ЛЕГЕНДА «ЮСУФ И ЗУЛЕЙХА» В ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ РАМЗА БАБАДЖАНА





Камола Бабаджанова
кандидат филологических наук, доцент

Ключевые слова: Легенда «Юсуф и Зулейха» в узбекской литературе XX века, этапы работы Рамза Бабаджана над древним сюжетом, поэма, музыкальная драма

В мировой литературе вечные сюжеты - архетипы имеют множество художественных вариаций, но в своей основе остаются прежними. Каждый художник вносит в них атмосферу своего времени, отражает драматические и трагические борения человеческого духа с новых эстетических позиций.

Легенда «Юсуф и Зулейха» вдохновила многих восточных поэтов прошлых столетий создать десятки поэм и дастанов. Среди них Фирдоуси, Рабгузий, Дурбек, Джами, Нозим Хиравий. Хозик, Андалиб, Хиромий, Мулла Юсуф Ёркандий и др.

Традиция художественной трансформации знаменитой истории о любви была продолжена в узбекской литературе XX века. Хамза Хакимзода Ниёзий пересказал сюжет в книге «Кироат китоби » (1915 г.) В повести «Хор мальчиков» Тимура Пулатова легенда проходит сквозной темой через повествование и играет важную функциональную роль в сюжете. Народный поэт Узбекистана Хабиб Саъдулла в 1979 году написал драму «Юсуф ва Зулейхо».

Рамз Бабаджан рассказывал, что главные герои будущего дастана ему тоже сначала приснились, об этом есть строчка в драматическом дастане «Юсуф и Зулейха»

В творческой биографии узбекского поэта, драматурга, прозаика, переводчика Рамза Бабаджана сюжет о Юсуфе и Зулейхе занимает особое место. Писатель на его основе в разное время создал либретто для оперы (1970 г.), поэму (1980 г.), пьесу (1990 г.), киносценарий (1994 г.) и драматический дастан (2000 г.)

Дастан «Юсуф и Зулейха» (2000 г.) – это произведение, в котором Рамз Бабаджан завершил свою работу над древним сюжетом. История создания драматического дастана необычна и состоит из нескольких этапов, каждый из которых является по-своему важным в его творчестве.

Художественный замысел возник в 50-е годы прошлого века, когда Рамз Бабаджан и его друг Хамид Гулям решили написать, опираясь на традиционные восточные сюжеты, по одному произведению. Хамид Гулям выбрал сюжет поэмы Алишера Навои «Фархад и Ширин», Рамз Бабаджан – библейско-коранический сюжет «Юсуф и Зулейха», который привлек его тем, что относился и к Востоку, и к Западу.

В любом жанре искусства замысел считается самой необъяснимой загадкой. В истории мировой литературы описаны случаи, когда писатели видели еще не написанные произведения во сне, как, к примеру, А. Грибоедов и А. Пушкин. Рамз Бабаджан рассказывал, что главные герои будущего дастана ему тоже сначала приснились, об этом есть строчка в драматическом дастане «Юсуф и Зулейха» (1. 132).

Первый шаг к осуществлению замысла писатель сделал в 70-е годы, когда написал либретто в прозе для оперы «Юсуф и Зулейха» в трех актах, шести картинах с эпилогом. В домашнем архиве сохранился текст либретто (на узбекском и русском языках), в котором излагается содержание шести картин оперы, эпилог, а также перечень действующих лиц с указанием тембра голоса для каждого героя. Например, Юсуф – баритон, Зулейха – драматическое сопрано, Якуб (отец Юсуфа) – бас, Азиз (египетский военачальник) – высокий бас, Нефр (старый придворный) – тенор и т.д.

Работа над оперой осталась незавершенной. О причинах он написал в «Эслатма» («Напоминании»), которая сохранилась в рукописном виде.

В 70- е годы Рамз Бабаджан работает пло-

дотворно в жанре поэмы, были написаны «Ҳиндистон онаси» («Мать-Индия») (1973 г.),. «Олтин тўй монологи» («Монолог») (1974 г.), «Баҳс» («Диалог») (1974 г.), «Ҳайёмнома» («Хайямнаме») (1978 г.) , «Минг бир турна» («Тысяча первый журавль») (1981 г.)

В этот же период Рамз Бабаджан создал драматическую поэму «Юсуф ва Зулайхо, ёки Ога-инилар адовати» («Юсуф и Зулейха». или Повесть о проданном брате») (1980 г.), в1976 году в интервью корреспонденту «Литературной газеты» он говорил о том, что уже несколько лет зреет замысел написать пьесу на основе библейско-коранической легенды о Юсуфе (Иосифе Прекрасном). Но творческий процесс непредсказуем, поэтому первым художественным произведением на основе древнего сюжета стала поэма, а через несколько лет была написана пьеса.

История создания музыкальной драмы «Юсуф ва Зулайхо, ёки Севги фожиаси» («Юсуф и Зулейха, или Трагедия любви») связана непосредственно с поэмой. Осенью 1989 года неожиданно к Рамзу Бабаджану пришел молодой режиссер Рустам Бабаханов, в руках у него была поэма «Юсуф ва Зулайхо, ёки Ога-инилар адовати», изданная отдельной книгой в 1981 году. Он представился, сказал, что потрясен поэмой и хотел бы поставить на ее основе музыкальный спектакль, просил его поддержать. Первое знакомство переросло в творческий процесс, к которому присоединился композитор Фарход Алимов. Об этом он написал в статье «Устозни эслаб» («Вспоминая устоза»).

Премьера пьесы Рамза Бабаджана «Юсуф и Зулейха, или Трагедия любви» состоялась 22-23 июня 1990 года в Государственном музыкальном театре Узбекистана имени Мукими. Спектакль был создан и поставлен на сцене за короткий срок, работа шла в ускоренном темпе. Возглавлял творческий процесс талантливый режиссер Рустам Бабаханов, который был воодушевлен поэтическим текстом поэмы. Драматург и режиссер были одного мнения, считали, что на сцене важно показать великую силу любви и красоты, поэтому закономерно главной темой пьесы стала трагическая история влюбленных…

Режиссер ясно и четко представлял образы Юсуфа и Зулейхи, а также других героев, давал ценные советы художникам и декораторам, он был уверен в своих новаторских идеях и смело воплощал их на театральной сцене. Рустам Бабаханов к этому времени



Вручение звания лауреата Всемирного конгресса поэтов (1969г. Манила. Филиппины)

поставил такие спектакли, как «Нурхон», «Прометей», «Мухаббат навоси» («Мелодия любви») и др. Спектакль «Юсуф и Зулейха, или Трагедия любви» оказался, к сожалению, последним в его яркой творческой биографии, летом 1990 года, во время отпуска, он внезапно заболел и ушел из жизни. Это трагическое событие всех потрясло. Рамз Бабаджан написал поэтический цикл «Марсия», посвященный памяти Рустама Бабаханова, в котором он передает свою боль и скорбь.



Рамз Бабаджан работал над спектаклем с большим вдохновением, фактически он создавал новое произведение, в основе которого оставалась его поэма, но постепенно изменялась внутренняя структура, усложнялись сюжетные линии и психологические характеристики героев. Музыкальная драма диктовала свои требования: появлялись арии и дуэты, монологи и диалоги, в результате преображался первоначальный поэтический текст поэмы.

Благодаря совместному творчеству автора пьесы Рамза Бабаджана и молодых талантливых личностей – режиссера Рустама Бабаханова, композитора Фархода Алимова, актеров Зулайхо Байхановой и Хамида Тухтаева, а также замечательных артистов старшего поколения Файзуллы Ахмедова, Суръата и Наимы Пулатовых, Рустама Маъдиева и других членов театрального коллектива появилась музыкальная драма «Юсуф и Зулейха, или Трагедия любви». Спектакль шел на сцене театра имени Мукими более десяти лет, имел большой успех у зрителей и положительные отзывы в прессе, выдвигался на Государственную премию имени Абдуллы Кадыри.

Рамз Бабаджан работал над спектаклем с большим вдохновением, фактически он создавал новое произведение, в основе которого оставалась его поэма, но постепенно изменялась внутренняя структура, усложнялись сюжетные линии и психологические характеристики героев



Расул Гамзатов и Рамз Бабаджан

В мировой литературе встречаются произведения, которые создавались на протяжении нескольких лет. Например, известно, что творческая история «Фауста» охватывает 59 лет, Гете начал работу в 1772 году, а закончил в 1831 году. Роман «Евгений Онегин» Пушкин писал около восьми лет

Вскоре было принято решение на основе пьесы снять телевизионный фильм. В1994 году Рамз Бабаджан написал киносценарий пятисерийного телефильма «Мухаббат нидоси: Юсуф ва Зулайхо» (режиссер Х. Кахрамонов), премьера которого состоялась в январе 1999 года.

Накануне своего восьмидесятилетия Рамз Бабаджан закончил работу над драматическим дастаном «Юсуф и Зулейха» (2000 г.), в котором, по мнению автора, истина художественного замысла была полностью раскрыта. Так завершился этот своеобразный творческий процесс.

В мировой литературе встречаются произведения, которые создавались на протяжении нескольких лет. Например, известно, что творческая история «Фауста» охватывает 59 лет , Гете начал работу в 1772 году, а закончил в 1831 году. Роман « Евгений Онегин» Пушкин писал около восьми лет.

Драматический дастан «Юсуф и Зулейха» был издан в 2000 году и больше не переиздавался. Эта книга, красиво оформленная художником Тимуром Сайдуллаевым, стала подлинным творческим достижением старейшего узбекского писателя и одновременно его достойным вкладом в историю узбекской литературы XX века

В творческой биографии Рамза Бабаджана история работы над древней легендой «Юсуф и Зулейха» складывалась по-особенному: в течение двадцати лет он создал на основе классического сюжета – архетипа не одно, а несколько законченных произведений в разных жанрах. В этот же период написал сотни стихотворений и рубаи, десятки поэм, прозу, переводил на узбекский язык произведения классиков мировой литературы, работал на ответственных должностях, активно участвовал в международной литературной жизни.

Драматический дастан «Юсуф и Зулейха» начинается с небольшого стихотворения «Бағишлов» « (Посвящение»), которое можно рассматривать как своеобразный эпиграф к истории о великой и трагической любви двух предназначенных друг для друга влюбленных.

Дурбек в одноименной поэме признавался, как трудно было ему работать над бессмертным сюжетом. Рамз Бабаджан рассказывал, что в 50-е годы он поделился своим замыслом с известным узбекским литературоведом, который его поддержал, похвалил за смелость и героизм, но в то же время дружески посоветовал не браться за эту сложную тему. И все-таки Рамз Бабаджан осуществил свой замысел, но творческий процесс был длинным, потребовал от него времени, духовных сил, поэтического мастерства.

В предисловии к своему дастану Рамз Бабаджан подчеркивает огромную ответственность художника, который обращается к вечным сюжетам, разработанным великими классиками мировой литературы. Он выделяет главные темы своего произведения: свобода и справедливость, преданность и чистота помыслов, молодость и любовь.

Драматический дастан «Юсуф и Зулейха» был издан в 2000 году и больше не переиздавался. Эта книга, красиво оформленная художником Тимуром Сайдуллаевым, стала подлинным творческим достижением старейшего узбекского писателя и одновременно его достойным вкладом в историю узбекской литературы XX века.

Известный узбекский писатель Камиль Яшен одним из первых высказал мысль, что Рамз Бабаджан написал, казалось бы, классический дастан, но на самом деле он создал глубоко психологическое произведение высокого уровня мастерства «роман в стихах» (3, 213). Его мнение поддержали узбекские ученые Х. Абдусаматов, Л. Каюмов, И. Гафуров и др.

Роман в стихах – уникальный, необычный жанр, в котором проявляется масштаб художественного мышления и уровень поэтического мастерства писателя. Известно, что Пушкин, работая над «Евгением Онегиным», писал Вяземскому: «Пишу не роман, а роман в стихах – дьявольская разница…»

Произведение в жанре «роман в стихах» – это важный этап в творческой биографии писателя, признак зрелости его таланта. В драматическом дастане «Юсуф и Зулейха» (2000 г.) есть целый ряд формообразующих признаков жанра «роман в стихах», это прежде всего структура романа, его архитектоника, поэтика. В произведении параллельно развиваются два сюжета: повествовательный и поэтический. С одной стороны, показаны со-



Х. Саьдулла, Р. Бабаджан, секретарь Наманганского обкома Т. Рузибаев

бытия, ситуации, поступки героев, а с другой, подключаются многочисленные лирические отступления, в которых звучит голос автора, его мысли, чувства, переживания. В содержании оба сюжета играют важную роль и дополняют друг друга, создавая особую поэтическую структуру произведения.

В дастане затронуто много тем и внутренних смыслов, это эстетический организм, в котором большую роль играет лирическая исповедь автора. Целостная картина событий возникает во многом благодаря его образу, он не только рассказывает о событиях, он – участник этих событий.

В сюжетных линиях дастана закономерно есть общие моменты с одноименными восточными поэмами. Юсуф – это символ абсолютной преданности Богу, он проходит испытание самым сильным мотивом искушения – любовью. Зулейха – трагический образ, впервые увидев Юсуфа во сне, она полюбила его безграничной любовью и, несмотря на обстоятельства, остается преданной своему первому чувству. Героиня несчастна, она в отчаянии и вызывает сочувствие, ее невозможно осуждать, так как поступками Зулейхи движет великая одухотворенная любовь, воспетая в газелях Хафиза, Низами, Навои и других великих поэтов.

Рамз Бабаджан рассказывает традиционный сюжет, но остается современным поэтом, который говорит от имени своего времени. Дастан «Юсуф и Зулейха» построен на основе классической восточной легенды, но в то же время отличается новаторством. Например, в одноименной поэме Дурбека история любви заканчивается счастливым концом, влюбленные создают семью, у них появляются дети. В дастане Рамза Бабаджана трагический финал: сначала Зулейха, затем Юсуф сходят с ума.

В мировой литературе есть целый ряд произведений, в которых главные герои теряют рассудок, причем авторы вносят в этот художественный прием разные философско-эстетические смыслы. О романтическом герое, который сходит с ума в результате безграничной любви, пишет Н. Конрад: «Одним из самых типичных героев романтизма как на Западе, так и на Востоке будет признан «меджнун» – безумец, то есть человек, одержимый любовью, потерявший рассудок из-за любви («Лейли и Меджнун» Низами, «Витязь в тигровой шкуре» Руставели, «Неистовый Роланд» Ариосто и др.» (4, с.266)

Другой прием, когда «безумие героев» – это результат неравного спора с реальными обстоятельствами, встречается в трагедиях Шекспира, романах Ф. Достоевского, поэме А.Пушкина «Медный всадник».

Известный болгарский философ и эстетик Иссак Паси выделил и объяснил художественную функцию «безумия» как сюжетной развязки в произведениях Шекспира, он пишет: «Герои трагедий Шекспира так обременены своими собственными страстями, что очень часто не выдерживают лежащей на их плечах эмоциональной нагрузки, разрывают связи своего времени и преступают границу, отделяющую нормальное состояние от безумия. В трагедиях Шекспира безумие – действующее лицо, которому предназначена такая роль, какой нет у другого великого драматурга. Сходят с ума Офелия, леди Макбет, король Лир, симулирует безумие Гамлет, да и Отелло накануне рокового шага впадает в состояние, близкое к сумасшествию. Безумие у Шекспира – это норма нарушенной человечности и ее показатель» (5, 36).

В дастане «Юсуф и Зулейха» Рамза Бабаджана финал, когда влюбленные сходят с ума, воспринимается как закономерный конец трагической истории, как реакция бессильных перед жизненными обстоятельствами героев на неразрешимую конфликтную ситуацию, как «показатель нарушенной человечности». В то же время здесь «безумие героев» – это художественный прием, с помощью которого история высокой любви поднимается на уровень философско-эстетического осмысления проблемы, автор прибегает к этому приему, может быть, под влиянием творчества великого английского драматурга.

В мировой литературе есть целый ряд произведений, в которых главные герои теряют рассудок, причем авторы вносят в этот художественный прием разные философско-эстетические смыслы

В дастане «Юсуф и Зулейха» Рамза Бабаджана финал, когда влюбленные сходят с ума, воспринимается как закономерный конец трагической истории, как реакция бессильных перед жизненными обстоятельствами героев на неразрешимую конфликтную ситуацию, как «показатель нарушенной человечности»

Известно, что формирование узбекских писателей XX века прошло в эпоху исторических перемен и интенсивных взаимосвязей родной национальной традиции с художественными достижениями русской и европейской культур, между которыми возник и продолжался несколько десятилетий своеобразный духовный диалог.

С одной стороны, писатели «среднего поколения» были тесно связаны с древней классической традицией Востока, знакомы с книгами Махмуда Кашгарского, Юсуфа Хас Хаджиба, Ахмада Югнакий, Ахмада Яссавий, глубоко понимали поэмы, газели, философские трактаты Низами, Джами, Фирдоуси, Саади, Хафиза, Аттара, Руми, Хоразмий, Атоий, Саккоки, Лутфи, Навои, Бабура и др. С другой стороны, они с таким же интересом читали и восхищались произведениями Шекспира и Шиллера, Байрона и Гейне, Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Чехова, смотрели их пьесы на театральных сценах в исполнении выдающихся узбекских артистов.

Еще одним важным фактором, способствующим установлению духовной связи узбекской литературы с западноевропейской художественной традицией, была плодотворная переводческая деятельность узбекских писателей XX века. Так, например, Рамз Бабаджан перевел на узбекский язык многие шедевры мировой литературы, в том числе трагедию Шекспира «Макбет», а также драму Ибсена «Привидения», в которых тоже есть мотив «безумия».

Все взаимосвязано в истории культуры и литературы. В творческой биографии каждого писателя всегда есть определенная система координат. Рамз Бабаджан прежде всего поэт-лирик, любовь – одна из главнейших тем, к которой он часто обращается в стихах, поэмах, прозе. В его поэзии воспевается священная любовь к Родине, преданность своему призванию – Поэзии и возвышенная любовь к женщине. Драматический дастан «Юсуф и Зулейха», основанный на древней легенде, является своеобразной поэтической вершиной в художественной трактовке темы любви в его творчестве.

К сожалению, в науке мало исследований, посвященных трансформациям легендарного сюжета – архетипа в творчестве писателей разных стран и народов. Между тем каждая национальная литература хранит в себе множество бесценных форм взаимодействия и взаимообогащения различных культурных традиций на разных уровнях, в том числе на уровне трансформации вечных сюжетов. Поистине «мир культуры и литературы, в сущности, так же безграничен, как и Вселенная...»

Использованная литература:

1. Алимов Ф. Устозни эслаб // Рамз Бобожон замондошлари хотирасида. Т., 2013.
2. Б. Рамз. Юсуф ва Зулайҳо. Т., 2000.
3. Б. Рамз. Мининг хаетим – мининг ижодим. Т., 2004 .
4. Конрад Н.И. Запад и Восток. М., 1972.
5. Паси Исаак. Литературно-философские этюды. М.,1974.

Известно, что формирование узбекских писателей XX века прошло в эпоху исторических перемен и интенсивных взаимосвязей родной национальной традиции с художественными достижениями русской и европейской культур, между которыми возник и продолжался несколько десятилетий своеобразный духовный диалог

Рамз Бабаджан прежде всего поэт-лирик, любовь – одна из главнейших тем, к которой он часто обращается в стихах, поэмах, прозе. В его поэзии воспевается священная любовь к Родине, преданность своему призванию – Поэзии и возвышенная любовь к женщине

Камола Бобожонова, филология фанлари номзоди, доцент.

Жаҳон адабиётида архетип номи билан юритиладиган доимий сюжетлар борки, улар кўплаб бадиий ёндашувлар (талқинлар) билан таърифаланса да, аммо ўзагида ўзгармайди. Ҳар бир ижодкор бундай асарларга ўз даври нафасини ифода топтиришга ҳаракат қилади, инсон руҳиятининг драматик ва трагик курашувларини янги эстетик нуқтадан акс эттиради. Мақолада «Юсуф ва Зулайҳо» афсонаси кўплаб ижодкорлар фаолиятида қанчалик ўрин эгаллагани ҳақида сўз боради. Муаллиф таъкидлаб ўтганидек, ушбу асар сюжетлари ўтган асрларда Фирдоуси, Рабгузий, Дурбек, Жомий, Нозим Хиравий, Хозик, Андалиб, Хиромий, Мулла Юсуф Ёркандий каби кўплаб Шарқ шоирларини ўнлаб достонлар ёзишга руҳлантирган. Машҳур севги афсонасини ўзгача бадиий ёндашувлар асосида ўзгартириш анъаналари XX аср ўзбек адабиётида ҳам давом эттирилган. Жумладан, Ҳамза Ҳакимзода Ниёзий «Қироат китоби»(1915 йил)да достон сюжетини ҳикоя қилиб ўтган. Ўзбекистон халқ шоири Ҳабиб Саъдулла 1979 йилда «Юсуф ва Зулайҳо» драмасини ёзган.

Шоир, драматург, ёзувчи ва таржимон Рамз Бобожон ижодий фаолиятида ҳам Юсуф ва Зулайхо сюжети алоҳида ўрин тутади. Турли даврларда ўзбек адиби ушбу асар асосида опера учун либретто (1970 йил), достон (1980 йил), пьеса (1990 йил), киносценарий (1994 йил) ва драматик достон(2000йил) ёзган. Муаллиф Рамз Бобожон ижодида «Юсуф ва Зулайҳо» афсонаси талқинлари ҳақида батафсил тўхталиб ўтган.