

XIX век явился вехой в формировании осетинской национальной культуры, а его вторая половина стала для Осетии настоящим культурным прорывом. Именно в этот период произошел поворот традиционного общества к просвещению, появлению профессиональной литературы и искусства.

Долгое время музыкальное искусство в Осетии развивалось как самодеятельность. Исполнители выступали в основном на народных празднествах. Популярностью пользовались народные сказители, певцы и инструменталисты.

Музыкальный фольклор осетин был представлен песнями, эпическими сказаниями, инструментальными наигрышами. Осетинские песни разнообразны по содержанию и жанрам, по манере исполнения и средствам выразительности. Особенно были популярны песни о героях, погибших в неравной борьбе, и нартские сказания. Для большинства песен характерна сольно-хоровая традиция исполнения. Нартские сказания и песни балладного типа (кадаг) исполнялись сказителем соло под аккомпанемент струнно-щипкового инструмента дыуадастанон или смычкового кисын-фандыра.

В XIX веке подвижники начали работу по собиранию и записи произведений устного народного поэтического творчества, делались первые шаги в музыкальном образовании, просвещении, музыкальные первопроходцы начинали практическую концертную деятельность. У истоков становления музыкального искусства стояли Гоха Сланов, Татаркан Туганов, Бибо Зангиев, Кайсин Мерденов, Давид Шавлохов и многие другие. Творческая деятельность композитора и певца Ахполата Аликова, принимавшего участие в музыкально-литературных вечерах владикавказского театрального кружка, в первой постановке драмы Е.Бритаева «Хазби», стала отправной точкой профессионального музыкального искусства. А. Аликов организовал героический мужской хор для записи осетинских народных песен и мелодий. В 1911 году акционерным обществом «Граммофон» была осуществлена первая запись осетинских народных песен и мелодий.

Начало собиранию и записи музыкального фольклора положили в XIX в. С.И. Танеев, М.М. Ипполитов-Иванов, Д.И. Аракишвили и др.

Тем не менее, формирование профессиональной музыкально-танцевальной культуры Северной Осетии приходится на 20-е-30-е годы XX века.

В 1921-1922 гг. руководители Осетинского историко-филологического общества Б. Алборов и Г. Дзагуров привлекли к записи осетинских песен и танцевальной музыки выпускника Петербургской консерватории, ученика Н. Римского-Корсакова Павла Богдановича Мамулова. П. Мамулов отмечал глубину и оригинальность осетинской народной музыки. Колыбелью ее он считал «величавый нартский эпос, богатый, глубокий фольклор, тяжелый, но в то же время полный юмора быт осетинского народа». Павел Мамулов и Ефим Колесников начали делать первые нотные записи и обработки осетинских народных песен.

Занимался осетинским фольклором и видный грузинский композитор Виктор Долидзе, записавший за два года 250 народных песен. В. Долидзе дал толчок к развитию осетинской симфонической и оперной музыки. Он – автор первой осетинской оперы «Замира», в основе либретто которой – драма А. Кубалова «Смерть Алгуза». Сцены из «Замиры» в виде отдельных арий и дуэтов неоднократно и с успехом исполнялись во Владикавказе, Баку и Тбилиси. Также композитором для симфонического оркестра была сделана аранжировка 14 народных мелодий, которые до сих пор находятся в активном оркестровом исполнении.

Особое место в истории формирования профессиональной музыкальной культуры Осетии занимает Борис Галаев – выдающийся деятель осетинской культуры, хранитель и собиратель осетинского фольклора, обошедший почти все уголки Южной и Северной Осетии. Результатом его деятельности стал монументальный труд «Осетинские народные песни», статьи об осетинской

музыке, а также хоровые аранжировки, выполненные для Юго-Осетинского ансамбля песни и танца «Симд». Его учениками были классики осетинской профессиональной музыки – Х. Плиев, И. Габараев, Д. Хаханов, Ф. Алборов.

Первые осетинские музыканты-профессионалы обладали универсальным дарованием, сочетавшим в себе композиторские, исполнительские, педагогические и организаторские способности. Это было время становления искусства, это было время талантливых людей.

Андрей Тотиев – певец и композитор, Георгий Гуржибеков – композитор, руководитель ансамбля песни и танца Северной Осетии, Леон Кулиев – композитор и дирижер, Александр Поляниченко – композитор, скрипач, заведующий музыкальной частью осетинского государственного драматического театра, Дмитрий Аракчеев – композитор, автор первых романсов на стихи своего современника Коста Хетагурова и автор первых критических статей об осетинской музыке, Нина Карницкая – композитор и педагог. Нельзя не вспомнить безвременно ушедших из жизни композиторов З. Калоева и С. Калоева, сохранившиеся сочинения которых показывают их безусловное дарование.

Яркой звездой блеснул талант Заура Гаглоева (1917-1941) – студента композиторского отделения Ленинградской консерватории, погибшего на фронте. З. Гаглов за свою недолгую творческую жизнь создал фортепианные вариации, трио для скрипки, виолончели и фортепиано, песни и хоры на стихи осетинских поэтов, записал и обработал несколько фольклорных мелодий для фортепиано. Фортепианное трио, написанное молодым музыкантом на первом курсе (1940) – первое в осетинской музыке камерно-инструментальное сочинение, в котором национальное начало органично и ярко претворено в формах европейского музыкального профессионализма. Но, безусловно, самым ярким представителем того поколения музыкантов является талантливый композитор, организатор и фольклорист, автор первой осетинской симфонии Татаркан Ясонович Кокойти, классик осетинского профессионального искусства.

В марте 1939 года был образован Союз композиторов Северной Осетии в составе А. Поляниченко, А. Аликова, Н. Понаморенко. Круг их творческой деятельности затрагивал многие сферы музыкальной жизни республики. С этого периода в Северной Осетии появляются первая музыкальная школа, а затем и училище. Музыкальная деятельность начинает становиться профессиональным ремеслом.

Создается ряд учебных заведений и исполнительских коллективов – Детская музыкальная школа (1935), Музыкальное училище (1938), Осетинская оперная студия при Московской консерватории (1940), Осетинский музыкальный ансамбль и оркестр при Комитете радиовещания (1935), Государственный ансамбль песни и пляски (1938).

Первые профессиональные исполнительские коллективы – Вокальный ансамбль радио под управлением Ахполата Аликова и хор Ансамбля песни и пляски под управлением Татаркана Кокойти – популяризировали революционные, народные и современные песни. Важное место в хоровом репертуаре занимали сочинения осетинских авторов. Песни А. Аликова, Т. Кокойти, А. Тотиева на стихи осетинских поэтов опирались на осетинский песенно-танцевальный фольклор.

Существенную роль в развитии национальной музыкальной культуры сыграл Осетинский драматический театр, к спектаклям которого писали музыку Т. Кокойти («Две сестры», «Коста», «Братья», «Дети рабыни» и «Потомок Сырдона») и А. Поляниченко («Свадьба», «Земля», «К жизни», «Молодая невестка»).

В послевоенные годы музыкальная жизнь в Осетии продолжает развиваться. Открытое в 1947 году музыкально-педагогическое училище осуществляло подготовку кадров для художественных коллективов и музыкальных школ.

С 1 января 1946 году была организована Северо-Осетинская Госфилармония. В ее состав вошли симфонический оркестр, ансамбль песни и пляски, бригада артистов концертно-эстрадного бюро. Большую популярность в это время завоевал у слушателей оркестр народных инструментов Северо-Осетинского радио, исполнявший произведения композиторов Северного Кавказа.

В 50-60-годы XX века были написаны первая одноактная опера «Коста» и первая оперетта «Весенняя песня» Х. Плиева, первые балеты «Ацамаз и Агунда», «Хетаг» Х. Плиева, опера «Азау» И. Габараева.

С музыки И. Габараева к фильму «Сын Иристон» начинается многолетнее сотрудничество осетинских композиторов с кинематографом.

В 1950г. симфонический оркестр Северо-Осетинской филармонии возглавил П. Ядых. Коллектив исполнял симфонические произведения И. Габараева, Л. Кануковой, Т. Кокойти. В Северной Осетии проходили авторские и творческие концерты М. Кажлаева, Т. Хренникова, Ш. Чалаева, А. Эшпая. В разные годы с неизменным успехом с оркестром работали прославленные осетинские дирижеры Вероника Дударова и Валерий Гергиев.

Особое место в музыкальной жизни республики занимает оркестр народных инструментов, который с 1966 года возглавляет Булат Газданов. Одаренный исполнитель, талантливый композитор и аранжировщик, знаток и собиратель осетинского музыкального фольклора. Б. Газданов бережно обрабатывал национальные мелодии, сделав их достоянием профессионального музыкального искусства. С оркестром любили выступать и популярные певцы Владимир Баллаев, Ким Суанов, Светлана Медоева, многие другие исполнители.

Во второй половине 80-х – 90-е годы прошлого столетия музыкальная культура Осетии достигла значительных высот, как в области композиторского творчества, так и в исполнительском искусстве.

Произведения Х. Плиева, Д. Хаханова, И. Габараева, Ф. Алборова с успехом исполнялись на различных сценах, становясь известными широкой зрительской аудитории.

На смену старшему поколению приходит молодая плеяда молодых, талантливых композиторов. Среди них: А. Макоев, Ж. Плиева, Л. Канукова, Н. Кабоев, Б. Кокаев, Л. Ефимцова. Яркая творческая индивидуальность и профессионализм молодых музыкантов позволили им завоевать ряд престижных премий и наград.

Лариса Канукова – обладательница первой премии международного конкурса композиторов в Швейцарии.

Жанна Плиева в 1993 году получила специальный приз на II международном конкурсе произведений для двух фортепиано в Токио, а в 2002 году стала лауреатом Государственной премии РФ. Ж. Плиева является автором музыки к спектаклю «Небесное зеркало» театра «Арвайдан», получившего премию «Золотая маска».

Зинаида Хабалова в 1995 году стала лауреатом первой премии ЮНЕСКО «Манас – 1000». Она является рекордсменом Книги рекордов Гиннеса – как женщина–композитор, написавшая 17 симфоний.

В 1999 году Туган Сохиев занял второе место на международном конкурсе дирижеров им. С. Прокофьева в Санкт-Петербурге.

В республике продолжали развиваться профессиональные музыкальные коллективы: старейший на Северном Кавказе симфонический оркестр филармонии, Музыкальный театр РСО-Алания, оркестр народных инструментов.

В творчестве Осетии приоритетными остаются крупные формы. Заметным явлением культурной жизни республики стали постановки оперы «Фатима» по одноименной поэме К. Хетагурова и оперы «Тауче» Х. Плиева, оперы «Зов земли» и оперы-балета «Поляна влюбленных» Р. Цорионти.

Ярко выразили себя композиторы Осетии в жанрах хоровой и камерной музыки. Успешному развитию хоровой музыки способствует наличие в республике камерного хора «Алания» под руководством А. Ходовой. Этот коллектив вошел в число ведущих хоров России. В его репертуар входит осетинская, русская и западная хоровая музыка.

Представители композиторской школы Осетии много работают и над созданием музыки к кинофильмам и спектаклям. Жанна Плиева является автором музыки к анимационному фильму «Волшебная свирель» (реж. М. Тумеля, Беларусь), удостоенному «Золотого витязя» на IX Международном кинофоруме «Золотой витязь» (2000). За музыку к спектаклю «Отверженный ангел» театра «Нарты» А. Макоев был удостоен Государственной премии им. К. Хетагурова. Музыка Ф. Алборова к кинофильму «Легенда горы Тбау» также была отмечена Государственной премией им. К. Хетагурова.

В музыкальном искусстве современной Осетии представлены различные направления и стили.

Пионер джазового движения Северной Осетии, Николай Кабоев сегодня руководит государственным эстрадным оркестром. Борис Кокаев – автор многих современных осетинских эстрадных песен. Булат Газданов по сей день руководит Государственным ансамблем народных инструментов.

Кроме того, в республике существуют многочисленные молодежные певческие коллективы, отдельные авторы и исполнители. Развивается в Осетии и игра на национальной гармонике.

С конца 90-х годов XX века Владикавказ становится межрегиональным культурным центром. Здесь проводятся многочисленные музыкальные конкурсы и фестивали. Популярность и признание получают такие творческие состязания, как «Звездочка Осетии» и «Наши надежды».

Благодаря нашему знаменитому земляку, всемирно известному дирижеру, народному артисту РФ Валерию Абисаловичу Гергиеву яркими и традиционными событиями для республики становятся выступления солистов Мариинского театра, а также Академии молодых певцов Санкт-Петербурга под руководством Л. Гергиевой.

По инициативе В. Гергиева в 1996 году во Владикавказе с успехом прошел международный фестиваль искусств «Мир Кавказу». Гергиев многое делает для творческого развития воспитанников Владикавказского училища искусств, носящего его имя.