

Муниципальное бюджетное учреждение
Дополнительного образования
«Малыкайская детская школа искусств»

Доклад

**К 120 летний юбилей основоположника якутской
сценической танцевальной культуры**

С.А. Зверева – Кыыл Уола

Преподаватель хореографии:

Тихонова Марфа Николаевна

Малыкай, 2020 г.

Среди славных имен энтузиастов и пропагандистов якутской культуры почетное место принадлежит С.А.Звереву –Кыыл Уола (1900-1973 гг.)

С.А.Зверев – выдающийся якутский народный певец, запевала осуохая, член Союза писателей СССР (1939 г.) заслуженный деятель искусства ЯАССР, заслуженный работник культуры РСФСР, был талантливейшим самородком народной культуры. Зверев родился 08.07.1900 г. В Түбүяйском наслеге Сунтарского района, рос и жил в соседнем Түбүяй-Жарханском наслеге. С малых лет учился в «школе» осуохая. Мальчика с юных лет окружала атмосфера любви и поклонения устному поэтическому творчеству, народному искусству. Большую роль в раннем развитии Сергея Зверева сыграл даровитый сказитель Яков Ырдьан. С 11 лет начались скитания по родному краю - бассейнам рек Вилюя, Олекмы, Алдана, Витима по верхнему течению реки Лена, Оленька, по Бодайбинским приискам, проходил «Университеты» запевалы хороводного танца осуохай песни и тойука.

Ум талант и характер ему были переданы по наследству. Дед Антон Дьапта был прославленным олонхосутом, отец Афанасий Антонов – Кыыл Охонооһой известный в Вилюйском округе олонхосут. Ранняя самостоятельная жизнь и скитание помогли ему не только познать быт и культуру родного народа, а также явились незаменимой школой жизни для становления его как знатока якутского фольклора и других народов Якутии. Сергей Зверев как запевала осуохая прославился с малых лет в этом деле не имел себе равного среди запевал своего поколения, неустанно воспевал красоту природы, якутскую жизнь, свободу и равенство, новую жизнь, развитие науки и техники, пробуждал лирой добрые чувства у людей, поднял на новую ступень искусство осуохая. С.А Зверев чрезвычайно трепетно относился к осуохаю. Непревзойдённый запевала осуохая, феноменальная память, обширный словарный запас способствовали сохранению произведений устного народного творчества наших предков и служит для новых поколений живительным источником знаний своего народа.

Сергей Афанасьевич был женат трижды. Первая жена умерла при родах, вторая жена Анастасия Потаповна, третья жена молоденькая Федора Ивановна выполнила роль личного секретаря, внимательного слушателя, редактора и первого беспрестанного судьи. Благодаря этой женщине, которая поняла, приняла и безмерна была предана служению его великому таланту, наша культура обогатилась богатством которое в последствии будет составлять национальные достояния якутского народа.

Не оценим вклад С.А. Зверева в становлении профессионального искусства народов Якутии. В 1944 году он был включен в состав бригады деятелей культуры (рук. М.Н. Жирков) которая по поручению Правительства республики выехала в Москву для установления контактов с работниками музыкального искусства столицы и для разработки репертуара музыкального театра Якутии.

С.Зверев создатель народной якутской хореографии, постановщик первых якутских танцев, самодеятельный композитор и мелодист, он оставил много песен и музыку для сценических танцев, балета и музыкальных драм.

В 1947 г. С. Зверева пригласили в Якутский Государственный драматический театр консультантом для постановки первой якутской героико-эпической оперы «Ньургун Боотур», единственного инсценированного варианта олонхо - жемчужины духовной культуры якутского народа. Был консультантом в создании первого Якутского балета «Полевой Цветок». Подарил своему народу около 30 танцев: «Алгыс», «Ситим», «Сэлбириискэ», «Хотой», «Кымыс Урдэ», и другие, являющихся классическими образцами якутского народного танца. Вершиной его хореографического творчества, как автора и постановщика является танец «Узоры» в последствии не однократно показанный в Москве. Оригинальное видение, неповторимый индивидуальный почерк помогли ему создать уникальные классические элементы якутского народного танца «Таналай уктээн хаамыы», «Небесный поклон (Сугуруйуу)», разновидности поклона-

сугуруйуу «Туос иһит ойуута», «Дэйбиирдээн хаамыы», «Куеттээһин», «Быа быластааһын», «Балталаһыы», «Уруйдааһын», «Тобук холбоон ойуу» и.т.д. Его постановки поражают логикой развития формы и фантастическим разнообразием танцевального рисунка. Это-классика народного танца, они живут и передаются новым поколениям. Прекрасное знание музыкального наследия своего народа давало ему возможность сочинять музыку для танцев, для чего он как никто умел использовать естественные звуки природы.

Его уникальный талант был поистине многогранен: народный певец и сказитель, непревзойдённый запевала осуохая, непревзойдённый знаток народного искусства, основоположник якутской танцевальной культуры. Неоценим вклад выдающегося сказителя, непревзойденного певца, мастера художественного слова, создателя якутской народной хореографии в становлении профессионального искусства Якутии. Его знания народного искусства, живой родник многогранного самобытного таланта широко использовали балетмейстеры, композиторы, режиссеры. И находили в нем источники творческого вдохновения.

Д.К Сивцев Суорун Омоллоон, народный писатель Республики Саха (Якутия): «С.А.Зверев – Кыыл Уола – легендарный человек! Человек, щедро одаренный природой и богом! Скромный внешне якут из далекого Сунтарского улуса, он был носителем невыразимо богатых, самобытных, духовных традиций народа. Поэт, сказитель, знаток и автор многих тысяч строк олонхо, создатель оригинальных напевов и песен, артистически исполняя их, он был изумительным хореографом. Поставленные Зверевым якутские танцы поражают логикой развития формы и фантастическим рисунком. Это – классика народного танца, они живут и передаются новым поколениям!».

С.А.Зверев, хоть и не имел профессионального образования, но как человек талантливый, интуитивно чувствовал, что фольклор, используемый

для сценических постановок должен развиваться по законам сцены, стремился к усовершенствованию музыкального сопровождения и исполнительского мастерства.

В 1957 году ансамбль Зверева стал тем коллективом, который первым познакомил мир с якутским танцем и поэтому не зря сегодня мы называем его основоположником якутского сценического танца. В своем ансамбле им был создан даже оркестр народных инструментов. В то время с ним сотрудничал В.А.Зырянов, в будущем член Союза композиторов России, который сохранил и обогатил обширный музыкальный материал, перенятый у Зверева.

С.А.Зверев организовал и долго руководил работой народного самодеятельного ансамбля, успешно выступавшего вплоть до Всемирного фестиваля молодежи в городе Москва 1957 г. Сергей Зверев будучи большим знатоком шаманских обрядов, магических заклинаний и прекрасно владея искусством камлания, снимался в кино, с его исполнения записано на граммпластинку часть камлания в честь посвящения жертвенной лошади верхним духам. Из своих олонхо создал музыкальные драмы, а из легенды «Суоһалдьыйа Толбонноох» одноименную музыкальную постановку, представляющую собой полубалет и полуоперу. Обучал молодежь такому сложному искусству, как сценические танцы и балет. Опера – балет «Суоһалдьыйа Толбонноох» поставленная в 1959 г., как синтез музыкальных жанров является единственным примером в мировом искусстве, еще в то время Зверев шел к созданию театра танца.

В золотой фонд якутской литературы вошли: олонхо «Куллуустай Бэргэн», поэмы «Оргуһуохтаах кыыс», «Айхал эйиэхэ Аар тайга», «Уот кудулу», «Мин сурэгим», «Улуу Москуба туһунан тойук» и другие. Гордостью народа является поэма «Улуу Москуба туһунан тойук».

Ярким свидетельством признания его таланта стали выступления:

- на сцене знаменитого Государственного академического Большого театра (1947 г.);

- в культурной программе VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (1957 г.);

- в днях культуры и искусства ЯАССР в Москве (1957 г., 1965 г.);

- в большом театрализованном представлении «Сияние Севера» (1960 г.);

- в Кремлевском Дворце съездов (1965 г.) в 1999 году в театре был поставлен одноактный спектакль «Оуор Туос» («Берестяночка») на музыку В.А.Зырянова, в хореографии Г.С.Баишева.

В 2010 году состоялась премьера спектакля-размышления «Оргууоохтаах кыыс» («Девушка с коромыслом») по мотивам одноименной сказки – тойук С.А.Зверева (композитор Н.А.Михеев, режиссер С.С.Потапов, хореографы А.Мандан-Хорлу (Тыва), С.П.Бессонова, Л.С.Антипина, М.А.Афанасьева).

Спектакль явился современным прочтением известной якутской сказки. Он затрагивает глобальные проблемы современного человека, лишенного индивидуальности, испытавшего негативное влияние процессов глобализации, связанной с обезличиванием, утратой национальной идентичности. По сюжету представитель Верхнего мира Мохсогол приходит за земным человеком и отправляется на Луну, где Юноша встречает Девушку невиданной чистоты и красоты, когда-то покинувшей Землю из-за царящей на ней агрессии и злобы. Девушку тронули чувства Юноши, но вернуться в мир людей она отказалась. Она передала свое благословение людям Земли через Юношу. Её алгыс-благословение на очищение души, самосовершенствование – символизирует в спектакле очищающий

благодатный дар природы, чтобы люди не игнорировали Юношу, призывающего к добру, красоте.

К юбилейному году 115-летия С.А. Зверева были поставлены ранее не опубликованные произведения: олонхо «Кулун кугас аттаах Куллустай Бэргэн», трагедия «Хара саһыл», поэма «Суоһалдьыйа Толбонноох», пять вариантов «Киһи уонна Таас», позже получивший название «Айхал эйиэхэ Аар тайга!».

В 115-летию С.А. Зверева – Кыыл Уола были проведены республиканские конкурсы на лучшее произведение искусства, посвященные его жизни и деятельности. Также были проведены конкурсы среди запевал осуоһа на районном, региональном и республиканском уровнях. Союз композиторов РС (Я) начали восстановление музыкального наследия «таежного самородка», Кинохранилище РС(Я) начали поиск в центральных архивах страны неизвестных киноматериалов о Кыыл-Уола. Национальный театр танца выпустил спектакль олонхо «Куллустай Бэргэн» (композитор И.С. Воробьев, хореограф Ю.М. Федоров, художник О.И. Молчанов). Спектакль состоит из 5 картин.

Театр является своеобразным способом мышления, художественным отражением многогранных явлений жизни. Театр-это идеи, мысли, размышления о прошлом и будущем. Театр облагораживает, духовно обогащает человека, дарит зрителю бесценное, уникальное живое общение, которое не может заменить никакие современные технологии. В 1992 г. на базе Государственного ансамбля танца при Якутской государственной филармонии существовавшего с 1980 г. был создан Театр танца, художественным руководителем был Геннадий Баишев. Указом Президента РС(Я) от 17 декабря 2005 г., в связи с 25-летием создания первого профессионального коллектива якутского танца, Национальному театру танца РС(Я) было присвоено имя заслуженного работника РСФСР, заслуженного деятеля искусств ЯАССР, члена Союза писателей СССР С.А.

Зверева – Кыыл Уола. Присвоение театру имени уникального человека, одаренного от природы заставило театр глубже проникнуться в народный фольклор, а вместе с этим, все шире открывая для себя масштабность личности Кыыл Уола, учиться на его примере развивать музыкально-хореографическое искусство сохраняя фольклорные традиции.

В 1989 году с этнографической точностью сохраняя неповторимый «зверевский почерк» и созданные им уникальные танцевальные элементы, балетмейстером А.Г.Лукиной был поставлен один из вариантов танца «Узоры», исполненный ансамблем Зверева в 1957 году, во время Дней культуры и искусства Якутской АССР в Москве.

В тот же год оркестром театра был выпущен первый СД-диск «Сергей Зверев – Кыыл Уола, Аар тайҕа ырыаһыта» (Певец величавой тайги). В диск вошли 14 произведений Зверева в исполнении оркестра национальных инструментов.

В репертуаре театра имеются три спектакля по Звереву: «Куллустай Бэргэн», «Оһуор туос», «Оргуһуохтаах кыыс», восстановленные танцы: Узоры, Ситим, Алгыс, Хотой, Удаҕан ункуутэ, Халлаан кыыһа.

Проводимые театром творческие экспедиции, встречи с ветеранами ансамбля Зверева – это изучение и проникновение в суть авторского метода Зверева, использовавшийся им в постановочной работе. Одновременно это и процесс поиска нотных материалов и хореографических «партитур» и копирование узоров костюмов, созданных Зверевым.

К 120-летию со дня рождения С.А. Зверева – Кыыл Уола готовится спектакль по мотивам поэмы «Суоһалдьыйа Толбонноох». Наследие С.А. Зверева – является неугасимой путеводной звездой для Театра танца. Оно определяет ритм жизни коллектива и, во многом, формат и стиль его постановок и концертных программ.

С.Зверев – как великий талант, самодеятельный композитор и мелодист, постановщик танцев оставил нынешним поколениям много песен, танцев и музыку для сценических танцев, балета и музыкальных драм.

Использованная литература:

1. Бессонова С.П., художественный руководитель Национального театра танца Республики Саха (Якутия) им. С.А.Зверева –КЫЫЛ Уола. «Танцевальное наследие Зверева».
2. Илларионов В.В.. С.А.Зверев – туһулгэ тойуксута. Сунтар. 1992г
3. Ксенофонтов Г.В. «Ураанхай сахалар», НКИ РС(Я), 1992 г.
4. Лукина А.Г. «Якутский танец», Якутск, 1990 г.
5. Лукина А.Г. «Танцы земли олонхо», Якутск, 1992 г.
6. Маак Р. «Вилюйский округ Якутской области», 1887 г.
7. Макарова Р.П. «Алааһым ахтылҕаннаах ункуулэрэ» (С.А.Зверев – Кыыл Уолун ункуулэрин санардан туруоруу), Якутск, 1997 г.
8. Макарова Р.П. История сценических танцев С.А.Зверева Кыыл Уола. - Якутск: НИПК «Сахаполиграфиздат», 1996г.
9. Ойунский П.А. «Дьулуруйар Ньургун Боотур», Якутск, 1960 г.
10. Петров Н.Е. «Улуу оһуохайдыт, чулуу тойуксут С.А.Зверев –КЫЫЛ Уолун олобуттан», Якутск, 1994 г.
- 11.«Саха норуодунай ырыаһыта С.А.Зверев –КЫЫЛ Уола. Библиографическай ыйынньык», Якутск, 1991 г.
12. Саха фольклора. Якутск, 1998 г.
13. Танцы Якутии. Якутск: Якутское изд- во, 1989г.
14. Уткин К.Д., Зверев Д.С. «Уйэлэр сугуруйэр кинилэрэ», Якутск, 1999г.
15. Якутский хороводный танец осуохай. Музыка народов Северо-Восточной и Центральной Азии: хрестоматия - Улан- Удэ, 1998г.