бўлган устоз санъаткордир. У нафақат ижрочилик йўлини яратди, балки келажак авлоднинг камолоти учун мустаҳкам пойдевор бўлди. Унинг ижоди, ижрочилик анъаналарини умрбоқийлиги унинг шогирдлари, мактаб давомчиларининг амалда қўллаётганлиги ёрқин далил сифатида хизмат қилади. Офелия Юсупованинг юбилей ёшлари билан табриклаб, фортепиано мусиқа санъатига яна узоқ йиллар давомида ўз ҳиссаларини қўшишларига тилакдошмиз.

Дилдора Джамалова

Педагогика фанлари номзоди,

Ўзбекистон давлат

консерваторияси доценти

БАХТ ФОРМУЛАСИ

Ўзбекистон санъатсевар халқи, иқтидорли санъаткорлари билан жаҳонга танилмоқда. Президентимиз Ш. Мирзиёевнинг: “Юртни спорт ва санъатчалик машҳур қиладиган соҳа йўқ”, – деган сўзлари фикримизнинг яққол далилидир.

Юртимизни жаҳонга танитган инсонлардан бири Офелия Юнусовна Юсуповадир. Совет ва ўзбек пианиночиси, моҳир педагог, фаол жамоат арбоби меҳнатсеварлиги, қатъиятлилиги, талабчанлиги, интизомлилиги туфайли улкан ютуқларга эришди.

Офелия Юнусовна ўзбек аёлларидан биринчи бўлиб Москва консерваториясида В. С. Белов синфида, сўнг Тошкент консерваториясида (ҳозирда Ўзбекистон давлат консерваторияси) аспирантурада Н. Б. Рецкер раҳбарлигида таълим олди. Ўрта Осиё маданий ҳаёти учун туб янгилик ҳисобланган Европа чолғу санъатини томошабинларга тақдим этган О. Юсупова Польша, (1967 й.) Канада, (1969 й.) Монголия каби давлатларда концерт гастроллари билан қатнашди. 1973-1987 йилларда Ўзбекистон давлат консерваторияси профессори, 1997-2009 йилларда “Махсус фортепиано” кафедраси мудири, 1987-1997 йилларда Ўзбекистон давлат консерваторияси ректори вазифаларини бажарди [1]. Ўзбекистон ССР халқ артисти (1976 й.), “Ўзбекистон ва Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган санъат арбоби” фахрий унвони (1994 й.), Ўзбекистон Республикаси Маданият вазирлигининг “Бизнинг саҳнамиз фариштаси” номинацияси (2008 й.) билан тақдирланган.

Устоз санъаткорнинг саъй-ҳаракатлари билан муайян фортепиано-мактаб юзага келди ва келажак авлод вакилларига тақдим этилди. Унинг 70 дан зиёд шогирдлари дунёнинг турли бурчакларида Ўзбекистон номини жаҳонга танитиб, сермаҳсул ижод қилиб келмоқдалар.

О. Юсупова нозик диди, юксак тафаккури, ўткир зеҳни, илм ва тажрибаси, ташаббускорлиги, қатъиятлилиги билан ҳурмат қозонди. Эсимда, талабалик даврида уч ойлик болам билан имтиҳон топшириш учун кутиб турганимни кўриб: “Фарзандингизга уй шароитида қараб турадиган одамни топиб, сўнг имтиҳонга келинг ва сизга истисно сифатида вақт берамиз”, – дедилар. Бу билан аёл учун оила ва фарзанд муҳим эканлигини тушунтириб қўйганлар.

Офелия Юсупова турли услуб намояндалари (В. Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Лист, Ф. Шопен, Р. Шуман, Э. Григ, П. Чайковский, С. Рахманинов, А. Скрябин, С. Прокофьев)

билан бир қаторда Ўзбекистон композиторларининг фортепиано учун яратган асарларини илк бора томошабинга етказишга эришган. Жумладан, М. Ашрафий, Г. Мушель, С. Юдаков, Н. Зокиров, С. Варелас, Ф. Янов-Яновский, М. Тожиев, Р. Абдуллаев, Д. Сайдаминовларнинг фортепиано асарлари айнан унинг ижро талқинида тақдим этилган.

Офелия Юсупованинг фаолиятини кузатар эканмиз, мутахассиснинг мураккаб бўлган нафақат бир, бир вақтнинг ўзида бир нечта мураккаб, бир-бирига қарама-қарши фаолият турларига тегишли масъулиятни шиддатли темпда, юксак профессионализм билан маромига етказиб шуғулланганлигининг гувоҳи бўламиз. Педагог, маҳоратли ижрочи, қаттиққўл, инсонпарвар аёл раҳбар, жонкуяр ташкилотчи, севимли буви, она.

Офелия Юсупова Тошкент давлат консерваторияси ректори бўлиб ишлаган даврда профессор-ўқитувчилар учун шарт-шароитлар яратиш, янги чолғу асбоблари билан таъминлаш билан бир қаторда жаҳон мусиқа масканлари билан ҳамкорлик қилишга, талабаларнинг турли халқаро танловларда иштирок этишларига муваффақ бўлди. Қозоғистон миллий консерваторияси билан ҳамкорликда Марказий Осиё мамлакатлари консерваторияларидан таркиб топган Ёшлар симфоник оркестрини ташкил қилди. Хитой, Тожикистон, Озарбайжон консерваториялари, Болгария санъат институти билан халқаро алоқалар ўрнатди. Турли танловларнинг ҳайъат аъзоси ва ташкилотчиси, “Ўзбекистон-Италия” жамиятининг маданият бошлиғи, М. Улуғбек номидаги жамғарма аъзоси, шунингдек, кўплаб соҳага монанд лойиҳалар аъзоси бўлди [2]. Жумладан, Ўзбекистон давлат консерваторияси “Махсус фортепиано” кафедраси мудири лавозимида ишлаган вақтда “Шопенга гулчамбар” фестивали, “Прометей”, “Моцартга бағишлов”, “Рахманинов” кечалари, “Чайковский мусиқаси” кечалари каби фестиваллар ташкил этиб, ўзбек фортепиано мактабини жаҳонга танитишга ҳаракат қилди.

Маълумки, ҳаётий тажрибани илм соҳасига йўналтира олиш қийин. Лекин О. Юсупова бу борада ҳам олтин меъёрни топа олди. У фортепиано санъати муаммолари, интерпретация масалалари, пианиночининг профессионал шаклланишига оид илмий ишлар муаллифи, “Мусиқа ижрочилиги ва педагогикаси масалалари” номли мақолалар тўпламининг тузувчиси ҳамда муҳаррири ҳамдир.

Серқирра фаолиятни ўзида мужассам этган, аниқ кўзлаган мақсади сари осойишта ва дадил олға қадам ташлайдиган ижодкор О. Юсупова ўзбек фортепиано санъати ривожига ҳисса қўшишда давом этмоқда.

Инсон яралибдики, бахт формуласи, муваффақият сирини излайди. Устоз санъаткорнинг ижодий таржимаи ҳоли шуни кўрсатадики, ижодий муваффақият сири – севимли иш билан шуғулланишда. Шу йўлда куч-ғайрат сарфлаш, олий мақсад сари интилиш муҳим ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Офелия Юсупова – ўзбек пианиночиси https://ru.wikipedia.org/wiki0%B2%D0%BD%D0%B0 википедия.
2. Ф. Муҳамедова. Офелия Юсупованинг ижодий фаолиятининг аҳамияти. “Мусиқа” илмий-оммабоп журнали, 3/2018 й.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Муяссар Раззоқова

Ўзбекистон ва Қорақалпоғистон

халқ артисти,

“Буюк хизматлари учун” ордени соҳибаси,

Ўзбекистон давлат консерваторияси

“Академик хонандалик ва опера

тайёрлови”

кафедраси мудири, профессор

Ўзбекистонда ҳизмат кўрсатган санъат арбоби, профессор, “Дўстлик” медали соҳибаси Офелия Юнусовна Юсупова – ўзбек мусиқа санъатидаги йирик фигурадир. У юртимиз фортепиано санъатини илк бора чет эл мамлакатлари концерт саҳналарида тақдим этган биринчи пианиночи бўлиб, нафақат маҳоратли ижрочи, балки кучли раҳбар, истеъдодли педагог-психолог ва фаол санъат арбоби сифатида таниқлидир.

Биламизки, Офелия Юсупова 1980 йилларнинг охирида М.Ашрафий номидаги Тошкент давлат консерваторияси жамоасининг кўпчилик овози билан биринчи маротаба танланган ректор лавозимига сайланган. Ректорлик лавозимидаги фаолияти мобайнида О.Юсупова профессор-ўқитувчилар ва талабалар учун барча ижодий шарт-шароитлар яратиш, консерваторияни мусиқа ижрочилиги ва илмий-тадқиқот марказига айлантириш, талабаларни Халқаро даражага олиб чиқишни йўлга қўйишга муваффақ бўлди.

Хали-ҳамон ёдимда, талабалик даврим - 1990 – йилларда Офелия Юсупова Тошкент давлат консерваторияси ректори лавозимида фаолият юритган кезларида менга кенг йўл очиб берган, вокал хонандалиги соҳасидаги истеъдодимни кўриб, устозларимга “Бу қиз улкан қобилиятга эга, унинг овозини асраш керак, нуфузли Халқаро танловларга юбориш керак” дея мурожаат қилиб, мени қўллаб-қувватлаганлар. Менинг ҳаётимда айнан шу инсон биринчи ёрдам қўлини чўзган ва ўзимга ишонч ҳиссини берган. Оиламда мусиқачилар бўлмаганлиги туфайли, менга бир оз қийин бўлган, агар ўша пайт Офелия Юсупова менга далда бермаганда, ўз касбимни ташлаб кетиш чегарасида эдим. Шу боис ректоримиз менга келажагимни белгиловчи катта ижодий йўл очиб берган десам, муболаға бўлмайди. Раҳбарнинг сиёсати, ватанпарварлиги, жонкуярлиги, ёшларга бўлган эътибори таҳсинга сазовор

бўлган. Офелия Юсупова нафақат пианиночиларнинг, балки бизнинг ҳам устозимиздир!

Офелия Юсупованинг таваллуд айёмлари билан самимий муборакбод этиб, энг эзгу ва самимий тилакларни билдираман. Умрлари узоқ бўлсин, ҳали кўп йиллар ёшларга маслаҳат ва кўмак беришдан чарчамасинлар!

Елена Сорокина

Лауреат премии Правительства Москвы,

Лауреат премии Кодама (Япония),

Президент Общенациональной ассоциации

фортепианных дуэтов

Доктор искусствоведения, профессор,

Экс-проректор Московской консерватории

по научной и творческой работе

Глубокоуважаемая Офелия Юнусовна!

Дорогая Офелия!

Позвольте называть Вас без отчества, ведь в моих глазах Вы такая же юная, как и в годы нашего сотрудничества. Я много лет приезжала в Ташкент как Председатель Государственной Экзаменационной Комиссии у музыковедов и композиторов. И уровень дипломных работ был настолько высок, что я не ощущала разницы с Московской консерваторией. Помню чудесную творческую атмосферу на экзаменах, что во многом создавалось Вашим участием в них.

Не побоюсь сказать, что это было золотое время в истории Ташкентской консерватории и Вашу роль как её ректора переоценить невозможно.

Желаю Вам, дорогая Офелия, многих лет жизни на радость всем, кто Вас знает и любит.

Яна Низетдинова

Выпускница класса Офелии Юнусовны

Лауреат Международных и Республиканских конкурсов, магистр РГПУ имени Герцена

ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ И ИСКУССТВУ

В 2005-2007 годах я была студенткой магистратуры в классе Офелии Юнусовны Юсуповой. Эти два года подарили мне новое направление в моем становлении как музыканта, так как Офелия Юнусовна резко изменила вектор моего развития. До того, как я попала к ней в класс я училась у Калмыковой Галины Борисовны. В моем репертуаре к четвертому курсу были этюды-картины С.В. Рахманинова почти весь 39 опус, токката С. С. Прокофьева, Соната Аппассионата Бетховена, его же 5 концерт – Галина Борисовна делала ставку на крупные масштабные по звучанию произведения, поэтому столь интересная смена репертуара в первое время далась мне нелегко. Офелия Юнусовна с первых же уроков очертила наш путь развития: Моцарт, Шопен, импрессионисты.

Началась тонкая кропотливая работа в жанре миниатюры: много времени мы уделяли тембровой дифференциации фактуры – Офелия Юнусовна давала конкретные указания, но иногда лишь обрисовывала направление поиска. Целью нашего профессора было максимально пробудить творческий потенциал каждого ученика. Бывали моменты, когда Офелия Юнусовна не давала нам простых решений сложных задач, ставя перед нами вопросы - в процессе поиска ответа в нас рождалась воля к творчеству.

Музыканты знают, что звук – живая материя, красота которой напрямую зависит от туше – это отдельный аспект работы над произведением. Все, кто слышал игру Офелии Юнусовны отмечают ее индивидуальный почерк звучания, особенно отсутствие ударности без потери энергетики исполнителя, четкий исполнительский замысел.

Ясная постановка цели, спокойная уверенность профессора помогают ученику в самый напряженный момент нашего труда – при выходе на сцену. Каждый студент получал свое персональное напутствие – Офелия Юнусовна чувствует какие слова помогут не потерять на сцене контроль.

Я благодарна ей за труд и знания, которыми она поделилась со мной. Меня восхищает в ней неиссякаемая жажда в познании нового, любовь к жизни и искусству. Творческий облик Офелии Юнусовны напоминает мне восточную миниатюру, которую при тонкости и ясности исполнения отличает глубина и многозначность смыслов.

Виолетта Милова

Преподователь РСШИ имени Р. Глиера

БЛАГОДАРНОСТЬ УЧЕНИЦЫ…

Офелия Юнусовна Юсупова – какое красивое имя, очаровательная, элегантная женщина! Прекрасный музыкант, профессионал, обладающий высочайшей культурой и интеллигентностью.

Она воспитала множество лауреатов престижных международных конкурсов. Её ученики отличаются глубоким пониманием стиля исполняемого произведения, тонкой нюансировкой и точностью штрихов, особым звукоизвлечением и подлинной выразительностью, хорошим вкусом.

Мне посчастливилось учиться у Офелии Юнусовны. На первых курсах кафедры специального фортепиано в консерватории, но из-за декретного отпуска замечательного педагога пришлось продолжить обучение у другого преподавателя.

А родилась у Офелии Юнусовны прекрасная дочь, Сайёрочка, которая продолжила традиции мамы на педагогическом поприще и стала интересным очень эмоциональным исполнителем, а также взяла от мамы и организаторские способности.

Для меня большая честь отдавать своих выпускников в руки такого опытного педагога, как Офелия Юнусовна. Ученики её уважают и очень любят.

Офелия Юнусовна обладает волевым характером, дипломатическими способностями, благодаря которым она успешно руководила кафедрой специального фортепиано в течении многих лет, умело сглаживая неизбежные конфликты, творческие споры на кафедре. А также она являлась депутатом и ректором консерватории.

На конкурсах, в качестве жюри, она отличается доброжелательностью и справедливостью.

Офелия Юнусовна очень многое сделала для Республики в сфере культуры, искусства, образования, она имеет много наград от правительства. Её имя вписано в историю Узбекистана.

Дилдора Бекиева
Выпускница класса Офелии Юнусовны

В ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ДЕНЬ ЮБИЛЕЯ!

Дорогая и уважаемая Офелия Юнусовна!

В торжественный день Вашего юбилея с душевной теплотой я, Ваша бывшая студентка Бекиева Дильдора, выражаю свои сердечные поздравления и искренние пожелания здоровья и благополучия, счастья и процветания!

Вас знают, как прекрасную и известную пианистку, бессменного и талантливого педагога и руководителя, заслуженного деятеля искусств Узбекистана и Каракалпакстана.

Хочется отметить Вашу высокую квалификацию и профессионализм, неоценимый вклад в развитие культуры Узбекистана и музыкальное образование в целом. На протяжении многих лет Вы передаёте свои знания и богатый опыт студентам нашей Государственной консерватории Узбекскистана.

Под Вашим руководством выпущено много профессиональных музыкантов.

Вы не только педагог, Вы наставник, вложивший педагогическую работу, своё сердце и душу в нас!

Ваша работа обогащает каждого из нас, стимулируя творческую активность, и приносит душевное удовлетворение.

От всей души желаю Вам, Офелия Юнусовна, огромного счастья на многие годы, крепкого здоровья, радости и бодрости духа, всегда отличного настроения, дальнейшей плодотворной творческой деятельности и новых успехов в Вашей благородной работе!

Гузаль Исаметдинова

Выпускница класса Офелии Юнусовны, докторант университета Мэриланд (США), лауреат Республиканских и Международных конкурсов

С Офелией Юнусовной меня связывают все шесть учебных лет, проведённых в здании консерватории в бакалавриате и потом уже в магистратуре. А именно, с 2011 по 2017 года. Окончив до поступления в консерваторию школу и лицей имени Успенского, этот новый этап студенческой жизни я помню, как вчера. Первый год в новом учебном заведении в новом статусе, новом круге общения всегда является в какой-то степени переломным в жизни каждого человека, тем более людей искусства. Найти поддержку и чувствовать доверие в новой среде в такой момент было, наверное, самым важным для меня на том этапе. И к моей удаче и счастью, в моей жизни были и есть такие люди, одна из которых Офелия Юнусовна, с которой эта поддержка и доверие, завязавшиеся с начала моей учебы в консерватории и продолжаются до сих пор!

Но моя первая встреча с Офелией Юнусовной произошла немного раньше, а именно на заключительном государственном экзамене по специальности в лицее Успенки. Я помню, как на меня произвели впечатление ее профессионализм в отметках, мудрость и наблюдательность в высказываниях, элегантность, добропорядочность и воспитанность в поведении. Продолжив затем учебу в качестве ее студентки в консерватории, я лишь каждый раз убеждалась в достоверности этих характеристик присутствующих в ней.

Офелия Юнусовна своим присутствием умеет создавать очень дружелюбную и свободную атмосферу вокруг, что всегда присутствовало в классе ее студентов и между ними. Как тонкий педагог-психолог, она находила индивидуальный подход к каждому своему студенту, будь это выбор репертуара или методика проведения урока. Под ее менторством я всегда ощущала себя защищённой, в то же самое время Офелия Юнусовна всегда давала возможность студентам быть самостоятельными, и помогала оттачивать личную интерпретацию и предпочитаемый выбор в том или ином

направлении. Мне всегда нравились обсуждения того или иного репертуара, Офелия Юнусовна всегда поддерживала выбор менее стандартных сочинений, идеи концертов, конкурсов. Все это помогло мне и до сих пор помогает изучать себя как музыканта и оставаться открытой к разным возможностям.

Одними из наиболее запоминающихся моментов во время учебы в консерватории для меня являлись наши «классные» выездные поездки с концертами. Всегда было трепетно и волнительно выступать за пределами места учебы перед новой публикой, особенно если это были совсем молодые слушатели. Мы исполняли и сольные сочинения, и концерты. Я помню, как Офелия Юнусовна исполняла оркестровую партию концерта для одного из ее студентов, и я сидела рядом с ней переворачивая страницы. И для меня наиболее интересным было наблюдать за ее исполнением, техникой, интерпретацией, ансамблевой игрой…только главное, в этот момент мне надо было не забыть перевернуть страницу в нужное время!

Во время таких поездок, да и вообще в течение всех этих лет, для меня было очень познавательным смотреть как Офелия Юнусовна выстраивает коммуникацию со своими коллегами, проводит общение и даёт советы молодым музыкантам, и конечно же как она поддерживает своих собственных студентов в разных моментах и ситуациях. Ведь получать знание и опыт у наставников можно и нужно касательно не только музыкальных аспектов, но и по совершенно разным жизненным вопросам и случаям.

И поэтому я считаю себя безумно счастливым человеком именно за то, с какими по-настоящему замечательными Педагогами меня сводит жизнь! Профессиональное мастерство, и душевная порядочность и честность Офелии Юнусовны всегда являются для меня примером, на который хочется равняться и соответствовать, за что я ей от всего сердца благодарна и признательна!

Над монографией работали:

Шойиста Ганиханова
Доктор искусствоведения (DSc),
профессор кафедры истории музыки и критики
Государственной консерватории Узбекистана

Инесса Гульзарова
Заслуженный работник культуры Республики Узбекистан,
профессор кафедры истории музыки и критики
Государственной консерватории Узбекистана

Шохида Гафурова
Кандидат технических наук (PhD),
профессор кафедры композиции и инструментовки
Государственной консерватории Узбекистана

Бахтиёр Ашуров
Доктор философии по искусствоведению (PhD),
руководитель отдела по подготовке
научно-педагогических кадров,
доцент кафедры истории узбекской музыки
Государственной консерватории Узбекистана

Феруза Мухамедова
Доктор философии по искусствоведению (PhD),
доцент кафедры специального фортепиано
Государственной консерватории Узбекистана

Ирода Мирталипова
Доктор философии по искусствоведению (PhD),
старший преподаватель,
заведующая кафедрой теории музыки
Государственной консерватории Узбекистана

Мухайё Кудратова
Корректор редакционно-издательского отдела
Государственной консерватории Узбекистана

Мохинур Камолидинова
Магистр искусствоведения, технический редактор
редакционно-издательского отдела
Государственной консерватории Узбекистана

Хабиба Гаибова
Лауреат Республиканских и Международных конкурсов,
магистрант 1 курса,
редактор редакционно-издательского отдела
Государственной консерватории Узбекистана

СОДЕРЖАНИЕ

Камолиддин Уринбаев	Вступительное слово ректора	3
Сайёра Гафурова	Вступительное слово выпускающего редактора	6
ГЛАВА I	**ТВОРЧЕСТВО ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ УЗБЕКИСТАНА**	9
Рустамбек Абдуллаев	Офелия Юсупова и её время	10
Фируза Абдурахимова	Одна из первых	23
Андрей Слоним	Устремлённость (Размышления об Офелии Юнусовне Юсуповой – музыканте, Личности, общественном деятеле)	25
Аваз Мансуров	Мусиқа – қалби, мусиқа – ҳаётининг мазмунидир!	34
Анастасия Мирзаева	Интервью с профессором государственной консерватории Узбекистана Калмыковой Галиной Борисовной, посвящённое 85-летнему юбилею Офелии Юнусовны Юсуповой	36
Инесса Гульзарова	Офелия Юсупова – один из символов “Золотого века” Ташкентской консерватории	44
Соибжон Бегматов	Санъатимиз фидоийси... ёшларнинг маънавий устози	51
Рауф Кадыров	Жизнь и творческий путь Офелии Юсуповой	55
Любовь Джумаева	Десять лет прогресса в судьбе консерватории	60
Saida Qosimxo‘jaeva	O‘zbek madaniyatida ayol ravnaqi	66
Фазилат Шукурова	Бармоқлар сеҳри	69
Алина Кутлучурина	Офелия Юсупова – человек поступков *(интервью с семьёй Азимовых)*	71
Дмитрий Овчинников	Золотой век ташкентской консерватории	77
Флора Мухтарова	Посвящение корифею, мастеру музыкального искусства	82
Галиаскар Бигашев	Творческая личность профессора Юсуповой О.Ю. на пути развития и становления культуры государственности Республики Узбекистан	88
Наргиза Полатханова	В гармонии с музыкой	91
Адиба Шарипова	В поисках обретенного времени…	94
Антонина Бударина	(жизнь как архетип маяка)	
Мадина Файзиева	Значение серии сборников статей "вопросы музыкального исполнительства и педагогики" для развития музыканта - исполнителя"	103
Отаназар Матякубов	Офелия Юсуповани мубораклаб	110
Светлана Матякубова		

Abdufattox Abdugapparov ***Gulchehra Kurbonova***	An’anaviy san’ati e’zozlangan yuksak madaniyatli o‘zbek oilasining farzandi Ofeliya Yusupovaning mazmunli hayot yo‘li	115
ГЛАВА II	**ТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРОПАГАНДИСТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА**	123
Офелия Юсупова	Традиции и современность в искусстве Халимы Насыровой	124
Рустам Абдуллаев	Моё творческое сотрудничество с Офелией Юсуповой	135
Галина Мухамедова	В поисках нового	138
Алла Ким	Плодотворный тандем длиною в полувек	141
Феруза Мухамедова	Из золотого фонда узбекской фортепианной музыки	146
Диляра Ислямова	Национальные исполнительские традиции Офелии Юсуповой	150
Ирода Ганиева	Ўзбек фортепиано мактабининг маликаси	156
Гуллола Игамбердиева	Ўзбек композиторлари асарларининг талқини ва тағриботида Офелия Юсупованинг ўрни (Рустам Абдуллаевнинг фортепиано учун концертлари мисолида)	159
Венера Закирова	Вклад Офелии Юсуповой в развитие фортепианного искусства Узбекистана	164
Эльнора Мамаджанова	Офелия Юсупова и традиции фортепианного искусства Узбекистана	169
Елена Матвеева	Вопросы методологии истории инструментального исполнительства в Узбекистане	172
Баходир Мирпаязов	Ёрқин ҳаёт ва ижод йўлида камолотга эришилган етуклик	176
Ахаджон Мамадалиев	Санъатга бахшида умр...	179
Рамида Полатханова	Минуты общения с Офелией Юнусовной…	182
Галина Шамирзаева ***Инна Абдуллаева***	Офелия Юсупова в музыкальной культуре Узбекистана	184
Элнура Мирзакамалова	Опус-посвящение Офелии Юнусовне	187
ГЛАВА III	**ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОФЕЛИИ ЮНУСОВНЫ ЮСУПОВОЙ**	191
Марат Гумаров	Некоторые аспекты педагогических принципов Офелии Юнусовны Юсуповой	192
Равшан Абдуназаров	Вспоминая студенческие годы	198
Барно Ахмеджанова	Письмо Офелии Юнусовне	200
Нодира Дадамухамедова	В классе Офелии Юнусовны Юсуповой	202
Элла Дергачёва	Штрихи к портрету	207
Захро Мухамеджанова	Художественно-педагогические принципы Офелии Юсуповой в контексте традиций отечественной школы	217

Лола Ганиева	Уроки музыки Офелии Юсуповой	221
Нигора Хусанова	В классе профессора Юсуповой Офелии Юнусовны	225
Фарангиз Хайдарова	Исполнительское и педагогическое наследие Офелии Юсуповой в контексте развития фортепианного искусства	228
Хабиба Гаибова	Исполнительско-педагогические принципы в классе профессора Юсуповой Офелии Юнусовны	232
Акмила Рахимова	Оригинальные принципы в педагогике Офелии Юсуповой	238
Жамшид Риксиев	Устозга эхтиром	240
ГЛАВА IV	**ОБРАЗ ОФЕЛИИ ЮСУПОВОЙ ГЛАЗАМИ КОЛЛЕГ, УЧЕНИКОВ И ДРУЗЕЙ**	243
Африда Хакимова	Эхо нашей юности	244
Луиза Кабдурахманова	Офелия Юнусовна Юсупова – педагог, руководитель, наставник	251
Шойиста Ганиханова	Роль яркой личности в моей судьбе...	255
Закия Мирхайдарова	О нашей Офелии Юнусовне	258
Юлдуз Насирова ***Элнура Мирзакамалова***	Служение музыке	262
Татьяна Назарова	Счастливые мгновения	267
Татьяна Ворм-Савосская	Насколько внимательно мы относимся к нотному тексту	273
Гузаль Тагиева	Офелии Юнусовне посвящается	275
Евгений Ханин	Поздравление выпускника	277
Диана Аманбаева	Офелия Юсупова: вдохновение и наследие	278
Жавлон Раджабов	Шогирдлар ардоғидаги устоз	281
Дильдора Джамалова	Бахт формуласи	285
	ПОЗДРАВЛЕНИЯ	287
Муяссар Раззоқова	Табрикнома	288
Елена Сорокина	Поздравление юбиляру	289
Яна Низамитдинова	Поздравление	290
Виолетта Милова	Поздравление	291
Дильдора Бакиева	В торжественный день юбилея!	292
Гузаль Исаметдинова	Поздравление	293

Монография

2023

Страницы истории Государственной консерватории Узбекистана. Офелия Юсупова

На русском и узбекском языках

Редактор-составитель:
Ф. Н. Мухамедова

Выпускающий редактор:
С. А. Гафурова

Корректор:
М.Р. Кудратова

Технический редактор:
М.Э. Камолидинова

Босишига 1.11.2023 да рухсат этилди.
Бичими 84x108 1/16. Офсет босма. « Times New Roman» гарнитураси.
Шартли босма табоғи 18,75.
Адади 100 нусха. Буюртма № 207

«UMID DESIGN» нашриёти
«UMID DESIGN» ХК босмахонасида чоп этилди.
Ўзбекистон Республикаси, Тошкент шаҳри
Навоий кўчаси 22-уй

Бахоси шартнома асосида.

300