О. ИБРАГИМОВ

МУЗЫКА

Учебник для 7 класса
общеобразовательных школ

Переработанное и дополненное второе издание

Рекомендовано к изданию
Министерством народного образования
Республики Узбекистан

Издательско-полиграфический творческий дом имени Гафура Гуляма
Ташкент - 2017

скачано с сайта www.idum.uz

УДК 78(075,3)=161.1
ББК 85.31 я 71
И 14

Р е ц е н з е н т ы :

Г. Дадабаева — главный методист отдела «Музыкальное искусство, трудовое образование, физическое воспитание и здоровье» Республиканского центра образования;

К. Мамиров – профессор, кандидат педагогических наук;

Ф. Мухиддинова – учитель музыкальной культуры общеобразовательной школы «Ором» №38, Уч-тепинского района города Ташкента;

З. Закирова – учитель музыкальной культуры общеобразовательной школы Юнусабадского района города Ташкента.

Ибрагимов О.
Музыка: учебник для 7 класса общеобразовательных школ.
/ Переработанное и даполненное второе издание /Автор О.Ибрагимов. — Т.: Издательско-полиграфический творческий дом им. Г. Гуляма. 2017. — 160

УДК 78(075,3)=161.1
ББК 85.31 я 71

ISBN 978-9943-5007-6-1

© О. Ибрагимов
© Издательско-полиграфический творческий дом им. Г. Гуляма, 2017

скачано с сайта www.idum.uz

ДОРОГИЕ УЧАЩИЕСЯ!

В этом учебном году вы познакомитесь с замечательными образцами узбекской и русской народной музыки, национальной и мировой музыкальной классики. Это поможет вам развить навыки слушания и понимания народных песен и классических макомов. Вы узнаете, какой ценный художественный опыт накопили поколения выдающихся музыкантов за прошедшие века.

Известно, что традиции музыкального фольклора формировались на протяжении длительного исторического периода. Они связаны как с условиями жизни и быта, трудовыми занятиями людей, так и с различными народными обычаями, обрядами и празднествами. Поэтому в первой четверти учебного года рассматриваются Сурхандарьинско-Кашкадарьинский, Бухарско-Самаркандский, Хорезмский и Фергано-Ташкентский народные музыкальные стили, в течение второй четверти –шедевры устно-профессиональной музыки, а в третьей и четвертой четвертях — достижения мировой и узбекской музыкальной культуры.

Учебник поможет вам узнать много нового не только о прекрасной, а потому всегда современной народной и классической музыке, но и о ее замечательных творцах, исполнителях. Он включает в себя также темы по жанрам музыкального эпоса, вокальной и симфонической музыки.

Запомните используемые в учебнике условные обозначения:

– слушание музыки;

– самостоятельное чтение;

– упражнения для голоса;

– музыкальная грамота;

– разучивание песни;

?! – вопросы и задания.

– пение по нотам;

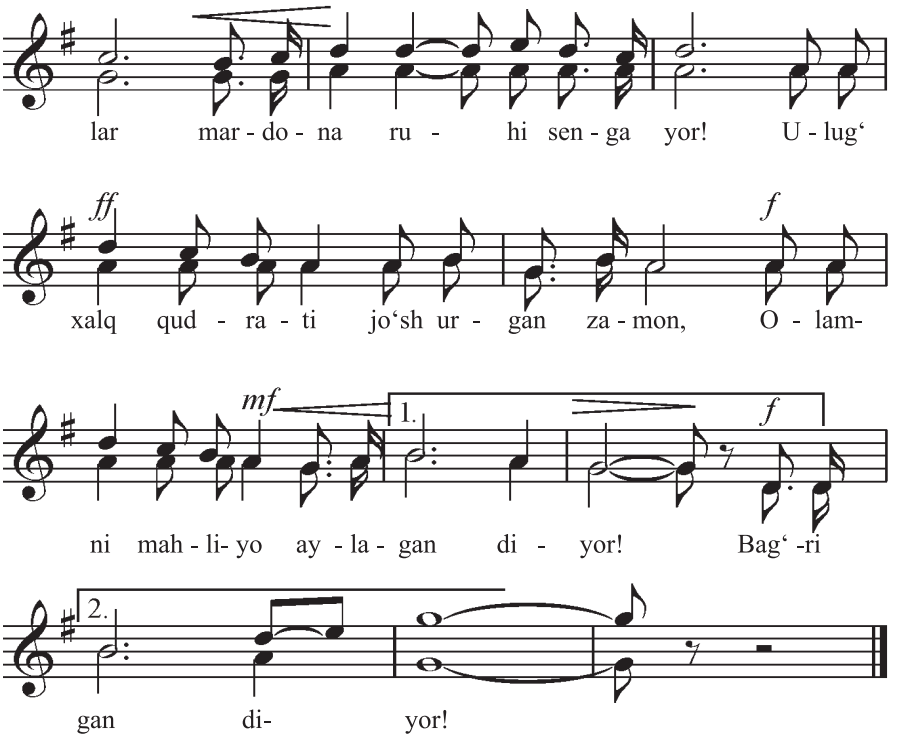
скачано с сайта www.idum.uz

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

Стихи *А. Арипова* Музыка *М. Бурханова*

Торжественно

Serquyosh, hur o‘lkam, elga baxt, najot,
Sen o‘zing do‘stlarga yo‘ldosh, mehribon!
Yashnagay to abad ilm-u fan, ijod,
Shuhrating porlasin toki bor jahon!

N a q a r o t :

Oltin bu vodiylar – jon O‘zbekiston,
Ajdodlar mardona ruhi senga yor!
Ulug‘ xalq qudrati jo‘sh urgan zamon,
Olamni mahliyo aylagan diyor!

Bag‘ri keng o‘zbekning o‘chmas iymoni,
Erkin, yosh avlodlar senga zo‘r qanot!
Istiqlol mash’ali, tinchlik posboni,
Haqsevar, ona yurt, mangu bo‘l obod!

N a q a r o t

скачано с сайта www.idum.uz

I ЧЕТВЕРТЬ

МЕСТНЫЕ ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКИ

1 тема. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ СУРХАНДАРЬИ И КАШКАДАРЬИ

Под Сурхандарьинско-Кашкадарьинским локальным[1] стилем понимаются музыкально-художественные традиции, которые веками складывались и развивались в южном регионе Узбекистана. Для них характерны трудовые и календарно-обрядовые песни, напевы и наигрыши чабанов, эпическое искусство бахши и многие другие народные мелодии. Следует также отметить, что зарождение местных музыкальных традиций относится к древнейшим периодам истории. Они появились на свет в связи с различными обстоятельствами, связанными с условиями жизни и быта населения, в частности, с трудовыми процессами,

[1] Этот термин используется в значении «местный».

семейными обычаями и обрядами, массовыми народными празднествами и гуляниями.

Население Сурхандарьи и Кашкадарьи с незапамятных времён занимается животноводством и земледелием. Именно поэтому здесь сохранилось много песен и чабанских (пастушеских) мелодий, связанных с их работой. Творчески одарённые люди сочиняли и пели трудовые песни (сами или совместно с друзьями), которые затем получали распространение среди сельчан. Передаваясь из уст в уста, они и дошли до нас. Помимо этого, календарно-обрядовая музыка, песни народных празднеств и гуляний (праздник «Навруз», «Шествие с тюльпанами»), множество танцевального характера песен и мелодий пришли к нам из прошлого.

Как известно, составной частью музыкально-исторического наследия узбекского народа являются дастаны.

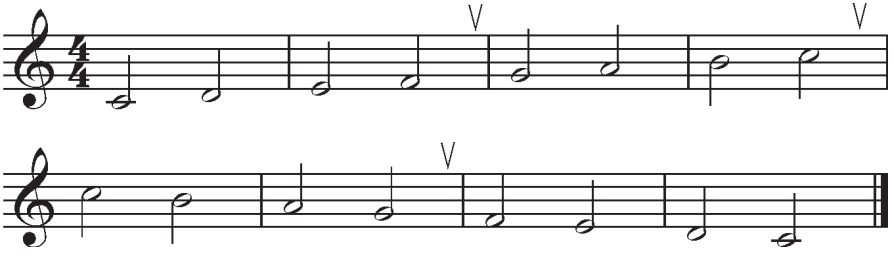

Их знатоки — бахши сохранили в памяти множество удивительных сказаний и легенд, которые до сих пор не потеряли своей художественной ценности. Среди традиционных музыкальных инструментов, распространённых в этих областях, выделяются домбра, кобыз, чупон най,

сибизик, чангкобуз и дойра. Они бережно сохраняются и используются местным населением, на них исполняются самые разные мелодии. Кроме них, в музыкальной практике далёкого прошлого применялись и другие струнные инструменты, схожие с рубабом, чангом (старинная арфа) и ударными инструментами. Это мы можем видеть в некоторых памятниках материальной культуры. В частности, на найденном в старинном местечке Айртам (близ города Термез) большом белом камне изображены музыканты, играющие на различных инструментах. Похожие музыкальные инструменты были широко распространены и в средние века. Однако именно в том виде до наших дней они не дошли. Двухструнный музыкальный инструмент домбра является одним из самых широко распространённых в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях республики. На нём играют как профессионалы – бахши, так и люди разных других профессий, в том числе чабаны.

Прослушивание образцов песен и мелодий Сурхандарьинско-Кашкадарьинского музыкльного стиля.

ТОНАЛЬНОСТЬ ДО МАЖОР

Разучивание песни.

O‘ZBEKISTON – ONAJON (РОДНОЙ УЗБЕКИСТАН)

Стихи *Камбар ота* Музыка *Мухаммада Отаджанова*

Быстро

sa - ra - si, av -lod me-ros Va-ta - nim Qad -ri ba-land
Naqarot:
bo‘s-to - nim. O - na - jon O‘z - be - kis - ton,
Jo -na- jon O‘z - be - kis - ton.
O- na - jon O‘z- be- kis - ton.
Jo - na - jon O‘z - be - kis - ton.
Sa - xo - vat - li, fi - do - kor, dun - yo - da eng
bax - ti - yor. So - diq - lik - da bo - lang - ga
ta - nil - gan - san o - lam - ga.
O - na - jon O‘z - be - kis - ton,

Yer, osmonning orasi,
Olamning eng sarasi,
Avlod meros Vatanim
Qadri baland bo‘stonim.

Saxovatli, f idokor,
Dunyoda eng baxtiyor.
Sodiqlikda bolangga
Tanilgansan olamga.

N a q a r o t:

Onajon O‘zbekiston,
Jonajon O‘zbekiston.

N a q a r o t

Oy husnda yetolmas,
Quyosh shaydo, ketolmas,
Ko‘k toqingda yulduzlar,
Baxt taratar kunduzlar.

N a q a r o t

Важную часть локального стиля Сурхандарьи–Кашкадарьи составляет музыкально-эпическое творчество. Дастан — это большое эпическое литературно-музыкальное произведение. В нём чередуются прозаические (рассказ), стихотворные, песенные и инструментальные эпизоды, подчинённые общему сюжетному повествованию.

Исполнителей дастанов в народе называют ш а и р, б а х ш и или д а с т а н ч и. В его лице сочетаются рассказчик-декламатор, поэт, певец и инструменталист-домбрист. Сказитель выразительно рассказывает о том или ином событии, стихотворный же эпизод, который положен на музыку, бахши поёт низко звучащим голосом (так называемое «горловое пение»), аккомпанируя при этом себе игрой на домбре.

Чтобы овладеть навыками пения дастанов в горловой манере, талантливые юноши проходили специальное обучение. Они получали профессиональное воспитание в традиционной школе «устоз-шогирдов». Это такая форма обучения, когда молодой музыкант становится учеником одного из мастеров-бахши. На протяжении длительного времени (обычно от 5 до 10 лет) он учился пению, совершенствовался в игре на домбре, одновременно заучивая наизусть дастаны и оттачивая мастерство их исполнения.

На территории Сурхандарьи и Кашкадарьи сложились два основных центра исполнительства дастанов. Это Шерабадская (Сурхандарьинская область) и Шахрисабзская (Кашкадарьинская область) школы дастанчи. В прошлом сезон исполнения и слушания дастанов начинался поздней осенью, после сбора урожая, и продолжался вплоть до прихода ранней весны. Обычно сельчане приглашали бахши в один из дворов, где готовились провести вечер. Послушать дастаны сходились жители всей махалли. Такие собрания-концерты могли продолжаться в течение нескольких дней подряд. Наряду с этим дастанчи были непременными гостями на свадьбах и других празднествах и увеселениях.

Шоберди Бахши Болтаев

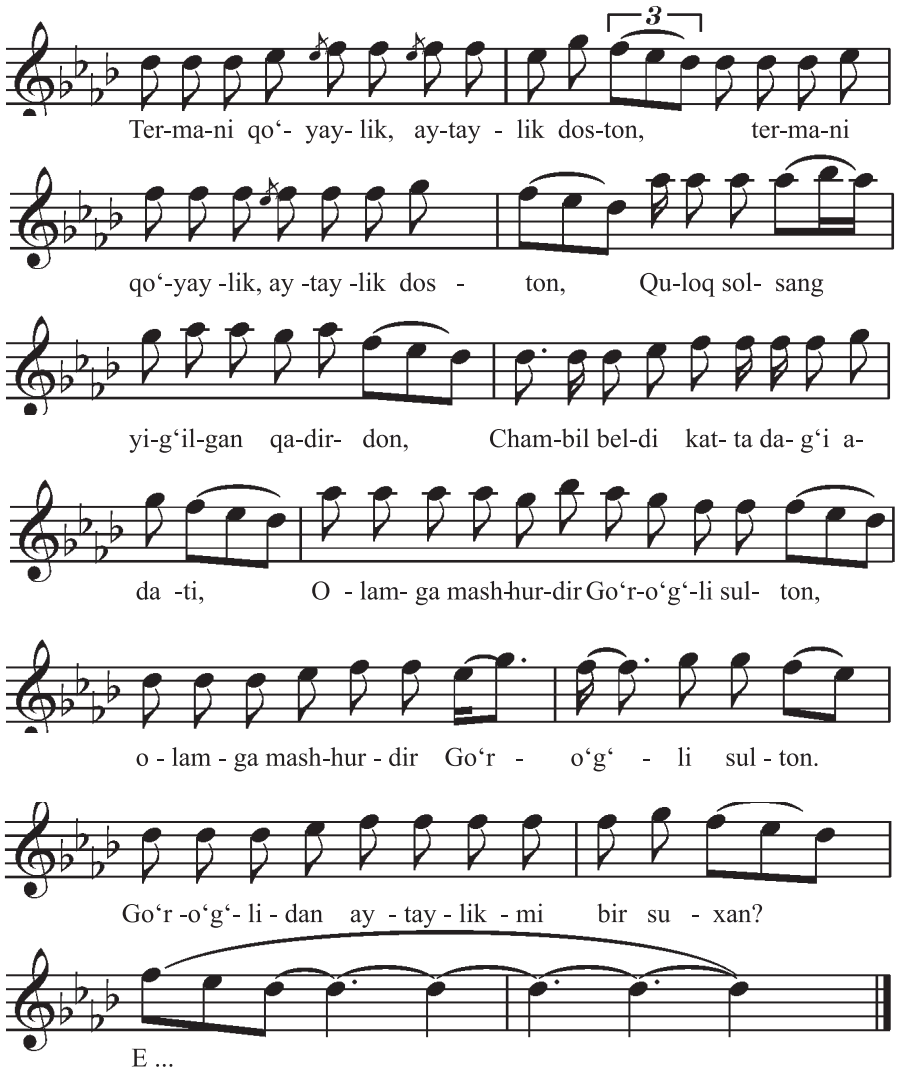
Согласно установленному порядку перед непосредственным исполнением дастана бахши поёт терма. Это краткие песни различного содержания, где, в частности, говорится о репертуаре сказителя. Порой он даже обращался к слушателям с песней-вопросом «Какой дастан рассказать?». С учётом их пожеланий бахши останавливал свой выбор на одном из сюжетов и начинал своё повествование.

Слушание фрагментов из дастана «Гороглы» или «Алпамыш»

QAY DOSTONDIN AYTAYIN (С КАКОГО ДАСТАНА СПЕТЬ)

Терма бахши

?! 1. Какие трудовые песни вы знаете?
2. Кого в народе называют бахши? Из каких музыкальных произведений состоит его репертуар?
3. Что такое интервал кварта?
4. Выучите наизусть песню «O‘zbekiston–onajon» (Родной Узбекистан).
5. Какие народные музыкальные инструменты распространены в Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областях?
6. Кто и какие мелодии играет на домбре?

2 тема. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ БУХАРЫ И САМАРКАНДА

Под Бухарско-Самаркандским локальным стилем музыки понимаются традиции, характерные для народного музыкального искусства Бухары, Самарканда и их областей. Здесь, в древних культурных центрах региона, широкое место занимают как фольклорные песни и инструментальные мелодии, так и профессиональная музыка устной традиции — дастаны, искусство созанда, макомы.

Одна из отличительных особенностей местного песенного стиля – двуязычие, то есть использование в музыке стихов на узбекском и таджикском языках. Это же характерно и для вокальных частей цикла Шашмаком, который является классическим образцом профессиональной музыки устной традиции узбекского и таджикского народов.

Двуязычие в своеобразных формах отражено в народном музыкальном творчестве. Так, некоторые народные песни исполняются на узбекском и на таджикском языках смешанно. В случае, если стихи куплетов звучат на узбекском языке, то слова припева поются на таджикском языке, и наоборот. Помимо этого, некоторые песни исполняются в равной мере и на узбекские, и на таджикские поэтические тексты. А также здесь встречаются песни, которые исполняются только на узбекском или только на таджикском языках.

Издревле музыка играла важную роль в повседневной жизни населения Самаркандской и Бухарской областей. Особенно широко и разнообразно она звучала на народных празднествах, массовых гуляниях, семейных свадебных обрядах. Локальные особенности заметны не только в исполнительстве. Например, во время весенних календарных общенародных торжеств исполнялись своеобразные в мелодическом и ритмическом отношениях песни «Гули сурх», характерные бухарские танцы «Кайрак уйин», «Занг уйин» и другие.

BALJUVON (БАЛЖИВОН)

Узбекская народная мелодия

Упражнения для голоса

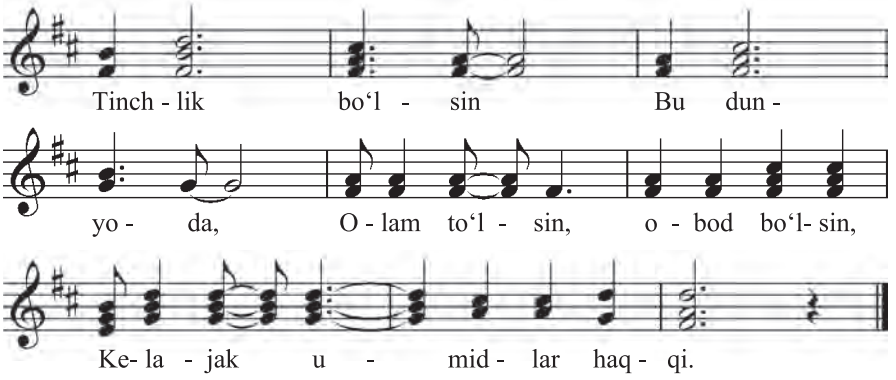

TINCHLIK BO‘LSIN («ПУСТЬ БУДЕТ МИР»)

Стихи *Халимы Ахмедовой* Музыка *Хуршиды Хасановой*

В темпе марша

1.Quyosh ko‘kni qoplamasin,
Quyosh kulsin, quyosh kulsin.
Biz istaymiz bu dunyoda,
Tinchlik bo‘lsin, tinchlik bo‘lsin.

Qaldirg‘ochlar qanotida,
Dunyoga baxt olib kelsin.
Turnalarning bayotida,
Tinchlik bo‘lsin, tinchlik bo‘lsin.

2. Onajonim allasidan,
Yeru – osmon orom olsin,
Bog‘imizga ho‘p yarashgan,
Hayot guli hech so‘lmasin.

N a q a r o t:

Tinchlik bo‘lsin, tinchlik bo‘lsin,
Tinchlik bo‘lsin, bu dunyoda.
Bolalarning baxti uchun.
Tinchlik bo‘lsin bu dunyoda,
Olam to‘lsin obod bo‘lsin,
Kelajak umidlar haqqi,
Tinchlik bo‘lsin bu dunyoda.

Onajonim allasidan,
Yeru – osmon orom olsin,
Bog‘imizga xo‘p yarashgan,
Hayot guli hech so‘lmasin.

Тинчлик бўлсин («Пусть будет мир») .

Песня «Тинчлик бўлсин» («Пусть будет мир») композитора Хуршиды Хасановой на стихи Халимы Ахмедовой посвящена прославлению мирной жизни на земле. Для музыкального выражения этой темы использованы размер 4/4, переменная ладо-тональность (ре-минор – феа-мажор) и развивающаяся на её основе мелодия. При этом, если одноголосная мелодия куплетов каждый раз звучит в тональности «ре-минор», то мелодия припева, изложенная в двух и трехголосном виде, имеет «фа-ма-

жор»ную окраску. Этими и другими выразительными средствами музыки композитор воспевает первозданные красоты природы и безоблачную земную жизнь. Завершение песни мажорным припевом еще раз подчеркивает оптимистическую идею песни – «Пусть будет мир на земле».

?! 1. На каких языках исполняются народные песни в Бухаре и Самарканде?
2. Приведите названия народных песен и мелодий Бухарско-Самаркандского музыкального стиля.
3. Найдите по нотному тексту мелодии «Baljuvon» примеры на интервалы прима, секунда, терция и кварта.
4. Выучите наизусть текст песни «Tinchlik bolsin» («Пусть будет мир»)».

3 тема. ИСКУССТВО СОЗАНДА

В Бухарско-Самаркандском локальном музыкальном стиле сложилось своеобразное искусство созанда. Оно непосредственно связано с творческой деятельностью женщин. Солистка-созанда исполняет куплеты песни и одновременно танцует, отстукивая в кайрак (плоские гальки-кастаньеты) или позванивая в занг (колокольчики). Ансамбль же, состоящий из двух-трёх исполнительниц на дойрах, сопровождает выступление припевами.

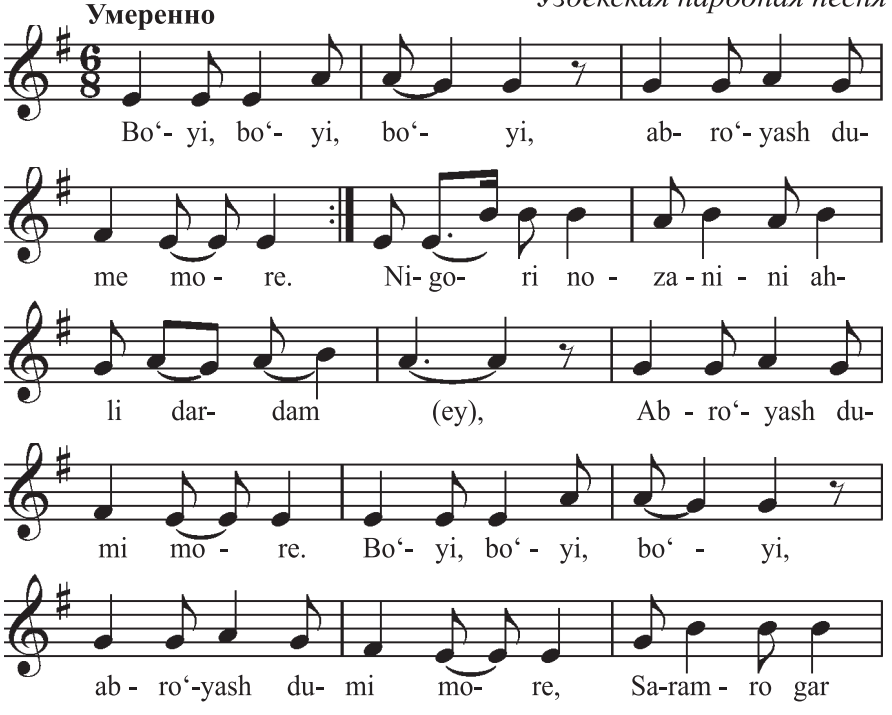

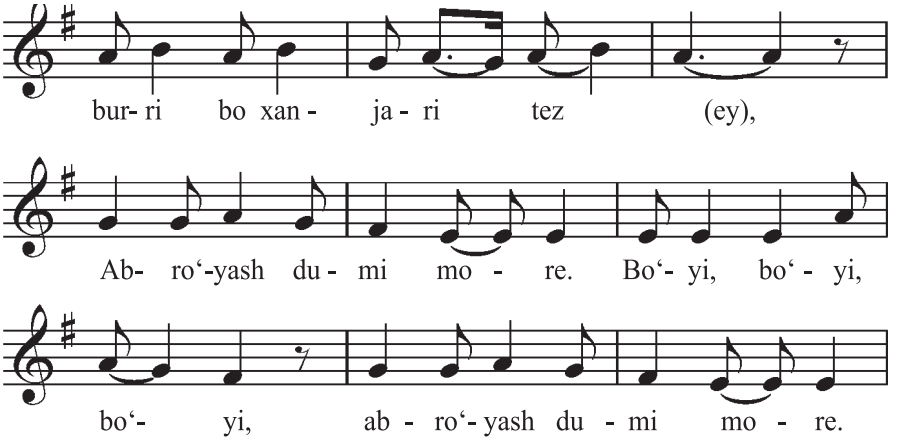
Таким образом, в ансамбле созанда принимают участие три-четыре женщины — солистка и дойристки, время от времени тоже подключающиеся к пению. В соответствии с местными обычаями созанда демонстрировали своё искусство только среди женщин во время свадеб, отдыха и развлечений, массовых празднеств. Их репертуар состоит из многочастных песенно-танцевальных циклов.

Обычно солистка начинает своё выступление протяжной, торжественного характера поздравительной песней «Тўй муборак» («Свадебно-поздравительная»). Затем в постепенно убыстряющемся танцевального характера темпе исполняются одна за другой последующие части без перерыва. Своими звучными ритмами и припевами дойристки сопровождают пение. В течение выступления они иногда начинают одновременно отбивать разные ритмы, но цельность общего звучания при этом не нарушается.

BO‘YI-BO‘YI (БОЙ-БОЙ)

Узбекская народная песня

Упражнения для голоса

а) **Не спеша**

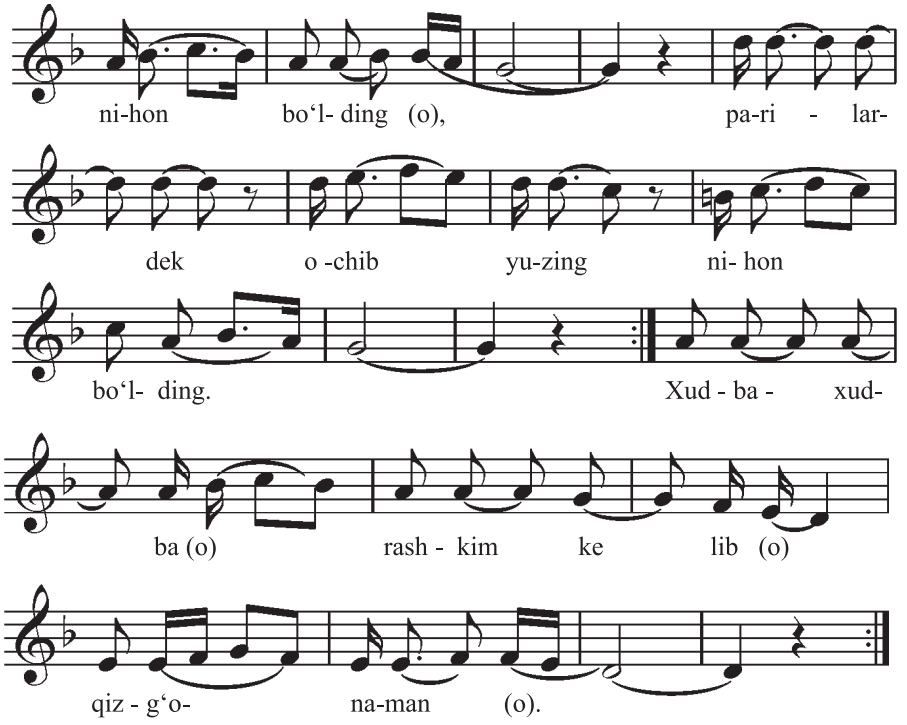
b)

EY NOZANIN («О, МИЛАЯ»)

Газель *Мукими*

Узбекская народная песня

Ey, nozanin, ishqing bilan devonaman,
Oqshomlari uyqum kelmay to‘lg‘onaman.

Parilardek ochib yuzing, nihon bo‘lding,
Xudba-xudba rashkim kelib qizg‘onaman.

Определение интервалов на основе нотных примеров.
Уважаемые ученики! Определите интервальные соотношения звуков в следующих нотных примерах. Напоминаем, что простые интервалы обозначаются следующими наименованиями и цифрами: прима-1, секунда-2, терция-3, кварта-4, квинта-5, секста-6, септима-7, октава-8.

?! 1. Сколько музыкантов обычно принимает участие в ансамбле созанда?

2. Определите размер мелодии в следующем нотном примере:

3. Определите ритмический усуль песни «О милая».

4. Выучите наизусть песню «О милая».

4 тема. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ФЕРГАНЫ И ТАШКЕНТА

Под Фергано-Ташкентским локальным музыкальным стилем понимается совокупность характерных музыкальных традиций, сложившихся на территории Ферганской долины, города Ташкента и столичной области. В нём получили своё характерное отражение такие жанры народной музыки, как куй, терма, лапар, ялла, кошук, ашула, а также жанры профессиональной музыки — дастан, катта ашула, маком.

В Фергано-Ташкентском локальном музыкальном стиле заметное место занимает детский фольклор и песенное творчество женщин. В частности, для этого стиля характерны такие детские песни, как «Бойчечак» («Подснежник»), «Ёмгир ёгалок» («Дождик, лейся»), «Лайлак келди» («Прилетели аисты»), «Офтоб чикди» («Взошло солнце») «Чучвара кайнайди» («Закипели пельмени»). Они пользуются популярностью не только в данном регионе, но и по всей республике.

З. Исломшиков. Шохимардан.

Среди женщин особой известностью пользуются лапары и ашула, а из свадебно-обрядовых — «Ёр-ёр» («Милый») и «Келин салом» («Приветствие невесты»).

В Фергано-Ташкентском локальном музыкальном стиле представлены известные бахши Хайдар Ота Байчиев, Джумабай-бахши, Раззок-бахши Казакбаев, Кабилбай-бахши, которые поют в сопровождении домбры. Их репертуар состоит, в основном из дастанов «Алпамыш», «Рустамхан», «Авазхан», «Ширин и Шакар» и других.

В Фергано-Ташкентской музыкальной практике присутствуют почти все национальные музыкальные инструменты, а именно: дутар, танбур, рубаб, чанг, сато, гиджак, най, кошнай, дойра, нагора и другие. Их используют как в сольном виде, так и в составе ансамблей. В частности, на массовых праздниках, народных торжествах, во время свадебных обрядов звучит ансамбль, состоящий из сурная, карная, нагоры и дойры. А внутри помещений используются инструменты относительно мягкой звучности — дутар, танбур, гиджак, кошнай и другие.

Конечно, в искусстве узбекского народа каждый национальный музыкальный инструмент имеет своё место и роль, за ним закрепились специальные мелодии. Например, для дутара сочинены мелодии «Коштар», «Чертмак», «Дутор баёти», в то же время он используется для акком-

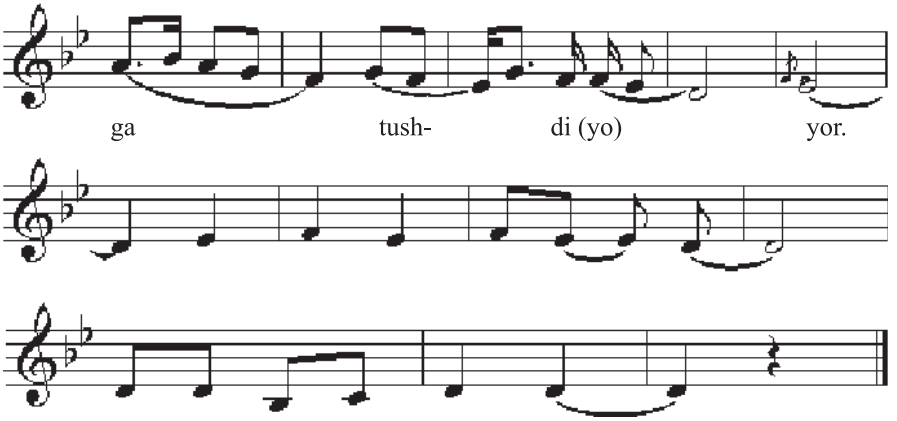
панемента. Дутар и дойра особенно популярны в женском кругу. Вместе с тем, певцы-хафизы привлекают их, наряду с танбуром, для сопровождения собственного пения. Танбур, сато, най, кошнай, гиджак, чанг, в основном, считаются инструментами профессиональных музыкантов, то есть на этих инструментах могут играть инструменталисты, обучавшиеся по данной специальности.

Для инструментальной музыки Ферганы–Ташкента характерны и танцевальные мелодии. Среди них можно назвать такие, как «Андижанская полька», «Дилхирож», «Фаргонача рез», «Тановар», «Катта уйин» и другие.

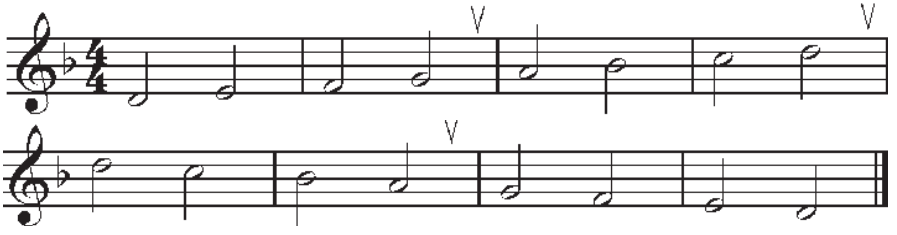
TANAVOR I (ТАНОВАР 1)

Узбекская народная песня

а)

б)

У ВОРОТ, ВОРОТ

Радостно **Русская народная песня**

?! 1. Каковы примечательные особенности Фергано-Ташкентского локального музыкального стиля?
2. Какие традиционные музыкальные инструменты встречаются в этом регионе?
3. Разучите по нотам верхний голос песни «У ворот, ворот».

5 тема. КАТТА АШУЛА И ИСКУССТВО ЯЛЛАЧИ

Джурахон Султанов

В Фергано-Ташкентском музыкальном наследии есть характерный жанр вокальной лирики, который называется «катта ашула» («большая песня»). Они поются без какого-либо инструментального сопровождения двумя, реже тремя-четырьмя певцами-хафизами. Обычно они держат в руках небольшую тарелку, которая служит им своего рода резонатором звучания. Катта ашула исполняются на стихи поэтов-классиков Лютфи, Саккики, Навои,Мукими, Фурката, Хабиби и других.

Знаменитыми мастерами данного жанра считаются Балтабой хафиз, Хамрокулкори, Мамадбобо Саттаров, Акбаркори Хайдаров, Эркакори Каримов, Джурахон Султанов, Мамурджон Узаков, прославившиеся исполнением таких катта ашула, как “Кўп эрди”, “Бир келсун”, “Эй дилбари жононим”, “Адашганман”, “Дўстлар”, “Ёввойи Чоргох”.

Катта ашула часто звучат на праздниках и массовых торжествах, народных гуляниях, а также на традиционных вечеринках в домах. А в чайханах нередко проводились своеобразные состязания певцов катта ашула.

В Фергано-Ташкентском локальном музыкальном стиле особым разнообразием и массовостью отличается творческая деятельность женщин. В частности, массовый характер носит исполнение песен-диалогов — лапаров, свадебно-обрядовых «Ёр-ёр», «Келин салом» и песен, именуемых олан. Среди них особую популярность приобрели песни в жанре ялла.

Ялла — это песня куплетной формы с танцевальным сопровождением. Здесь солистка-яллачи под ритмы дойры поёт куплеты и танцует, а припев подхватывают собравшиеся в круг. Кроме этого, подобно бухарско-самарканд-

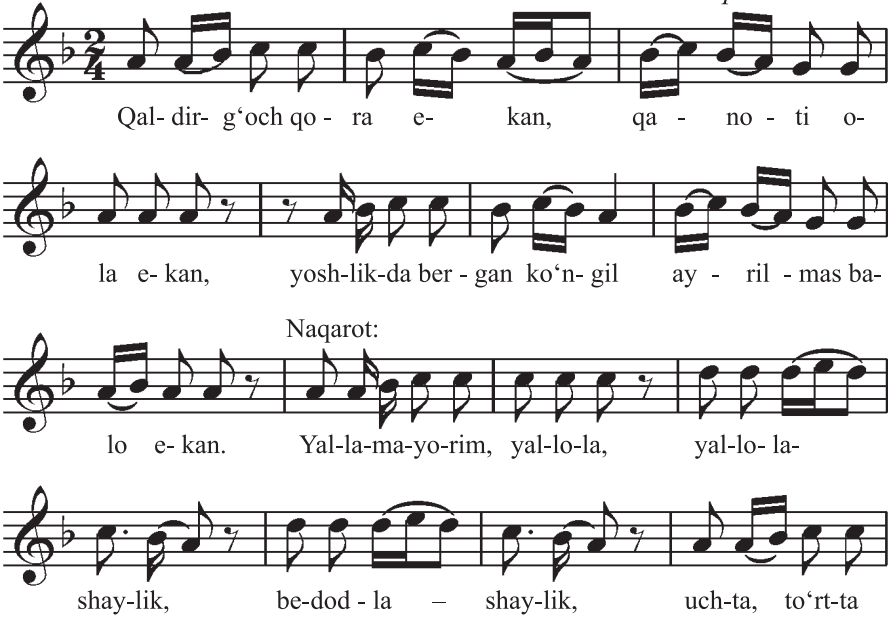
ским созанда и хорезмским халфа, профессиональные яллачи выступают как солисты в ансамбле.

Солистка-яллачи сопровождает своё пение игрой на дутаре или дойре. А ансамбль яллачи состоит из 2-3 женщин, поющих только в сопровождении дойры. Репертуар яллачи состоит, в основном, из песен кошук, лапар, ялла и свадебно-обрядовых.

YALLAMA-YORIM (ЯЛЛА)

Узбекская народная песня

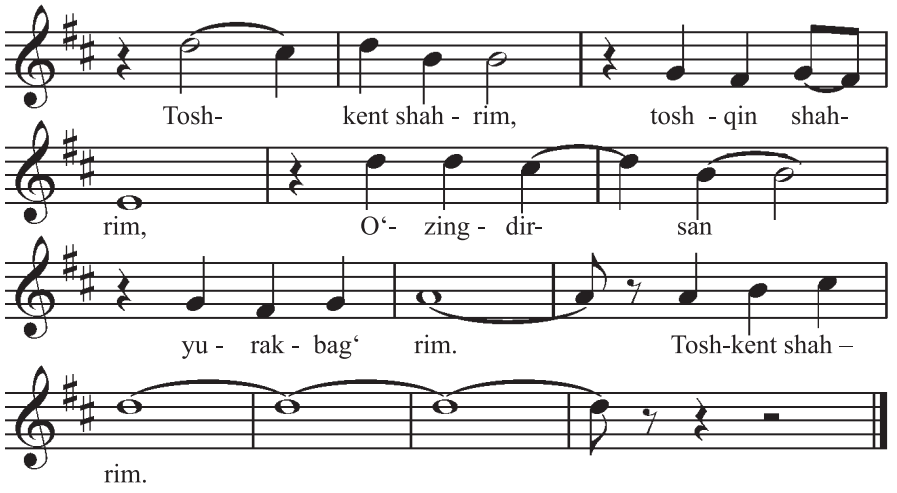

TOSHKENT SHAHRIM (МОЙ ТАШКЕНТ)

Стихи *Пулата Мумина* Музыка *Надима Нарходжаева*

Умеренно

Olinsa ham noming toshdan,
Mehring sening nur –
quyoshdan.
Salobatli qaddu basting,
Qardoshlikdan kulgan baxting.

Toshkent shahrim,
toshqin shahrim,
O‘zingdirsan yurak-bag‘rim.

Chaman nusxa yasangansan,
Saodatdan yashargansan.
Yulduz kabi charaqlaysan,
Baxtim bo‘lib yaraqlaysan.

Toshkent shahrim,
toshqin shahrim,
O‘zingdirsan yurak-bag‘rim.

Dong yoygansan tarixlarda,
Nomdorimsan ta’riflarda.
Paxtakorga shon shahrimsan,
Mehmondo‘stim, non shahrimsan.

Toshkent shahrim, toshqin shahrim,
O‘zingdirsan yurak-bag‘rim.

Народные песни — ашула

В Фергано-Ташкентском локальном музыкальном стиле важное место занимают лирические ашула. Эти песни отличаются от терма, лапар, кошук более широким диапазоном и особой мелодичностью. Народные ашула исполняются на тексты в стихосложении бармак или на основе стихов в классическом арузе.

В свою очередь ашула делятся на:

1) образцы устного народного музыкального творчества;

2) сочинения бастакоров, которые принадлежат к профессиональной музыке устной традиции.

Такие ашула, как «Эй нозанин», «Ойдек тўлибдур», «Фарзона», «Ул париваш» исполняются не только профессионалами певцами-хафизами, но и любителями музыки. Эта же разновидность ашула звучала и в женской половине дома. Из самых популярных можно назвать «Тановар», «Чаман ичра», «Кора сочим», которые поют женщины в сопровождении дутара или дойры.В то же время песни «Чаман ялла», «Нигорим», «Галдир», «Нисор» и другие могут исполняться профессиональными музыкантами. Соответственно местным традициям, ашула звучали во время различных вечеринок, свадебных торжеств и народных праздников.

?! 1. Для какого локального музыкального стиля характерен жанр катта ашула?
2. Какие имеются разновидности ашула?
3. Какие песенные жанры исполняют яллачи?
4. Расскажите об особенностях песен ялла и катта ашула.
5. Определите тон и полутон на основе мелодии песни «Toshkent shahrim» (Мой Ташкент).
6. Спойте по нотам мелодию песни.

OLMA ATIRJON (АРОМАТ ЯБЛОК)

М.М. ♩. = 96-100 *Узбекская народная мелодия*

7. Определите термины соединяя буквы.

С	А	М	А	Р	К	А	Н	Д
С	С	О	З	Д	У	М	Б	И
И	Д	Н	А	Й	А	Н	А	Р
Б	А	К	О	О	К	А	Й	Й
И	Д	О	С	Т	О	Н	К	У
З	К	А	Р	С	А	К	С	А
И	У	Й	И	Н	Р	А	К	Р
К	К	У	Ш	И	К	Д	О	И

6 тема. МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ ХОРЕЗМА

Хорезмский локальный музыкальный стиль складывается из характерных для данного региона народных песен и лапаров, различных обрядовых и танцевальных мелодий, дастанов, ашула и макомных профессиональных традиций. Являясь органичной частью узбекской музыкальной культуры, музыка Хорезма ярко своеобразна. В известной мере можно говорить о её близости к туркменской и азербайджанской музыке. Своеобразие местного музыкального стиля можно видеть и на примере распространённых народных музыкальных инструментов. Здесь используется духовой инструмент буламан, что не характерно для других областей. Буламан изготавливается из тутового дерева, по форме напоминает сурнай. На нём играют как сольно, так и в составе инструментального ансамбля.

В Хорезме широкое распространение получил азербайджанский тар. А с конца XIX века с Кавказа была завезена

гармонь. Ее здесь называют саз. Кроме того, в музыкальной практике используются почти все другие народные музыкальные инструменты – дутар, танбур, гиджак, чанг, най, кошнай и другие, но реже встречается домбра. Существенное место в Хорезмском музыкальном стиле занимает вокальная и инструментальная музыка, связанная с танцем. В свою очередь, танцевальные мелодии могут иметь несколько разновидностей:

1) пьесы популярного характера. Среди них, в основном, «Лазги», «Ганжи қорабоғ», «Уфари» и другие;

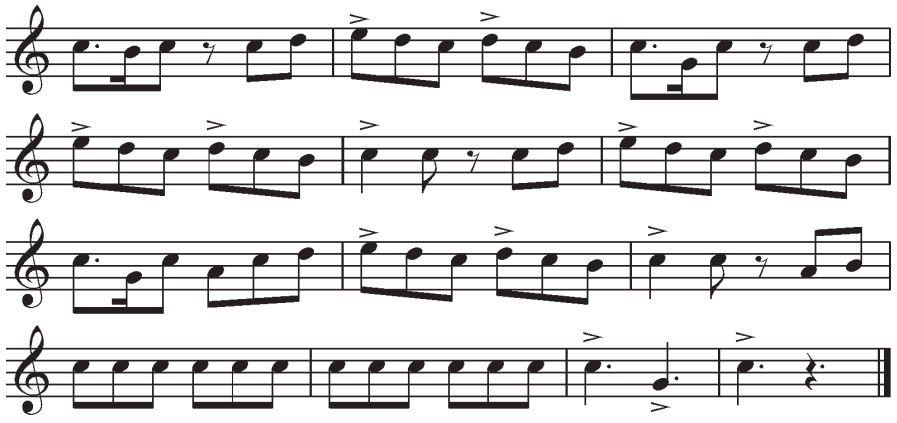
2) игровые мелодии представлений дарбазов-канатоходцев. Это «Елпазаланди», «Уфари Елпазаланди» и другие;

3) игровые мелодии представлений кизикчи и масхарабозов (острословов, юмористов-пересмешников). Их представляют «Чоғоллоқ», «Аз-аз», «Аз-азнинг тези», «Хоразмча», «Юз бир», «Сурнай йули» и другие. Хорезмские танцевальные и игровые мелодии исполняются во время народных празднеств и гуляний. А в далёком прошлом на народных гуляниях – сайилях демонстрировались зрелищные игры под названием «Хатарли ўйин» («Опасная игра»). В них имитировались действия и повадки разных животных (например, «От ўйин» («Танец коня»), «Тустовук уйин» («Танец индюка»), «Каптар» («Голубь») и пр.), а также разыгрывались комические сцены «Олма териш» («Сбор яблок»), «Кампир» («Старуха»), «Кукнори» («Мак») в сопровождении музыки.

XORAZM LAZGISI (ХОРЕЗМСКОЕ ЛЯЗГИ)

Узбекская народная мелодия

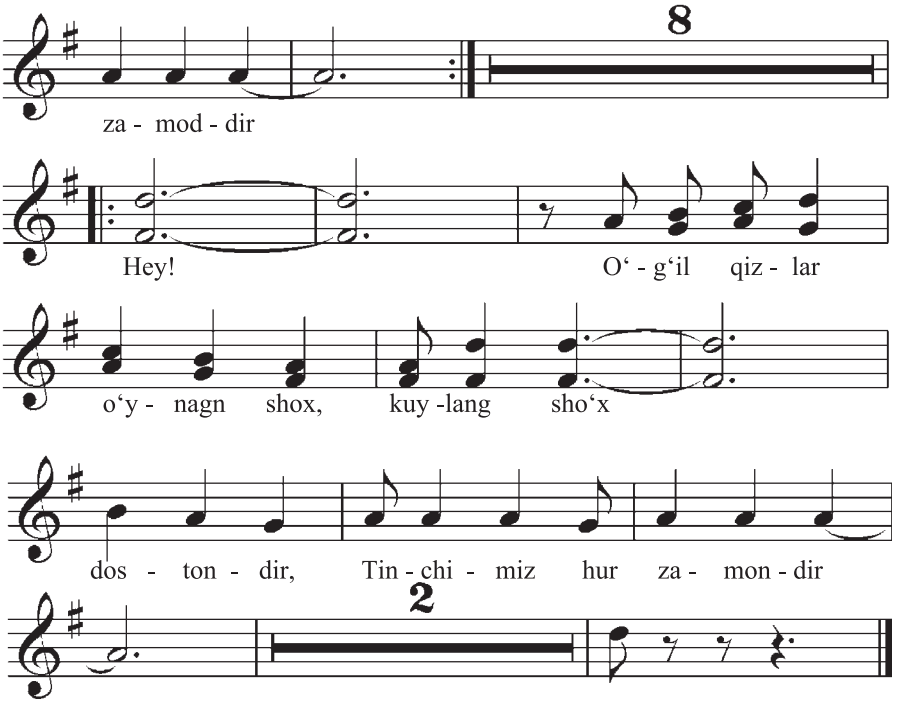

SHODIYONA («ТОРЖЕСТВЕННАЯ»)

Стихи *Нурмухаммада Исраилова* Музыка *Хуршиды Хасановой*

1. Hey!
O‘g‘il-qizlar o‘ynang
sho‘x kuylang sho‘x,
Dilda g‘amga o‘rin yo‘q,
Husni a’lo hurdiyor, Baxting
kulab qo‘lda tor!

2. Hey!
Zar quyoshga teng bizni bo‘yimiz,
Yurtda bu kun to‘yimiz,
Doim sevinch kuchga to‘l,
Tilagimiz omon bo‘l
Ona vatan omon bo‘l!

N a q a r o t:

Dilda shodlik, tilda qo‘shiq,
Kuylaymiz yona-yona,
Bayramona kuyimiz,
Yurtimda shodiyona.

Sevinchimiz dostondir,
Tinchligimiz – hur zamondir.
Shodligimiz dostondir,
Tinchligimiz – hur zamondir.

?! 1. Какие вы знаете узбекские танцевальные мелодии?
2. Определите интервалы в мелодии песни «Shodiyona» (Торжественная).
3. Постройте от звука «соль» мажорный звукоряд в восходящем направлении.

7 тема. ТРАДИЦИИ ХОРЕЗМСКИХ ДАСТАНОВ

Хорезмская школа дастанов имеет собственные традиции и обладает отличительными чертами в сравнении с другими эпическими школами Узбекистана. Они, в основном складываются из следующих моментов:

а) хорезмские дастаны поют не в «горловой» манере, а обычным открытым голосом;

б) если в большинстве локальных школ дастанов пение сопровождается игрой на домбре, то в хорезмских дастанах — на дутаре. В исполнении может принимать участие небольшой инструментальный ансамбль. При этом мастер-бахши обычно аккомпанируют себе на дутаре, таре или рубабе, остальные играют на гиджаке, буламане и дойре;

в) репертуар хорезмских дастанчи, в основном, составляют такие сказания, как «Ошик Гариб и Шохсанам», «Гороглы», «Кунтугмиш», «Базирён», «Ошик Ойдин».

Среди крупных представителей хорезмской школы дастанчи следует назвать таких мастеров, как Ахмад бахши, Бола бахши, Рузимбек Мурадов, Каландар бахши.

В Хорезмском регионе получила распространение игра на гармони (сазе). Мастеров-исполнителей на этом инструменте называют также сазчи. Эти музыканты исполняют, в основном, отдельные песенные номера и инструментальные мелодии из дастанов. При этом дастаны редко исполняются в полном виде.

Определите инструменты, которые участвуют в сопровождении песни из дастана «Гороглы».

OVOZING SENI («ТВОЙ ГОЛОС»)

Не спеша

O‘g‘lim ketib sulton boshim xor o‘ldi,
O‘g‘limni ko‘rmakka ko‘nglim zor o‘ldi,
Yig‘lamoqdin ikki ko‘zim ko‘r bo‘ldi,
O‘g‘lima o‘xshaydi ovozing seni,
Bolama o‘xshaydi nolishing seni.

ТЫ, СОЛОВУШКА, УМОЛКНИ

Хорезмские народные лапары

Народные песни, исполняемые обычно двумя лицами в форме диалога, называются л а п а р. Они могут сопровождаться танцами, так как имеют танцевального характера усули. В лапарах куплеты поют на слова в виде вопроса-ответа. Примером может послужить популярный лапар «Нима-нима, нима дейсиз?» («Что скажете?»). Следует также отметить, что в Хорезме лапары могут звучать и в сольном женском исполнении. Приведённый ниже нотный пример рассчитан именно на такое исполнение.

OXTARAMAN (Я, ИЩУ)

?! 1. В каких областях Узбекистана распространён жанр дастан?
2. Каковы особенности Хорезмской школы дастанов?
3. Определите интервалы, которые встречаются в песне «Ovozing seni» (Твой голос).
4. Выучите наизусть первый (верхний) голос песни «Ты, соловушка, умолкни».

8 тема. ХОРЕЗМСКОЕ ПЕСЕННОЕ ИСКУССТВО

Вокальное искусство в Хорезме развивалось издревле. Важная особенность песен ашула состоит в том, что в их основе лежат классические стихотворения.

Мелодии ашула по сравнению с кошуком и лапарами более широкого дыхания, диапазон звучания больше одной октавы.

Для Хорезма характерны циклические ашула, которые называются с у в о р а . Это слово означает «всадник»,

«наездник». Мастера прошлого утверждали, что происхождение сувора связано с усульной основой песен, своеобразно имитирующих «топот конских копыт».

Хорезмские сувора исполняются на стихи поэтов-классиков Навои, Машраба, Надиры, Огахи, Муниса, Аваза Отара, Бедиля и других. Знаменитыми исполнителями сувора считаются Хаджихан Болтаев, Мадрахим Якубов (Ширази), Камилджан Атаниязов, прославившиеся именно в этом жанре.

В Хорезме проводятся своеобразные состязания исполнителей сувора, которые называются «дидалишма» или «дийдалашма». Певцам, принимающим участие в таких состязаниях, предлагают спеть известную мелодию на новые стихи.

Певец, который справился с этой творческой задачей лучше других, считается выигравшим.

Для музыкальной культуры Хорезмской области характерно искусство женщин-исполнительниц, которых именуют халфа. Они, подобно бухарско-самаркандским созанда, принимают участие в различных семейных обрядах и общественных праздниках. Здесь пение халфа проявляется в двух формах: сольном и коллективном (ансамблевом).

Исполнительский репертуар солистки-халфа обычно составляют песенные номера из дастанов и свадебных песен (в частности, «Ёр-ёр», «Келин салом», «Ал-мубо-рак» и прочие), которые звучат без инструментального сопровождения.

Вместе с тем халфа участвуют и в похоронных обрядах, где на женской половине дома читают нараспев духовного содержания поэмы «Иброхим Адхам», «Бобо Равшан» и другие.

Солистка-халфа поёт, аккомпанируя себе на гармони. В состав ансамбля могут входить также дойристка и танцовщица. В их исполнении звучат также народные лапары, ашула, ялла и собственные сочинения.

«Savti suvora I».

QALABANDI (УЗНИК КРЕПОСТИ)

Узбекская народная мелодия

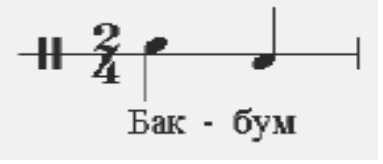

Закрепление знаний об усуле.

У с у л ь – является одним из важных выразительных средств узбекской национальной музыки, он исполняется на ударных инструментах (дойра, нагора и других). Значит, усуль это неизменно повторяемая ритмическая формула, которая звучит на ударных инструментах.

Усули сопровождают песни, инструментальные мелодии, танцевальные мелодии и танцы. Обычно усуль строится из двух разных ударных элементов. Их звучание мастера именуют «бак» и «бум». Ударный звук «бак» звучит сравнительно выше, он образуется посредством удара по краю (ближе к обручу) дойры, а звук «бум» образуется посредством удара по середине инструмента и звучит несколько ниже, чем «бак».

Усули можно записывать с помощью нот. Для этого используется одна горизонтальная линия. Здесь звук «бак» записывается над линейкой, а «бум» — под линейкой.

?! 1. Что представляет собой Фергано-Ташкентский стиль народной музыки?
2. Что представляет собой Хорезмский стиль народной музыки?
3. Приведите названия популярных хорезмских народных танцев.
4. Какие своеобразные черты имеет Хорезмская школа дастанов?
5. Что вы знаете о Фергано-Ташкентской инструментальной музыке?
6. Выучите наизусть оба голоса песни «Ты, соловушка, умолкни».
7. Запишите следующие усули нотами.

Образец:
а) бум - ба-ка

б) ба-ка бум
в) бак ба-ка бум
г) бум - бак

II ЧЕТВЕРТЬ

УСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ

1 тема. ПОНЯТИЕ О МАКОМЕ. ШАШМАКОМ

Макомы имеют многовековую историю развития. Корни их происхождения связаны с народной музыкой. Однако макомы к музыкальному фольклору не относятся, ибо они являются высшими образцами профессиональной музыки устной традиции.

Как известно, накопленный творческий опыт музыкантов передавался из одного поколения в другое по линии «мастер–ученик». На начальном этапе зарождения профессиональной музыки важную роль сыграли «придворные условия», поскольку таланты из народа привлекались на службу во дворцы правителей. В этих условиях и стала складываться классическая музыка. И в прошлом искусством макомов занимались, в основном, профессиональные музыканты: бастакоры, исполнители-инструменталисты и певцы.

Следует отметить, что макомы составляют самую большую и в то же время самую сложную часть традиционной узбекской музыки. Многочастные макомы можно в какой-то мере уподобить выдающимся творениям зодчества в Центральной Азии. Наряду с творческой практикой музыкантов-бастакоров важную роль в развитии макомов сыграла наука о музыке.

Выдающиеся учёные-мыслители Востока Фараби, Ибн Сино, Урмави, Ширази, Мараги, Джами и другие являются авторами специальных научных трудов по вопросам музыки. Значит, развитие получило не только творчество и исполнительство макомов, но и его теоретические основы.

Слово «маком» арабского происхождения и имеет множество толкований: в частности, «место», «положение», «позиция», «степень». Его музыкально-смысловое содер-

жание объясняется, прежде всего, как «место извлечения звука» на струнном музыкальном инструменте. Другое понятие термина связано с тем, что маком — это главный жанр профессиональной музыки устной традиции. Он объединяет в циклы инструментальную и вокальную музыку на основе разработанных ладов и усулей.

В Узбекистане распространено три основных вида макомов:

1. Шашмаком (Шесть макомов) или Бухарские макомы.
2. Хорезмские макомы.
3. Фергано-Ташкентские макомы.

Слово «Шашмаком» в переводе означает «Шесть макомов». Этот монументальный цикл состоит из следующих макомов:

I. «Бузрук» — «большой», «великий».

II. «Рост» — «правильный», «соответственный», «правдивый».

III. «Наво» — «напев», «мелодия».

IV. «Дугох» — «два места», «два ладка».

V. «Сегох» — «три места», «три ладка».

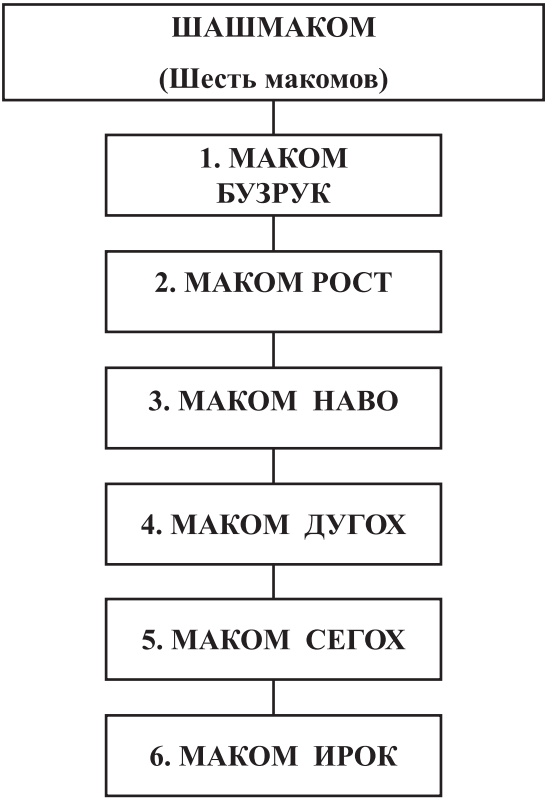
VI. «Ирок» — название страны.

Шашмаком окончательно сложился к середине XVIII века в Бухаре в творческой и исполнительской практике придворных профессиональных музыкантов. Классические произведения бастакоров, создаваемые в течение многих веков на основе шести «совершенных» ладов, выступили главным объединяющим средством этого цикла. Все нструментальные и вокальные части макомов представляют собой относительно самостоятельные по содержанию и форме произведения. Они сочинены на основе общности лада и ритмических формул дойры.

Каждый маком, в свою очередь, состоит из двух крупных разделов – инструментального и вокального. Их исполняли обученные в традициях школы «мастер—ученик» квалифицированные музыканты-инструменталисты и певцы-хафизы.

Как известно, макомы дошли до нас, в основном, посредством устной передачи из поколения в поколение.

Ученики перенимали их от учителей-мастеров и творчески осваивали. Хотя учёными средневекового Востока были специально изобретёны несколько нотных систем, чтобы записывать музыку, в широкую практику они не вошли. В течение XX столетия макомы несколько раз записывались в нотной системе. В частности, в первой половине 20-х годов прошлого века замечательный композитор и этнограф В.А.Успенский впервые записал Шашмаком в Бухаре – в исполнении выдающихся мастеров – хафиза Ота Джалола Носирова и танбуриста Ота Гияса Абдугани. Эта запись была издана в 1924 году. Впоследствии выдающийся хафиз, инструменталист и бастакор, народный артист Узбекистана, академик Юнус Раджаби дважды осуществил полную нотную запись шести макомов, которые затем были опубликованы.

Прослушайте инструментальную макомную мелодию и определите на слух звучащие инструменты.

SAMOI DUGOH (САМОИ ДУГОХ)

M.M. ♩ = 72

«Савти Калон сокийномаси». Фрагмент из вокальной части макома Рост.

SAVTI KALON SOQIYNOMASI
(САВТИ КАЛОН СОКИЙНОМАСИ)

Стихи *Бабура*

из макома «Рост»

M.M. ♩ = 108

Kel - tur - sa yuz ba - lo - ni o‘- shal
be - va -fo men- ga, Kel- sun, a - gar yu - zum-
ni e - vur- sam ba- lo men- ga.
Net - gay-men ul ra -fiq bi - la- kim qi - lur ba-se,
Meh- ru va- fo ra- qib - g‘a, jav-
ru ja- fo men - ga. Be- go- na bo‘l-sa
aql me-ni tel - ba - din ne tong,
Chun bo‘l- di ul pa - ri - si- fa - tim
o- shi- no men- ga.

Keltursa yuz baloni o‘shal bevafo menga,
Kelsun, agar yuzumni evursam balo menga.

Netgaymen ul rafiq bilakim qilur base,
Mehr-u vafo raqibg‘a, javr-u jafo menga.

Begona bo‘lsa aql meni telbadin ne tong,
Chun bo‘ldi ul parisifatim oshno menga.

О Шести макомах

Как уже было сказано, каждый из шести макомов, входящий в цикл Шашмаком, состоит из двух крупных разделов – инструментального и вокального. Их исполняли обученные в традициях школы «мастер–ученик» квалифицированные музыканты-инструменталисты и певцы-хафизы. Мастер-макомист выбирал для себя способного ученика и обучал его своему искусству. Ученик учился пению макомов в течение довольно долгого времени (примерно 7–10, а то и до 15 лет) в несколько этапов. Мальчики, в основном, заучивали образцовое исполнение своего учителя, слушая и постигая смысл произведений. Они выучивали множество стихов (газели Руми, Лютфи, Саккоики, Атои, Хафиза, Джами, Навои, Физули, Бабура, Машраба и других поэтов). Будущие певцы в обязательном порядке учились игре на музыкальных инструментах.

Из этого следует, что для освоения макомов музыкант должен обладать прекрасной памятью. Именно поэтому певцов-макомистов называют «хафизами», что значит «обладающий памятью», «хранящий в памяти». Хафизы, как правило, имеют приятный, сильный, широкого диапазона голос.

Хафизы-макомисты очень ответственно относились к своему искусству. Они тщательно прорабатывали каждое произведение и, лишь добившись совершенства, исполняли его для слушателей. Ученики без разрешения учителя не выступали перед зрителями. Только достигнув профессиональной зрелости и получив благословение своих наставников, они готовы были служить искусству.

?! 1. Что означает термин «маком»?
2. Какие виды макомов распространены в Узбекистане?
3. Назовите по порядку макомы, входящие в цикл Шашмаком.
4. Спойте по нотам мелодию «Samoi dugox» (Самои дугох).

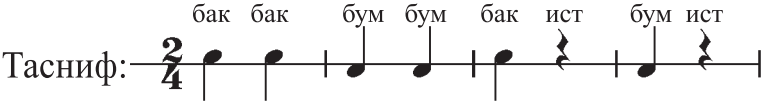
2 тема. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ШАШМАКОМА

Как уже было отмечено, каждый маком цикла Шашмаком состоит из двух больших разделов — инструментального и вокального. Инструментальный раздел называется «Мушкилот», что означает «трудности». Он состоит из пяти основных частей, которые называются:

1. «Тасниф» — «классифицированный», «созданный»;
2. «Тарджи» — «повторение», «припев»;
3. «Гардун» — «небосвод»;
4. «Мухаммас» — «упятерённый»;
5. «Сакил» — «тяжёлый».

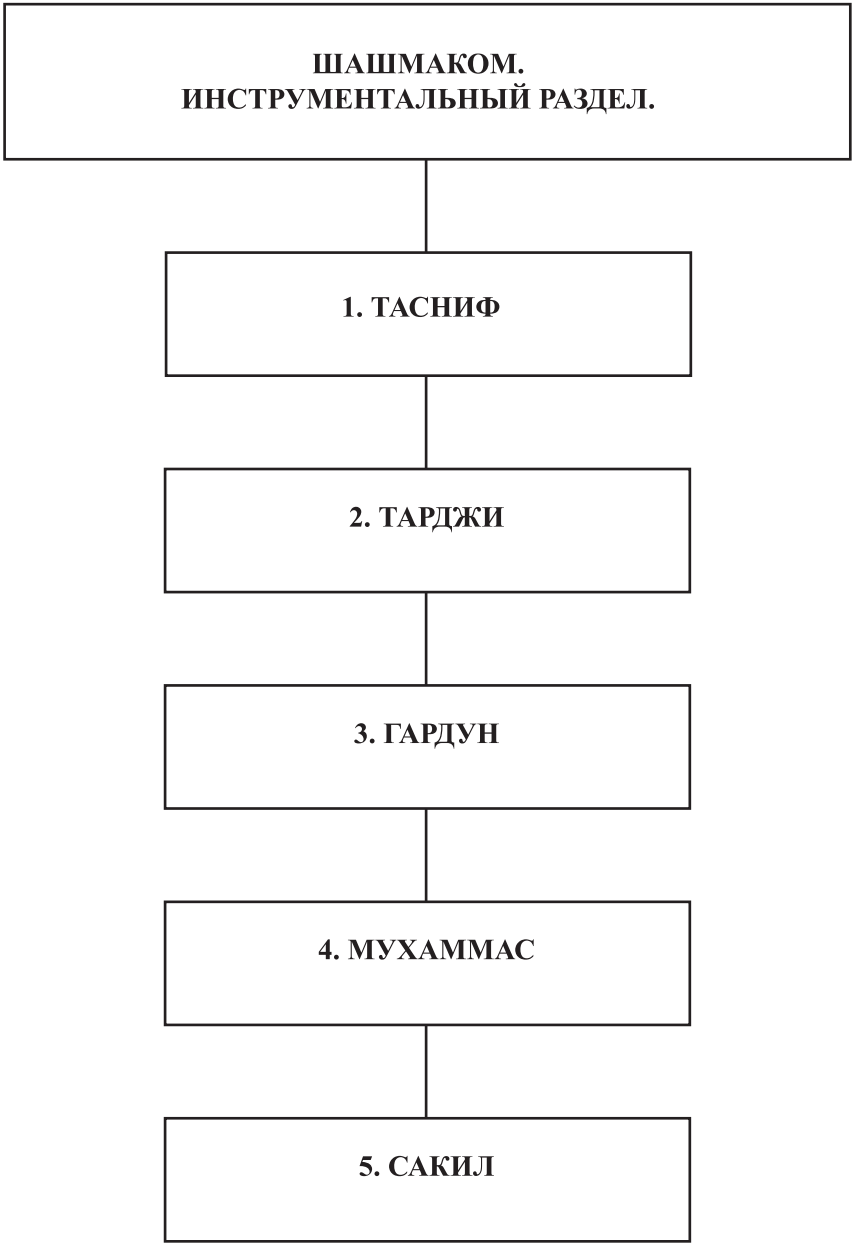
Несмотря на то, что инструментальные части называются по-разному, все они имеют усульную основу. И каждая мелодия сопровождается определённой ритмической формулой, которая звучит на дойре.

Раздел «Мушкилот» открывается инструментальной частью «Тасниф». В Шашмакоме таких пьес шесть: «Таснифи Бузрук», «Таснифи Рост», «Таснифи Наво», «Таснифи Дугох», «Таснифи Сегох» и «Таснифи Ирок». Все они, как правило, исполняются в усуле дойры на 2/4. В устной традиции эта ритмоформула выражается: «бак, бак, бум,бум, бак, ист, бум, ист». В нотной же записи это выглядит следующим образом:

Различаются две основные формы исполнения инструментальных макомных мелодий — сольная (один инструмент) и ансамблевая (группа инструментов). Ведущим инструментом здесь выступает струнно-щипковый танбур, а в качестве сопровождающего — дойра. В сольном виде макомные инструментальные мелодии звучат ещё на гиджаке, дутаре, нае, рубабе, чанге, кошнае и других инструментах. Макомный ансамбль состоит из таких му-

зыкальных инструментов, как танбур, дутар, най, кошнай, гиджак, сато, чанг, конун, уд, рубаб. В музыкальной практике старой Бухары особо ценился камерный ансамбль в составе танбура, ная и дойры.

TASNIFI BUZRUK (ТАСНИФИ БУЗРУК)

Из макома "Бузрук"

M.M. ♩ = 84-88

?! 1. Из каких основных частей состоит инструментальный раздел Шашмакома?
2. Какие музыкальные инструменты являются ведущими в исполнении инструментальных частей Шашмакома?
3. Выучите наизусть усуль «Тасниф».
4. Выучите наизусть «Savti Kalon Soqiynomasi»

3 тема. ВОКАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ШАШМАКОМА

После первого, инструментального раздела макома в составе Шашмакома следует второй — вокальный. Он носит общее наименование «Наср», что в переводе с арабского языка означает «победа», «помощь», «проза».

«Наср» в свою очередь распадается на две группы вокальных частей. В первую входят четыре основных и несколько производных частей. Основные части назы-

ваются: «Сарахбор», «Талкин», «Наср» и «Уфар». Они имеют большую развёрнутую форму с продолжительной кульминацией. В то же время они связаны между собой и при полном циклическом исполнении, как правило, звучат без перерыва.

Все вокальные части макома объединены между собой общим ладовым строением. Однако отличаются они между собой своеобразием и оригинальностью ритмических формул — усулей.

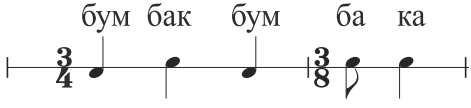
Усуль «Сарахбора»:

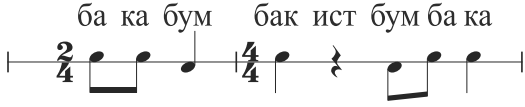
Части «Сарахбора» (как и другие вокальные части макомов) исполняются на восточные классические стихи (Рудаки, Лютфи, Навои, Бабура, Надиры и других) любовнолирического, религиозно-философского и нравоучительно-воспитательного характера.

Вокальные части «Талкин» и «Наср» отличаются между собой характерными ритмическими формулами более сложного строения, чем «Сарахбор».

Усуль «Талкин»:

Усуль «Наср»:

В промежутках между основными частями расположены производные, которые получили название «Тарона», что означает «напев», «мелодия», «песня». Производные части «Тарона» играют связующую роль между основными частями. Они разнообразны по характеру и усулям, сравнительно небольшие по объёму. «Тарона» напоминают образцы жанров музыкального фольклора. В «Тарона» используются народные стихи или рубаи поэтов-классиков.

Первая группа частей вокального раздела завершается танцевального характера частью «Уфар». В самом конце

этой части возвращается начальный напев «Сарахбора», что служит своего рода музыкальным обрамлением.

В виде наглядной таблицы это циклическое строение выглядит следующим образом:

РАЗДЕЛ «НАСР»

Первая группа частей

1. «Сарахбор» — «главные вести»;

«Тарона» (I—IV, I—VI);

2. «Талкин» — «назидание», «разъяснение», «интерпретация»;

«Тарона» — «напев», «мелодия», «песня»;

3. «Наср» — «помощь», «победа», «проза»;

«Тарона»;

4. «Уфар».

Вокальные части Шашмакома отражают сложность и классическое совершенство традиционного исполнительского искусства. Поэтому, чтобы их исполнять, необходимо владеть особыми профессиональными навыками. Этому и обучала традиционная исполнительская школа «мастер—ученик».

NASRULLOIY (НАСРУЛЛОИ)

Стихи *А. Навои* *Из макома* «Бузрук»

△

ЗИМНЯЯ ФАНТАЗИЯ

Музыка и стихи *Мухаммада Шерифа*

Умеренно быстро

Под о-кош-ком я си-жу, на ре-бят на всех гля-жу.

Де-ти пля-шут и по-ют и ме-ня зо - вут. Я люб-лю и -

трать вснеж-ки ба-бу снеж - ну - ю ле-пить, но мне ма - ма

не ве-лит и вок - но гро-зит. Хей, зи - ма, зи-муш - ка,

к нам при-шла из - да ле - ка. Снег кру-жит-ся и ма - нит, всех нас ве-се -

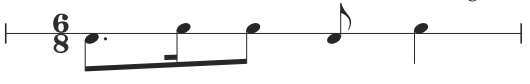

Мы валяемся в снегу,
Не боимся мы пургу.
Зима снежная пришла -
Упустить нельзя.

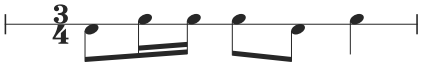
П р и п е в:

У ф а р. Уфар является ритмической формулой танцевального характера. Этот усуль в узбекской музыке встречается в двух основных разновидностях. Они называются: а) «лёгкий уфар»; б) «тяжёлый уфар».

Первый усуль записывается в размере $\frac{6}{8}$.

«Тяжёлый уфар» записывается в размере $\frac{3}{4}$:

?! 1. Чем характеризуются вокальные части «Талкин» и «Наср» Шашмакома?

2. Какую роль выполняют части «Тарона»?

3. Назовите по порядку основные части вокального раздела Шашмакома.
4. Разучите песню «Зимняя фантазия».

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ ШАШМАКОМА

Ота Джалол Носиров

Ота Гияс Абдугани

Леви Бабаханов

Уста Шоди Азизов

Домла Халим Ибадов

Карим Муминов

4 тема. ХОРЕЗМСКИЕ МАКОМЫ

Хорезмские макомы представляют собой монументальный цикл, который окончательно сложился в Хиве в первой половине XIX века. Он, как и Бухарские макомы, состоит из шести основных макомов:

1. «Рост»
2. «Бузрук»
3. «Наво»
4. «Дугох»
5. «Сегох»
6. «Ирок»

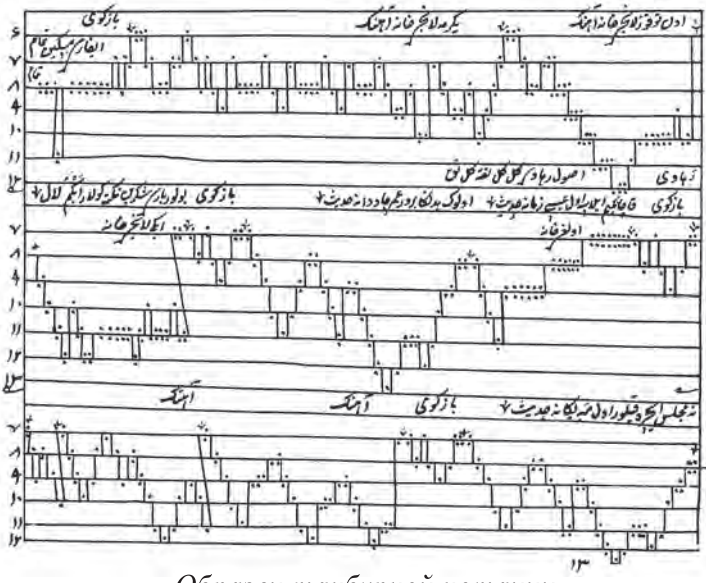
На Хорезмские макомы оказал влияние Бухарский Шашмаком. В этом большая заслуга замечательного музыканта из Хорезма Ниязджана Хаджи. Известно, что в начале XIX века он побывал в Бухаре и выучил от придворных знатоков музыку Шашмакома. Вернувшись к себе на родину, Ниязджан Хаджи обучил этому искусству местных музыкантов. С течением времени под воздействием художественных местных традиций Хорезмские макомы обрели самобытные особенности.

Известный поэт, переводчик и музыкант Камил Хорезми изобрёл так называемую «Танбурную нотацию». Она представляет собой 18 горизонтальных линий соответственно количеству основных ладков на танбуре. С помощью точек над и под линиями фиксируются ладки на танбуре, нажатием которых извлекаются звуки. Количество точек обозначает количество щипков по струне. Ритмическая формула — усуль выписывается традиционными слогами отдельно. Читается это письмо справа налево. При помощи этого нотного письма Камил Хорезми начал работу над полной записью образцов Хорезмского цикла макомов. После его смерти работа эта была продолжена и завершена учениками.

Камил Хорезми (1825 - 1899)

Несколько экземпляров этих уникальных рукописей сохранились до наших дней.

Образец танбурной нотации

Строение Хорезмских макомов по сравнению с Шашмакомом имеет как схожие, так и отличительные черты. В частности, если в Бухарских макомах инструментальный раздел называется «Мушкилот», то в Хорезмских макомах он именуется «Чертим йули» или «Мансур». При наличии в его составе таких одноименных частей, как «Тарджи», «Гардун», «Мухаммас» и «Сакил», часть под названием «Тасниф» отсутствует. В главной роли здесь выступает «Тани маком». Основное же место занимают «Пешрав» и заключительная часть «Уфар», что характерно для Хорезмских макомов.

Для того чтобы яснее представить взаимно схожие и отличительные черты строения Шашмакома и Хорезмских макомов, ниже приводится сравнительная таблица инструментальных частей на примере макома «Рост»:

Хорезмский маком «Рост»	Бухарский маком «Рост»
1. «Тани маком»	1. «Таснифи Рост»
2. «Пешрави Гардун»	2. «Гардуни Рост»
3. «Мухаммас I»	3. «Мухаммаси Рост»
4. «Мухаммас II»	4. «Мухаммаси Ушшок»
5. «Мухаммаси Ушшок»	5. «Мухаммаси Панджгох»
6. «Сакили Вазмин»	6. «Сакили Вазмин»
7. «Уфар»	7. «Сакили Рак-Рак»

В развитии мелодии инструментальных пьес ведущая роль принадлежит чередованию обновляемого «хона» и припевного «бозгуй».

Важное место в исполнительстве Хорезмских макомов занимают, как и в Шашмакоме, танбур и дойра. На танбуре сольно могут звучать макомные мелодии, в то время как на дойре отбиваются сопровождающие их ударные усули. Помимо этого в Хорезме распространены и такие макомные мелодии, которые, в основном, исполняются на дутаре, потому их называют «Дутарные макомы».

Прослушайте фрагменты музыки из инструментального раздела Хоразмских макомов

QARI NAVO (КАРИ НАВО)

OLMANI OTDIM (БРОСИЛ ЯБЛОКО)

Узбекская народная песня

?! 1. Как называется инструментальный раздел Хорезмских макомов?
2. Какие основные части составляют инструментальный раздел Хорезмских макомов?
3. Выучите наизусть песню «Зимняя фантазия».

5 тема. ВОКАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ХОРЕЗМСКИХ МАКОМОВ

Как известно, вокальный раздел Хорезмских макомов носит наименование «Айтим йули» или «Манзум». При сопоставлении с инструментальным разделом «Наср» Шашмакома между ними тоже обнаруживаются как сходные, так и отличительные черты. Например, в хорезмских вокальных частях наряду с «Талкин», «Наср» и «Уфар» имеются части «Сувора», «Фарёд» и «Накш», что связано с местными песенными традициями. В то же время название «Сарахбор» отсутствует, а главная часть носит наименование «Тани маком». Вот как выглядит сравнительная таблица вокальных частей макома «Наво» обоих циклов:

Хорезмский маком «Наво»	Бухарский маком «Наво»
1. «Тани маком»	1. «Сарахбори Наво»
2. «Тарона»	2. «Тарона I—II»

3. «Сувора»
4. «Талкин»
5. «Фарёд»
6. «Накш»
7. «Ораз»
8. «Уфар»

3. «Талкини Баёт»
4. «Тарона»
5. «Насри Баёт»
6. «Тарона I—II»
7. «Орази Наво»
8. «Тарона I—III»
9. «Хусайни Наво»
10. «Уфари Баёт»

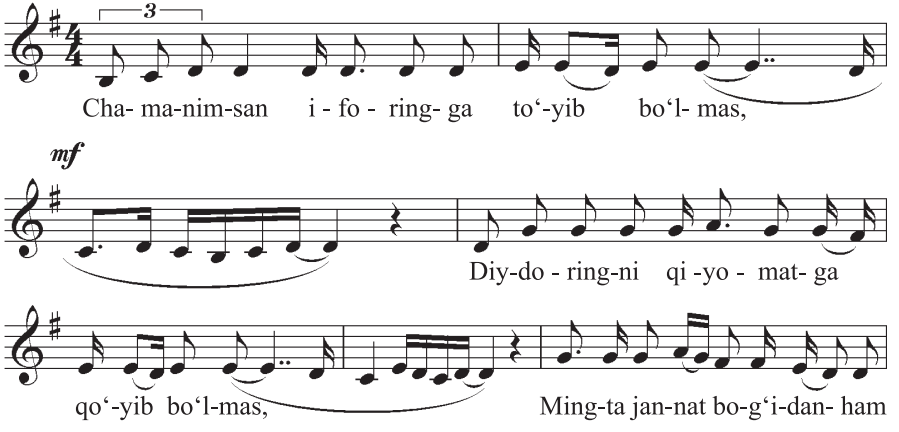
Следует добавить, что в Хорезмском макоме «Ирок» отсутствует вокальный раздел. То есть, этот маком содержит только инструментальную музыку. Кроме этого, в Хорезмских макомах нет частей под названием «Савт» и «Мугулча» с производными. А это, как известно, характерно для второй группы вокальных частей Бухарского Шашмакома.

Вокальная музыка Хорезмских макомов исполняется на стихи поэтов-классиков Навои, Физули, Машраба, Агахи, Муниса, Аваза Отара и других.

Прослушайте образцы музыки из вокального раздела Хорезмских макомов

O‘ZBEKISTON (УЗБЕКИСТАН)

Стихи *Мухиддина Амона* *Музыка Дилором Омонуллаевой*

Chamanimsan, iforingga to‘yib bo‘lmas,
Diydoringni qiyomatga qo‘yib bo‘lmas,
Mingta jannat bog‘idan ham sen muqaddas,
O‘zbekiston – mangu so‘lmas bahorimsan,
O‘zbekiston – baxti kulgan diyorimsan!

Камилджон Атаниязов

Камилджон Атаниязов

Нам известны представители нескольких поколений замечательных исполнителей Хорезмских макомов. Во второй половине XIX века ими были Камил Хорезми, его ученики и последователи Худойберган Мухркан и Матякуб Харратов.

В XX веке крупнейшими мастерами-исполнителями были Матпано Худайберганов, Матюсуф Харратов, Мадрахим Якубов (Ширази), Хаджихон Болтаев, Камилджон Атаниязов, Матнияз Юсупов, Рузимат Джуманиязов и другие.

Композитор, исполнитель и педагог Матнияз Юсупов, разучивший в своё время макомы от М. Худайберганова, во второй половине 1950 годов впервые записал при помощи пятилинейной нотной системы все Хорезмские макомы в полном циклическом виде.

Камилджон Атаниязов (1917 – 1975) был выдающимся певцом, инструменталистом и бастакором. В юные годы он освоил вокальные части Хорезмских макомов от М.Худайберганова, М.Якубова и Х.Болтаева.

К. Атаниязов искусно исполнял не только макомы, но и народные песни, песни из дастанов, сувора и сам являлся автором многих популярных песен (на стихи классических и современных поэтов) и музыкальных драм.

В частности, перу К. Атаниязова - бастакора принадлежат музыкальные драмы – «Азиз и Санам», «Ошик Гариб», песни – «Муборак», «Ватан», «Узбекистан», «Хоразм» и многие другие соченения.

ВЫДАЮЩИЕСЯ ИСПОЛНИТЕЛИ ХОРЕЗМСКИХ МАКОМОВ

Матякуб Харратов

Хаджихон Болтаев

Матнияз Юсупов и Матпано Ота Худойберганов

?! 1. Из каких основных частей состоит вокальный раздел Хорезмских макомов?
2. Как называются музыкальные инструменты, которые сопровождают пение макомных частей?
3. Прочитайте вслух при помощи «бак-бум» нижеследующие усули:

а)

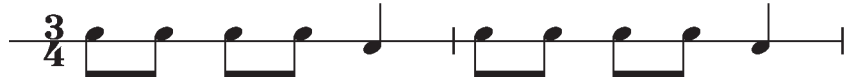
б)

в)

г)

4. Выучите наизусть текст песни «Узбекистан».

6 тема. ФЕРГАНО-ТАШКЕНТСКИЕ МАКОМЫ

Макомы, которые получили распространение в музыкальной практике Ташкента, столичной области и городов Ферганской долины имеют общее название — «Фергано-Ташкентские макомы». В отличие от Бухарских и Хорезмских макомов они не объединены в цельную композицию, а представляют собой разрозненные циклические инструментальные и вокальные произведения.

Среди таковых известны инструментальные пьесы «Насрулло I—V», «Муноджат I—IV», «Аджам», «Мискин I—V», «Сегох I— III», «Мушкилоти Сегох», «Сайкал I—II», «Мирзадавлат I—II», «Мушкилоти Дугох», «Чули Ирок» и другие. Популярными вокальными произведениями являются «Чоргох I - V», «Дугох Хусайн I—VII», «Баёт I—V», «Баёти Шерози I—V», «Гулёр-Шахноз I—V», «Коча Боги I—II», «Сегох I—II», «Тошкент Ироги» и другие.

Как видно, среди Фергано-Ташкентских макомов есть как одночастные, так и циклические образцы, которые обычно состоят из пяти-семи частей. Составные части циклов являются оригинальными вариантами главных. Фергано-Ташкентские макомные инструментальные пьесы звучат на таких народных инструментах, как най, гиджак, дутар, танбур, сурнай и другие. Так, сурнайные

макомные мелодии исполняются на открытом воздухе во время всенародных праздников и гуляний, свадебных торжеств и представлений канатоходцев. А на дутаре, нае, танбуре, гиджаке звучат в «камерной» обстановке.

Абдукадыр Исмаилов

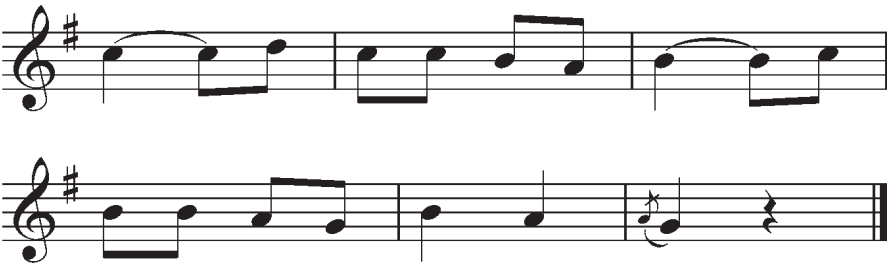
Исполнителями Фергано-Ташкентских макомных инструментальных пьес, как правило, являются музыканты-профессионалы. Среди инструменталистов, от кого дошла до нас эта музыка, нужно назвать следующих выдающихся мастеров: Абдукадыр Исмаилов (най), Ахмеджан Умурзаков (кошнай, сурнай), Тухтасын Джалилов (гиджак), Юнус Раджаби (най, дутар), Ашурали Юсупов (кошнай, сурнай), Мухиддин Хаджи Нажмиддинов (дутар, танбур), Абдусоат Вахабов (дутар), Камилджан Джаббаров (гиджак, дутар, танбур), Фахриддин Садыков (чанг, дутар), Саиджан Кала-

NASRULLO I (НАСРУЛЛОИ)

Фергано-Ташкентский маком

Неспеша

нов (най), Ганиджан Ташматов (гиджак), Тургун Алиматов (танбур, дутар, гиджак), Гулямджан Хаджикулов (гиджак).

Вокальные образцы, составляющие цикл, принято обозначать римскими цифрами, например, «Баёт I», «Баёт II», «Баёт III» и т.д. Иногда встречаются собственные наименования составных частей. Примером может служить, в частности, цикл «Гулёр-Шахноз», первая часть которого называется «Гулёр», вторая «Шахноз», третья «Чапандози Гулёр», четвёртая «Ушшок» и пятая «Кашкарчаи Ушшок».

Мулла Туйчи Ташмухамедов

В Фергано-Ташкентских макомных вокальных произведениях получили отражение жанровые особенности местного стиля народной музыки. Таких, например, как ялла, ашула, катта ашула и других. Эти вокальные образцы исполняются на стихи узбекских поэтов-классиков (Саккики, Навои, Бабура, Мукими, Увайси, Фурката и других).

Среди выдающихся исполнителей Фергано-Ташкенских макомных вокальных частей следует назвать таких хафизов, как Мулла Туйчи Ташмухамедов, Шорахим Шоумаров, Садырхан хафиз, Юнус Раджаби, Джурахан Султанов, Мамурджан Узаков, Расулкари Мамадалиев, Орифхон Хатамов, Фаттаххон Мамадалиев.

В далёком прошлом на территории Ферганы—Ташкента макомная музыка широко исполнялась не только при

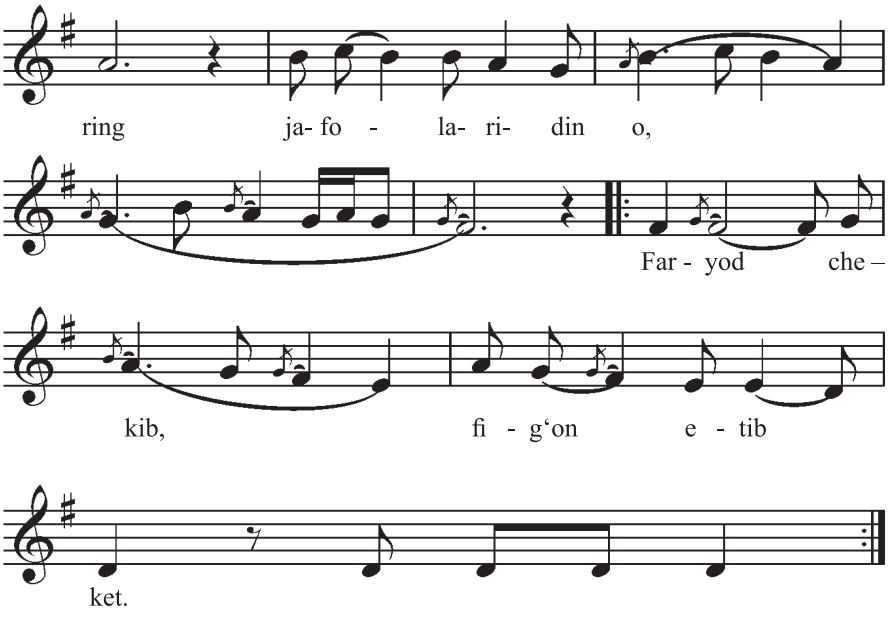
дворах ханов и их наместников. Она занимала ведущее положение в музыкальной жизни городского населения. Вокальные и инструментальные макомные произведения, наряду с народными песнями и мелодиями, звучали практически везде – на общенародных праздниках и гуляниях, представлениях канатоходцев, свадебных торжествах, собраниях учёных, поэтов, музыкантов. В этом – одна из причин их широкой популярности в народе.

△ Разучите начальный фрагмент из макомного вокального образца «Мугулчаи Дугох Сокийномаси».

MO‘G‘ULCHAI DUGOH SOQIYNOMASI
(МОГУЛЧАИ ДУГОХ САКИЙНОМАСИ)

Стихи *Нодиры* Из макома *«Дугох»*

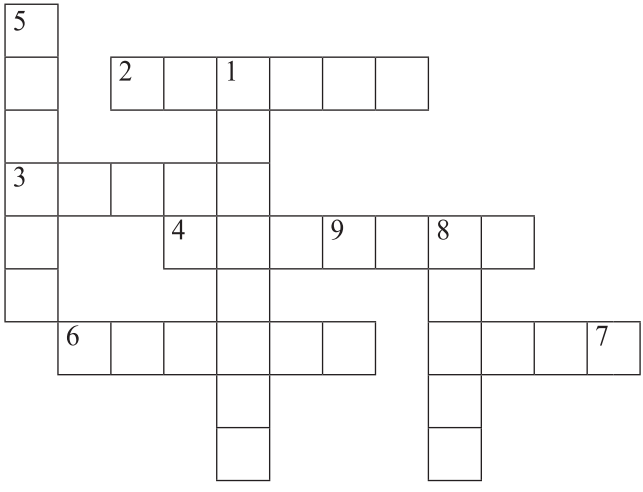
Kel, dahrini imtihon etib ket,
Sayri chamanni jahon etib ket.

Bedardlaring jafolaridin
Faryod chekib, fig‘on etib ket.

?! 1. Что представляют собой Фергано-Ташкентские макомы?
2. Какие названия имеют Фергано-Ташкентские макомные инструментальные пьесы?
3. Из скольких частей они могут состоять?
4. Как называются циклические вокальные образцы Фергано-Ташкентских макомов?
5. Приведите имена выдающихся певцов и инструменталистов-макомистов XX века.
6. Выучите наизусть текст макомного образца «Mug‘ulchai Dugoh Soqiynomasi» (Мугулчаи Дугох Сокийномаси).

КРОССВОРД

1. Название первой части вокального раздела в цикле Шашмаком.
2. Название одной из частей инструментального раздела в цикле Шашмаком.
3. Двухструнный щипковый музыкальный инструмент.
4. Общее наименование вокального раздела цикла Шашмаком.
5. Название одной из частей инструментального раздела в цикле Шашмаком.
6. Струнно-щипковый музыкальный инструмент.
7. Название пятичастного Фергано-Ташкентского макомного вокального цикла.
8. Наименование пятого макома в цикле Шашмаком.
9. Второй маком того же цикла.

III ЧЕТВЕРТЬ

УЗБЕКСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ–МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

1 тема. ОБЩЕЕ ПОНЯТИЕ О МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

«Мировая музыкальная культура» – понятие емкое, обобщающее в себе музыкальные ценности и достижения разных народов и культур. Её основу составляет народная музыка. Каждый народ имеет свои многовековые музыкальные традиции, любимые песенные жанры и инструментальные мелодии. Эти песни и мелодии, исполняемые во время проведения массового или семейного обряда, определенного ритуала, народных гуляний и других мероприятий, составляют неотъемлемую часть духовной культуры каждого человеческого общества. Ибо музыка пробуждает в человеке самые сокровенные чувства и призывает его к добрым делам. Передаваемые от поколения к поколению, от дедов к внукам народные музыкальные традиции имеют важное значение в культурном воспитании и самоопределении (самосознании) каждой нации.

Вместе с тем, на основе развития народной музыки исторически сформировался и профессиональный пласт музыкального искусства. И поэтому неудивительно, что профессиональные сочинители музыки – бастакоры и композиторы в своих произведениях (дастан, маком, опера, симфония и др.) в той или иной степени опираются на фольклорные интонации.

Современная мировая музыкальная культура прошла длительный путь исторического развития. Основные этапы её развития можно обозначить в следуюших пунктах:

1. Музыкальная культура древнего мира.
2. Музыкальная культура эпохи средневековья.
3. Музыкальная культура эпохи Возрождения.
4. Музыкальная культура эпохи Просвещения (XVIII век).
5. Музыкальная культура XIX века.

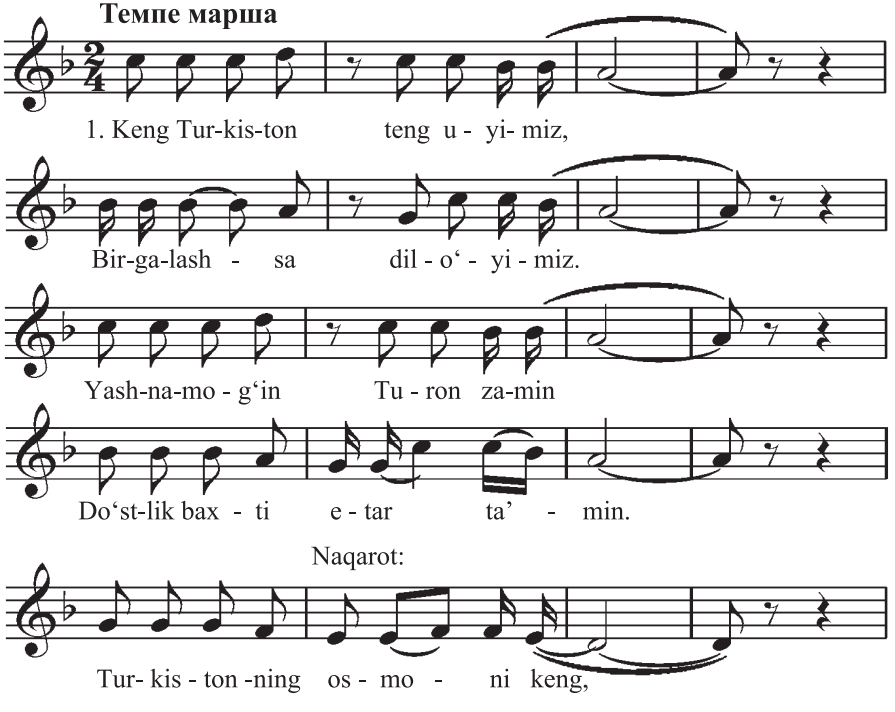
6. Современная музыкальная культура (XX-XXI вв.)

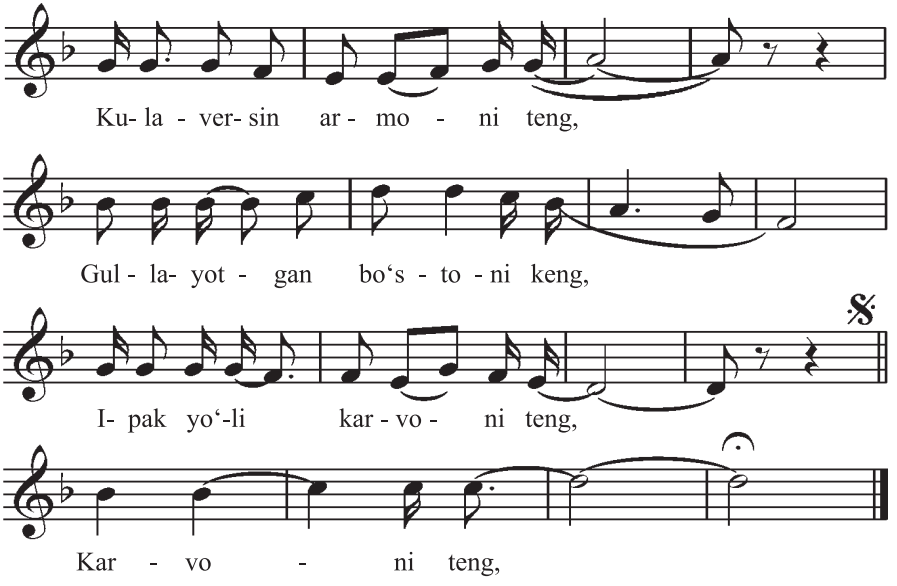
В настоящее время в каждом государстве, учитывая огромную эстетическую и духовно-воспитательную роль музыки, организованы специальные учреждения (школы, коллежи, консерватории и др.), где молодое поколение приобщается к этому виду искусства, а творчество великих мастеров музыки пропагандируется через сеть массовой информации. Также обычным явлением стали выступления музыкантов не только со сцен различных концертных залов, но и по радио и телевидению, а в новейшее время – распространение образцов разного рода музыки путем тиражирования на CD и DVD дисках. Все это, вместе взятое, и составляет основу современной музыкальной культуры.

Слушание образцов музыки из творчества И.С.Баха.

KENG TURKISTON (ПРОСТОРНЫЙ ТУРКИСТАН)

Стихи *Пулата Мумина* Музыка *Н.Нарходжаева*

Keng Turkiston teng uyimiz,
Birgalashsa dil-o‘yimiz,
Yashnamog‘in Turon zamin
Do‘stlik baxti etar ta’min.

N a q a r o t :
Turkistonning osmoni keng,
Kulaversin armoni teng,
Gullayotgan bo‘stoni keng,
Ipak yo‘li karvoni teng.

N a q a r o t :
Turkistonning osmoni keng,
Kulaversin armoni teng,
Gullayotgan bo‘stoni keng,
Ipak yo‘li karvoni teng.

Chorlaganda o‘z bag‘riga
Do‘stlar qonar do‘st mehriga
Osoyishta ona diyor
O‘ktamlikda o‘z o‘rni bor.

N a q a r o t :
Turkistonning osmoni keng,
Kulaversin armoni teng,
Gullayotgan bo‘stoni keng,
Ipak yo‘li karvoni teng.

Do‘stligimiz bo‘lsa shunday:
Yana yashnab kulsa kunday.
Qo‘lni qo‘lga bersa millat,
Tinch-u obod yurt-u elat.

Понятие о полифонии

Слово «полифония» в переводе с греческого означает многоголосие (многозвучие). В музыкальном искусстве

под этим термином подразумевается вид многоголосия, основанный на одновременном звучании двух и более равнозначных голосов (мелодий). При этом все имеющиеся голоса подчиняются принципу благозвучного взаимодействия.

Автором прослушанного вами произведения является великий немецкий композитор-полифонист Иоганн Себастьян Бах (1685–1750). Широко и мастерски используя в своих сочинениях (произведениях для органа, мессах и др.) полифонию, он создал высокохудожественные образцы музыки.

?! 1.Что означает термин «полифония»?
2.Расскажите свои впечатления от прослушанной музыки И.С.Баха.
3.Разучите песню «Keng Turkiston» (Просторный Туркистан).

2 тема. ВЕНСКАЯ КЛАССИЧЕСКАЯ ШКОЛА

Во второй половине XVIII века в столице Австрии складывается творческое направление, вошедшее в историю музыки под названием «Венская классическая школа». Представителями этой школы были три великих композитора – Йозеф Гайдн, Вольфганг Амадей Моцарт и Людвиг ван Бетховен. В их творчестве глубоко отразились передовые эстетические идеалы немецкого, австрийского и французского просветительства. Гуманизм, высокие этические идеалы, стремление к свободе, жизнеутверждающий оптимизм, служение обществу, подлинный демократизм – вот наиболее характерные черты Венской классической школы.

Унаследовав мировой опыт музыкального искусства, композиторы Венской классической школы на новом уровне обобщили творческие достижения И.С.Баха, Г.Ф.Генделя, К.В.Глюка и других великих предшественников. Также на основе т.н. австрийского «сплава»,

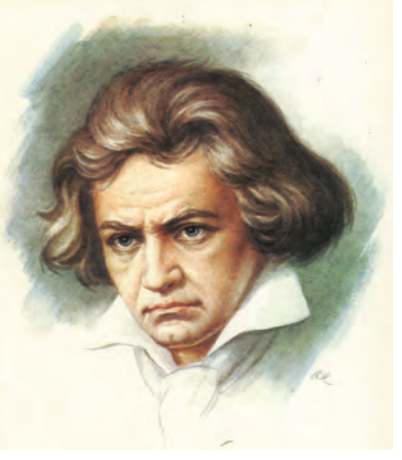
состоящего из интонационных элементов австрийского, немецкого, чешского, венгерского и словенского фольклора, они выработали универсальный музыкальный язык, доступный каждому человеку нашей планеты. В этом кроется одна из причин популярности их произведений во всем мире.

Й. Гайдн

В. Моцарт

Л. Бетховен

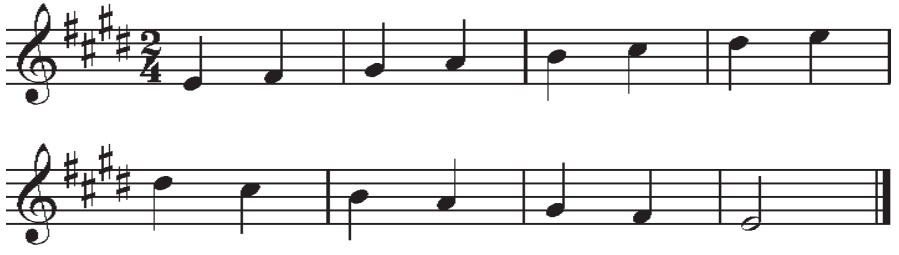
Творчество композиторов Венской классической школы внесло огромный вклад в развитие таких инструментальных жанров, как симфония, камерные ансамбли (трио, квартет, квинтет), соната, концерт для инструментов (фортепиано, скрипки) соло и с сопровождением. В их творчестве сложился классический тип симфоний, где четырёхчастный цикл строится по принципу: первая часть – быстрая (сонатное *аллегро)*, вторая – медленная (лирического плана), третья – менуэт (или скерцо) и заключительная четвертая часть – оживлённый финал.

По такому принципу построены многие симфонические циклы венских композиторов-классиков. Однако каждый из

трех великих композиторов, наделенный яркой индивидуальностью, в своих произведениях выразил свое мироощущение. Так, если в творчестве Й.Гайдна, сочинившего свыше ста (104) симфоний, главенствуют радостные, жанрово-бытовые мотивы, то у В.Моцарта, автора 41 симфонии, на первый план выступает лирико-драматическое начало. Л. Бетховен же в своих 9 симфониях воспевал идею героического пафоса, преодоления трудностей и победы.

Вместе с тем, представители Венской классической школы значительно обогатили ораториальное и оперное искусство своими шедеврами. Оратории Й. Гайдна «Сотворение мира», «Времена года», оперы В. А. Моцарта «Свадьба Фигаро», «Дон Жуан», «Волшебная флейта» и опера Л.Бетховена «Фиделио» – наглядный тому пример. Венская классическая школа оказала огромное влияние на последующее развитие мирового музыкального искусства.

Прослушайте образцы музыки из творчества Й. Гайдна, В. Моцарта и Л. Бетховена.

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ

Музыка *Л.Бетховена*

тяж - ких зим-них снов; ты сбрось с се-бя хо -
лод - ный се - дой зи - мы по - кров, зи-мы по -
кров. По - ля, ле- са, и ни - вы ты
к жиз - ни под - ни - май, раз - бей зи - мы о -
ко - вы, и - дёт, и - дёт к нам свет-лый
май, и - дёт, и - дёт к нам свет-лый
май. Вос-стань, ра - вни - на, про- бу - дись, го - товь-ся
и встре-чай. И - дёт к нам свет- лый май.

О творчестве Моцарта и Бетховена

Вольфганг Амадей Моцарт (1756, Зальцбург – 1791, Вена) – великий австрийский композитор, яркий представитель Венской классической школы. Он, обладая абсолютным музыкальным слухом и феноменальной памятью, с раннего возраста начал заниматься музыкой. Его отец – композитор, скрипач и педагог Леопольд Моцарт обучил сына игре на клавесине, скрипке и композиции. В. Моцарт в возрасте 6 лет с большим успехом гастролировал в Германии, Австрии, Франции, Англии, Италии и Швейцарии. Служил концертмейстером придворной капеллы (1769-1777), а затем органистом (1779-1781) при дворе в Зальцбурге. С 1787 года – в должности императорского и королевского камерного музыканта в Вене. Богатое творческое наследие В.А.Моцарта охватывает почти все жанры композиторского творчества. Это оперы (17), симфонии (41), струнные квартеты (23), концерты (около 40), фортепианные сонаты (21), а также песни, квинтеты, мессы, мотеты и другие произведения. Его последнее произведение «Реквием» осталось незавершённым.

Людвиг ван Бетховен (1770, Бонн – 1827, Вена) – великий немецкий композитор, пианист и дирижёр, Отец композитора Иоганн ван Бетховен, талантливый певец, скрипач и клавесинист, с раннего возраста приобщил сына к музыке, дав ему первоначальные уроки игры на фортепиано, органе и скрипке. Но подлинным учителем музыки Бетховена был Кристиан Готлоб Нефе, преподававший ему основы композиции и исполнительства на органе и фортепиано.

С 1792 года Бетховен жил в Вене и прославился здесь, прежде всего, как пианист-импровизатор. Свои знания в области композиторского мастерства он усовершенствовал у Й.Гайдна и А.Сальери. Также на композиторское творчество Бетховена оказали большое влияние идеи немецкого просветительства и французской революции. Этими идеями проникнуты многие его сочинения, в особенности фортепианные и скриипичные сонаты, концерты для фор-

тепиано с оркестром, опера «Фиделио», увертюры «Леонора», «Эгмонт» и симфонии для оркестра. Вершиной его творчества является 9 симфония, с хоровым финалом на слова «Оды к радости» Ф.Шиллера.

?! 1. Когда и где сложилась Венская классическая школа?
2. Кто автор оперы «Фиделио»?
3. Как называется последнее незаршенное произведение В.А. Моцарта.
4. Разучите первый голос песни «Весенний призыв».

3 тема. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ В XIX ВЕКЕ

В XIX веке в европейских странах все больше распространяется композиторское творчество, в Польше, Венгрии, Чехии, России, Норвегии и других странах складываются самобытные национальные композиторские школы. Вместе с тем, в музыке, как и в других видах искусства, возникают новые художественные направления и стили. Так, в первой половине XIX века в композиторском творчестве утвердился романтизм. Как художественное течение оно возникло в результате разочарования представителей литературы и искусства итогами эпохи Просвещения и неудовлетворенностью реалиями новой (буржуазной) жизни. Повышенное внимание к духовному миру человека, разлад между личностью и обществом, идеалом и реальностью, обращение к народно-сказочным сюжетам и природе – вот наиболее характерные черты романтизма. Представителями романтизма в музыке были такие выдающиеся композиторы, как К.М.Вебер, Ф.Шуберт, Ф.Мендельсон, Р.Шуман, Г.Берлиоз, Н.Паганини, Ф.Лист, Ф.Шопен, Р.Вагнер, Э.Григ.

В творчестве композиторов-романтиков нередко идеализируется общественная жизнь далеких (прошлых) эпох, своеобразно выражаются мифологические, сказочные и фантастические образы и проявления природы, которые составляют яркий контраст к реалиям действительности.

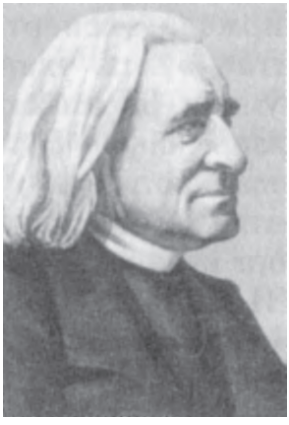
Ф. Шопен

Ф. Шуберт

Н. Паганини

Ф. Лист

СЕРЕНАДА

Стихи Л. Рельштаба Музыка *Ф.Шуберта*

Умеренно

В ро - щу лег - ко - ю сто-по - ю
ты приди, друг мой.
При лу - не шу-мят у- ны - ло
листь - я в позд - ний час,
листь - я в позд - ний час,
и ни-кто, о друг мой ми - лый,
не у-слы - шит нас, не у- слы - шит
1.
нас.
2.
ни. Дай же до - ступ их при-

Во второй половине XIX века в творчестве Дж.Верди, Б.Сметаны, А.Дворжака, Ж.Бизе и ряда других композиторов черты романтизма тесно сочетаются с тенденциями реализма. Реализм, как правдивое отражение действительности средствами музыки, широко проявился в русской композиторской школе. Основоположником русского музыкального реализма был выдающийся композитор Михаил Иванович Глинка. Он и его последователи – А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н.А.Римский-Корсаков, П.И.Чайковский и другие композиторы на основе народных мелодий и песен выработали новые выразительные средства музыки и существенно обогатили европейскую мажоро-минорную систему.

М. Глинка

Дж. Верди

В последней четверти XIX века в западноевропейском искусстве зарождаются новые течения. В частности, в 70-е годы в творчестве французских живописцев (К.Моне, К.Писсаро, Э.Дега, О.Ренуара и других) возникает импрессионизм.[1] Характерной чертой данного художественного течения является изображения мимолётных впечатлений, полученных от картин живой природы и повседневной жизни. В 1880-годы это течение проникает и в другие сферы искусства. В композиторском творчестве черты импрессионизма наиболее ярко проявились в музыке К. Дебюсси, М.Равеля, П. Дюка.

𝄞 **Проанализируйте «Серенаду» Ф.Шуберта**

?! 1.Расскажите о художественном направлении романтизм.
2.Творчество каких композиторов относится к романтизму?
3. Что означает слово «импрессионизм»?
4. Выучите наизусть оба голоса песни «Весенний призыв».

4 тема. РУССКИЙ РОМАНС

Под словом “романс” в России первоначально понимали светскую (в отличие от церковного песнопения на латыни) песню на испанском языке. Уже к концу XVIII – началу XIX

[1] Французское слово «импрессион» (impression) означает впечатление.

века романсом стали называть вокальные произведения русских композиторов на французские стихи. В то же время сочинения на русские слова было принято называть “российскими песнями”.

С течением времени понятие термина “романс” расширяется. В первой половине XIX века — в период расцвета этого жанра — он стал обозначать лирическое вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением. В частности, в творчестве таких русских композиторов, как М.И.Глинка, А.С.Даргомыжский, А.А.Алябьев, А.Е.Варламов и А.Л.Гурилёв “романс” трактуется как лирический вокальный жанр, отражающий внутренний мир человека.

В отличие от песен, романсы имеют относительно сложную форму и более развёрнутую мелодию. Их особенности во многом обусловлены содержанием поэтического текста. В этом смысле на развитие русского романса большое воздействие оказала русская классическая поэзия и, прежде всего, творчество А.С.Пушкина.

В качестве наиболее яркого примера можно назвать знаменитый романс М.И.Глинки “Я помню чудное мгновенье” на стихи А.С. Пушкина. В этом произведении, как тонко подметил музыковед А.Н. Сохор, “идеально сливаются пленительные стихи и вдохновенная музыка. Его мелодия — один из самых замечательных образцов вокального стиля М. Глинки. Это одновременно и образ человека, охваченного глубоким чувством любви, и образ самой возлюбленной, столь прекрасной, что поэт называет её “гением чистой красоты”.

Стихотворение Пушкина делится по содержанию на три раздела: зарождение любви, разлука, счастье новой встречи. В полном соответствии с этим и романс М.Глинки строится в трехчастной форме.

Я ПОМНЮ ЧУДНОЕ МГНОВЕНЬЕ

Стихи *А.С. Пушкина* Музыка *М.И. Глинки*

Умеренно скоро

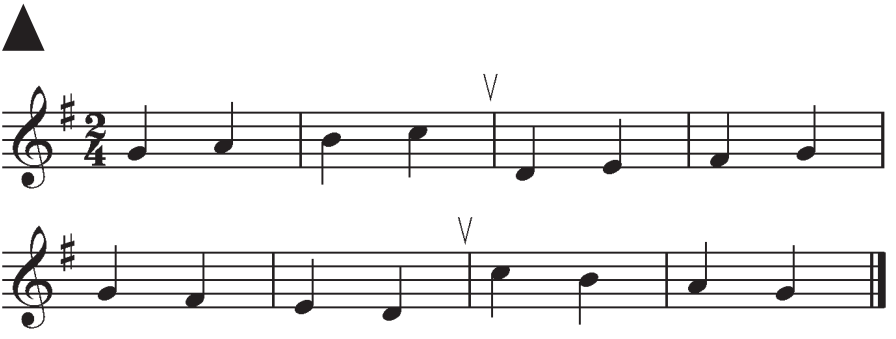

мле - ный гру-сти без на-деж-ной, втре - во - гах шум-ной су-е - ты зву-
чал мне дол-го го-лос неж - ный и сни - лись ми-лы-е чер
ты, и сни - лись ми-лы-е чер - ты. Шли
risoluto
го - ды. Бурь по-рыв мя - теж-ный рас - се - ял преж-ни-е меч
risoluto
dolcissimo
ты, и я за-был твой го-лоснеж-ный, тво-и не-бес - ны-е чер

ты. Тво - и не-бес - ны-е чер - ты. Вглу
spianato assai
ши, во мра-ке за-то - че - нья тя - ну - лись ти - хо дни мо - и;
без бо-же-ства, без вдо-хно - ве - нья, без слёз, без жиз - ни, без люб -
dim. poco a con portamento
ви. Без слёз, без жиз - ни, без люб - ви. Вду - ше на-ста-ло про-бу
жде-нье и вот о-пять я - ви-лась ты, как ми-мо - лёт по - е ви-

де - нье, как ге - ний чис-той кра-со - ты, как
ге - ний чис-той кра-со - ты. И серд - це бьет-ся ву - по-
е - нье, и для не-го вос-кре-сли вновь и бо-же-
ство, и вход - но - ве нье, и
3
а tempo
жизнь, и сле-зы, и лю бовь.

и т. д.

КРАСНЫЙ САРАФАН

Стихи *Н.Цыганова* Музыка *А.Е.Варламова*

Неторопливо

Не шей ты мне, ма - туш- ка, крас-ный са - ра - фан, не вхо-ди, ро -
ди - ма - я по - пу - сту в изь - ян. Ди - тя мо - е, ди - тят - ко,

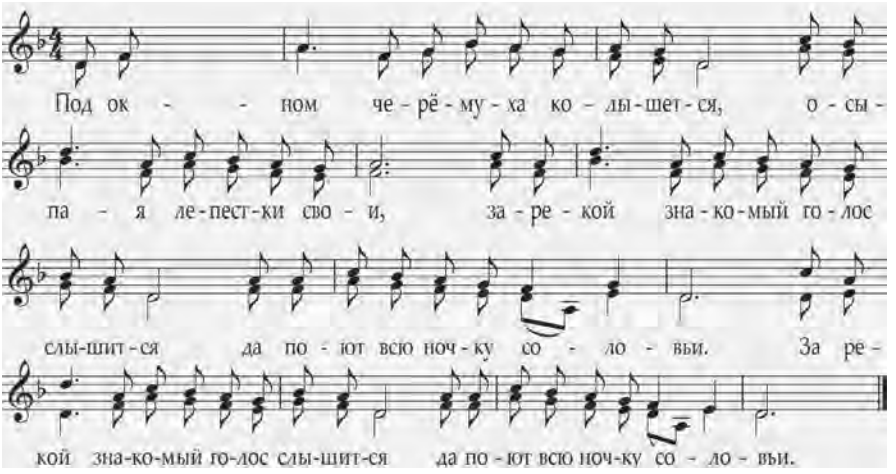

доч-ка ми - ла - я! Го-лов-ка по-бед - на-я, не-ра-зум-ная - я!
Не-век те-бе пта - шеч-кой звон-ко рас - пе-вать, лег-ко-кры-лой
ба - боч-кой по цве-там пор хать. За-блек-нут на ще - чень-ках
ма-ко-вы цве - ты, при-ску-чат за - ба - вуш-ки, сго-ску-ешь-ся
ты! При-ску-чат за - ба - вуш-ки, сто-ску-ешь-ся ты!

А мы и при ста - рос - ти се - бя ве - се - лим,
мла-дость вспо-ми - на - ю - чи, на де-тей гля дим! И я мо-ло-
де - шень-ка бы-ла та-ко - ва, и мне то-же в де - душ-ках пе-ли-ся сло
Скорее
ва.

БЕЛАЯ ЧЕРЁМУХА

Русская народная песня

Не затягивая

Русские эпические песни

В первой четверти учебного года вы ознакомились с искусством бахши — профессиональных сочинителей и исполнителей узбекского эпоса. Вместе с тем следует знать, что музыкально-эпические традиции существуют и у других народов. Например, для русского народного творчества характерным является былинный эпос (или старины). Былины обычно повествуют о событиях далёкого исторического прошлого. Их действующими лицами чаще всего выступают герои — носители типичных особенностей русского народа. Таковы, например, былины “Добрыня Никитич”, “Илья Муромец и сокольник”, “Вольга и Микула”, “Соловей Будимирович”.

В эпических сказах, как, впрочем, и во многих узбекских дастанах, прославляются защитники родины, борцы за свободу, легендарные богатыри, совершающие мужественные подвиги во благо народа. Вместе с тем, среди персонажей сюжетов встречаются и герои, причастные к искусству, в частности, музыканты. К их числу, например,

относятся герои известного новгородского эпоса Садко и Василий Буслаев.

Сказитель должен был обладать не только прекрасной памятью и даром импровизатора, приятным певческим голосом, но и владеть актёрским мастерством. Умение сказывать былины требовало специальной выучки, которую каждый проходил в своей “школе” исполнительства. Потому это искусство зачастую передавалось от отца к сыну, от деда к внуку на протяжении веков.

Особенности русских эпических сказаний получили творческое воплощение в русской классической музыке. В частности, Н.А.Римский-Корсаков на основе эпического сюжета “Садко” создал одноименную оперу. В ней композитор использовал былинный напев “Высота ли, высота”. В опере эта мелодия в несколько изменённом виде представлена как хоровая песня.

?! 1. Что означает слово «романс»?
2. Какие романсы русских композиторов вы знаете?
3. Назовите героев русского былинного эпоса.
4. Разучите мелодический голос романса «Красный сарафан».

5 тема. М. И. ГЛИНКА "КАМАРИНСКАЯ"

Основоположник русской классической музыки Михаил Иванович Глинка (1804-1857) оставил богатое творческое наследие. Это — оперы "Иван Сусанин" и "Руслан и Людмила", симфонические произведения, музыка к драме, пьесы для фортепиано, романсы, песни. Главная заслуга композитора состоит в том, что ему удалось определить исторические судьбы русской композиторской школы и оказать большое влияние на развитие мировой классической музыки.

Вместе с тем, композитор М.И.Глинка явился и родоначальником русской симфонической музыки. В частности, его "Камаринская", фантазия на темы двух русских песен, представляет собой оригинальное оркестровое сочинение.

Используя русские народные мелодии, композитор создаёт красочную композицию.

TO‘YONA (СВАДЕБНАЯ)

Первая из них свадебная — "Из-за гор, гор высоких". Она имеет лирический, напевный характер:

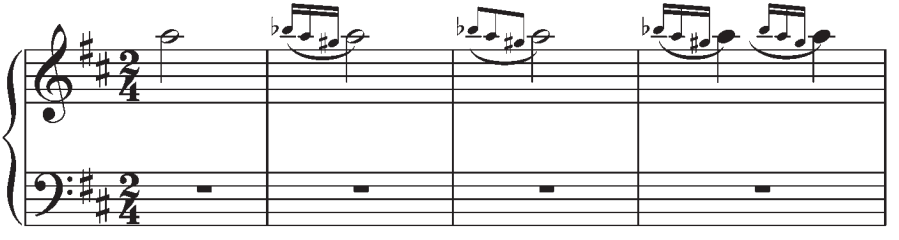
Ей противопоставляется вторая тема — более быстрая, задорно-плясовая “Камаринская”.

Затем композитор мастерски варьирует, то есть видоизменяет эти народные мелодии. Так, первая тема начинает звучать на деревянно-духовых оркестровых инструментах, что напоминает звучание жалейки, свирели, рожков.

А плясовую мелодию – “Камаринскую” исполняют струнные инструменты симфонического оркестра специальным приёмом, который называется pizzicato. Это извлечение звука при помощи щипка струны. В результате звучание становится похоже на “бренчание” русской балалайки.

КАМАРИНСКАЯ

Умеренно скоро

В результате постоянных изменений главной темы произведения известные народные мелодии обретают новое качество, становясь основой масштабной симфонической музыки.

Фантазия для симфонического оркестра М.И.Глинки «Камаринская» как будто подтверждает знаменитое высказывание самого автора: «Создаёт музыку народ, а мы, художники, только её аранжируем».

ДУЭТ

Из оперы «Пиковая дама»

Музыка *П.И. Чайковский*

Медленно

?! 1. Какие музыкальные произведения созданы М.И.Глинкой?
2. Перечислите известные вам жанры симфонической музыки.
3. Чем характеризуется симфоническая фантазия «Камаринская» М.И.Глинки?
4. Спойте по нотам верхний голос дуэта из оперы П.И.Чайковского «Пиковая дама».
5. Выучите наизусть романс «Красный сарафан».

6 тема. Н.А.РИМСКИЙ-КОРСАКОВ СИМФОНИЧЕСКАЯ СЮИТА «ШЕХЕРАЗАДА»

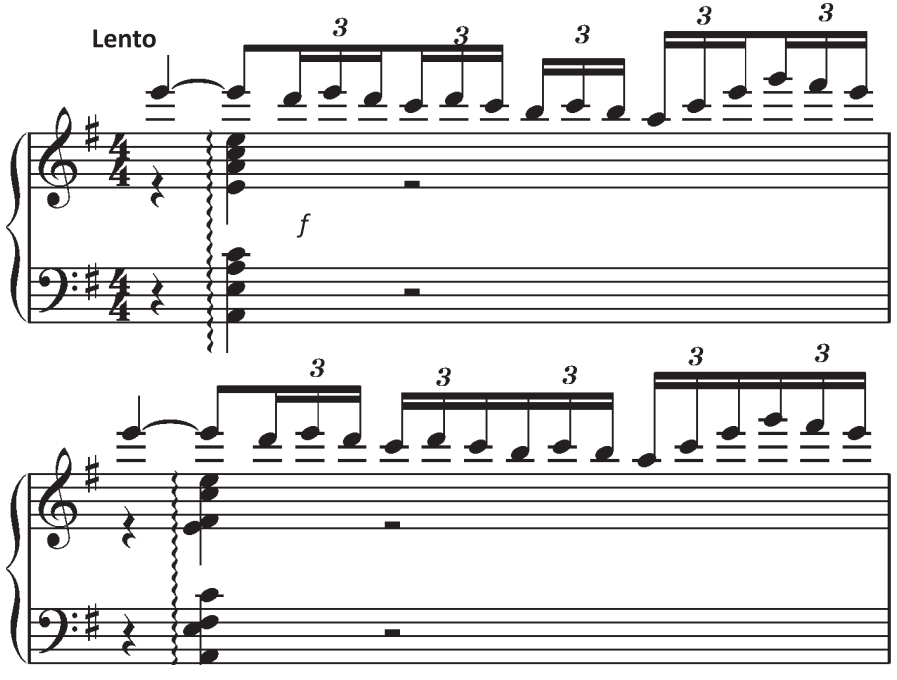
Творчество Николая Андреевича Римского-Корсакова (1844-1908) – яркое и самобытное явление в истории русского национального музыкального искусства. Сочинённая композитором сюита для симфонического оркестра «Шехеразада» принадлежит к числу лучших образцов классической музыки, посвящённых теме Востока. В ней красочно и поэтично воспроизведены различные эпизоды из знаменитых сказок «Тысяча и одна ночь».

Программное содержание сюиты сам композитор определил так: «Султан Шахриар, убеждённый в коварстве и неверности женщин, дал зарок казнить каждую из своих жён после первой ночи; но султанша Шехеразада спасла свою жизнь тем, что сумела занять его сказками, рассказывая их ему в продолжении 1001 ночи, так что, побуждаемый любопытством, Шахриар постоянно откладывал её казнь и, наконец, совершенно оставил своё намерение. Много чудес рассказала ему Шехеразада, приводя стихи поэтов и слова песен, вплетая сказку в сказку и рассказ в рассказ».

Первая часть сюиты получила название «Море». В её вступлении звучат две мелодии противоположного характера. Первая из них, исполняемая всем составом оркестра, рисует образ грозного султана Шахриара.

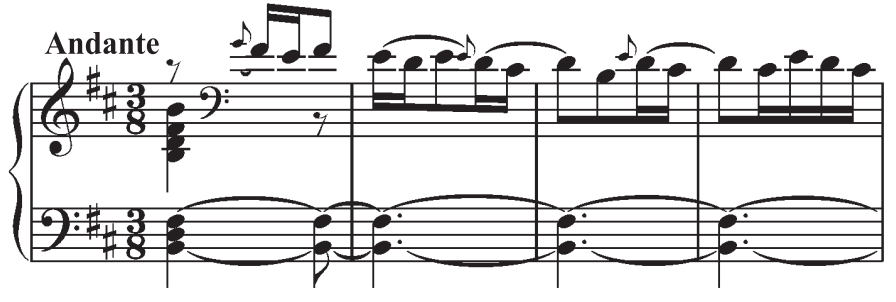

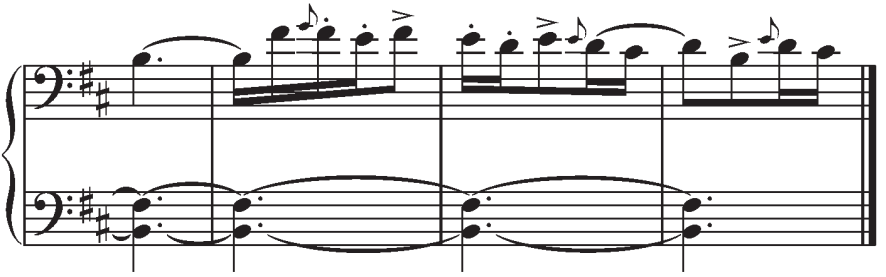
Вторая мелодия лирического характера и тоже сочинена в стиле восточной музыки. Она излагается в высоком регистре у солирующей скрипки и воплощает образ нежной, юной Шехеразады.

Основной раздел первой части изображает картину моря. На фоне волнообразного сопровождения льется спокойная, величавая мелодия. Ёще две мелодии в этой части связаны с морской стихией. Одну из них принято считать темой плывущего корабля Синдбада-Морехода. Внезапно начинается буря. Н.А.Римский-Корсаков оркестровыми средствами великолепно рисует картину морского шторма. Слушая музыку, можно почти зрительно представить огромные волны, набегающие с рёвом друг на друга. Наконец, буря смолкает. Корабль продолжает плавно скользить по бескрайним морским просторам. Вторая часть озаглавлена «Рассказ Календера-царевича». Выразительная мелодия рассказа царевича, повествующего о чудесах Востока, звучит на фаготе.

Третья часть – «Царевич и царевна» – построена на двух лирических мелодиях восточного колорита. Здесь ясно слышны и отголоски грациозных восточных танцев.

Четвертая часть названа композитором «Багдадский праздник», «Корабль, разбивающийся о скалу с медным всадником». Это, по существу, контрастные картины, объеденённые в одну заключительную часть. Музыка насыщена острыми ритмами. В кульминации буйного веселья происходит внезапно смена картин. Слышится резкий аккорд оркестра – корабль разбивается о скалу. Поглотив свою жертву, разгневанное море успокаивается; как воспоминание звучит тема корабля. В последний раз солирующая скрипка играет тему Шехеразады; затем появляется тема султана Шахриара. Только теперь она звучит умиротворённо; сюита заканчивается на отзвуках мелодии Шехеразады.

ХОРОВОД

Из оперы «Снегурочка»

Музыка Н.А.Римского-Корсакова

p
mf
p

△ РУМЯНОЙ ЗАРЁЮ ПОКРЫЛСЯ ВОСТОК

Музыка и стихи В. Ребикова

Весело

?! 1. Какие жанры симфонической музыки вы знаете?
2. Кто из русских композиторов обращался к теме Востока?
3. Приведите названия частей симфонической сюиты Н.А.Римского-Корсакова «Шехеразада» и расскажите о них.
4. Разучите первый голос песни «Румяной зарёю покрылся Восток».

7 тема. О МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ УЗБЕКИСТАНА XX ВЕКА.

На протяжении XX века в музыкальной жизни Узбекистана произошли большие изменения. Например, наряду с развитием народной и изустно-профессиональной музыки, наблюдается возникновение таких новых многоголосных жанров композиторского творчества, как опера, симфония, балет, оратория, кантата, хор, соната, киномузыка, эстрадная музыка. Были созданы Узбекский театр оперы и балета им. А.Навои, Узбекский музыкальный театр им. Мукими, Узбекская государственная филармония, Ташкентская государственная консерватория и другие учреждения.

В развитие узбекской музыки в XX веке огромный вклад внесли бастакоры – профессиональные музыканты (певцы, инструменталисты), сочинители в монодических жанрах ашула, катта ашула, сувора, куй, маком. Они нередко выступали как первые исполнители своих произведений. Творчество любимых народом бастакоров – Хаджи Абдулазиза Расулова, Мулла Туйчи Ташмухаммедова, Тохтасына Джалилова, Юнуса Раджаби, Камилджана Джаббарова, Ганиджана Ташматова, Мухаммаджана Мирзаева, Фахриддина Садыкова может служить тому примером.

Бастакоры внесли свою лепту и в освоение новых музыкальных жанров. В частности, бастакор Тохтасын Джалилов (1896-1966) в содружестве с композиторами принимал активное участие в создании первых музыкальных драм и опер. Он является автором музыкальных драм «Халима», «Гулсара», «Нурхон», «Тахир и Зухра», «Равшан и Зулхумор», «Алпамыш» и оперы «Тахир и Зухра» (соавтор – композитор Б.Бровцын).

В становлении в Узбекистане композиторского творчества важную роль сыграла деятельность русских музыкантов. В первой половине XX века приехавшие из России в нашу Республику композиторы В.Успенский, Н.Миронов, С.Василенко, А.Козловский, Р.Глиэр, Г.Мушель и другие деятели искусства в своих сочинениях широко использовали узбекский музыкальный фольклор. В последующие годы эта творческая традиция была достойно продолжена такими известными композиторами Узбекистана, как Т.Садыков, М.Ашрафи, М.Бурханов, Д.Закиров, С.Юдаков, М. Левиев, С.Джалил, И.Акбаров, Р.Хамраев, М.Таджиев, М. Махмудов.

Следует отметить, что на первых порах музыкально-сценические произведения в жанрах музыкальной драмы и оперы создавались в творческом содружестве композиторов. В частности, первая узбекская опера «Буран», поставленная в 1939 году, была создана композиторами М.Ашрафи и С.Василенко, а опера «Лейли и Меджнун», увидевшая рампы театра в 1940 году, композиторами Р.Глиэром и Т.Садыковым.

В последующие десятилетия узбекскими композиторами были достигнуты значительные успехи в освоении музыкально-сценических жанров. Таковыми признаны, например, оперы «Дилором» М.Ашрафи, «Проделки Майсары» С.Юдакова, «Хамза» С.Бабаева, «Свет из мрака» Р.Хамраева, «Зебунисо» С.Джалила, «Леопард из Согдианы» И.Акбарова.

Дуэт Тахира и Зухры из музыкальной драмы «Тахир и Зухра».

?! 1. Какие изменения произошли в музыкальной культуре Узбекистана в XX веке?
2. Кто автор оперы «Проделки Майсары?
3. Приведите имена известных бастакоров и композиторов Узбекистана XX века.
4. Разучите второй голос песни «Румяной зарёю покрылся Восток».

8 тема. В.А. УСПЕНСКИЙ

Один из видных представителей русской художественной интеллигенции, музыкальный этнограф и композитор Виктор Александрович Успенский (1879-1949) вошёл в историю как крупный деятель музыкальной культуры Узбекистана XX века. Он приехал в Ташкент по окончании Санкт-Петербургской консерватории и начал изучать и записывать нотами образцы узбекской народной музыки.

В частности, по инициативе видного государственного и общественного деятеля, поэта, драматурга, учёного Абдурауфа Фитрата В.А.Успенский впервые осуществляет запись Шашмакома от старейших музыкантов Бухары – хафиза Ота Джалола Носирова и танбуриста Ота Гияса Абдугани.

В 1924 году этот труд был опубликован под названием «Шесть музыкальных поэм (маком)». Впоследствии В.А.Успенский продолжил свою работу в этом направлениии. В частности, от выдающегося ташкентского хафиза Шарахима Шаумарова он записал несколько Фергано-Ташкентских макомов («Чоргох», «Дугох-Хусайн», «Шахнози-Гулёр», «Баёт»).

Вместе с тем, в своей этнографической деятельности В.А.Успенский оказывал большое внимание и музыкальному фольклору, поскольку считал его неотъемлемой частью духовной жизни народа. В одной из своих статей он писал: «Собирание и изучение образцов музыкального народного творчества составляет одну из главнейших задач истории культуры, так как песня, близко соприкасаясь с духовной жизнью народа, выявляет сокровеннейшие его переживания и отражает в себе его внутренний облик, характер быта и его лицо. Туркестан хранит в себе весьма ценное наследие прошлого, в особенности в области духовной культуры и поэтому изучение песенного творчества его тем более необходимо».

В.А.Успенский организовал и провёл музыкально-этнографические экспедиции в Хиву, Бухару, Самарканд,

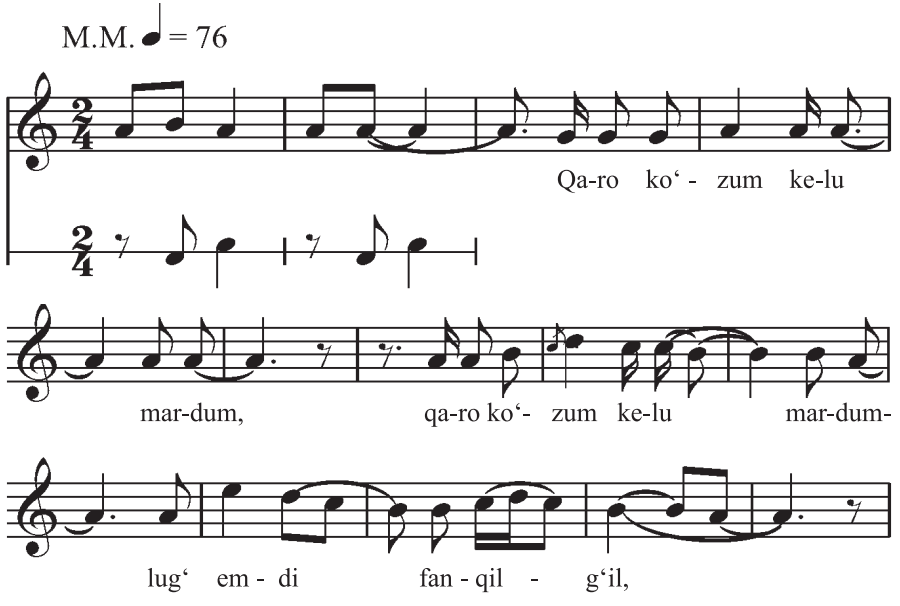
Коканд, Андижан, Маргилан, а также по районам соседних республик – Туркменистана и Таджикистана. В ходе этой работы был собран богатый и весьма ценный музыкальный материал, охватывающий самые различные жанры народного творчества.

Как композитор В.А.Успенский в своих сочинениях часто использовал мелодии народов Средней Азии. В деле творческого претворения музыки Востока он выступал как бы преемником лучших традиций русских композиторов-классиков.

При этом Успенский сочинял свои произведения – как на основе народной, так и макомной музыки. Например, если в пьесе для симфонического оркестра «Четыре мелодии народов Средней Азии» он использовал фольклорные мелодии, то в своих оркестровых сочинениях «Дугох-Хусайн», «Поэма-рапсодия», «Лирическая поэма» и музыкальной драме «Фархад и Ширин» опирался на макомы.

USHSHOQ (УШШОК)

Стихи *А.Навои* Музыка *М. Т. Ташмухаммедова*

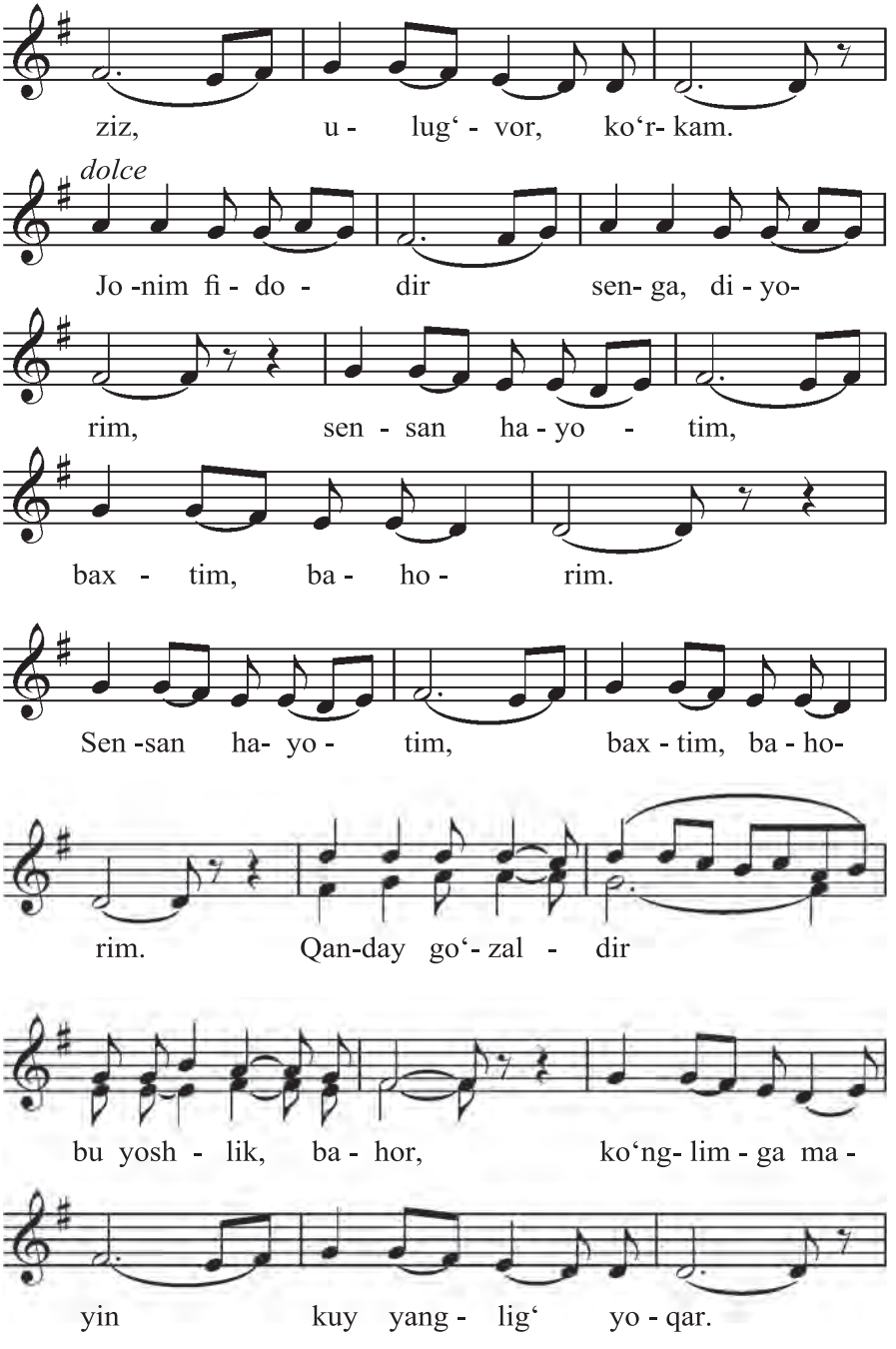

ko‘-zum qa - ro - si - da
mar-dum, ka - bi va - tan qil - g‘il.
Yu-zing gu - li - ga ko‘n - gul rav - za
sin ya - sa gul - shan,
qa - ding - ni,
ho - li - g‘a jon gul - sha-nin cha-
man qil - g‘il - ey, o.

△ «ЁШЛИК ҚЎШИҒИ» («ПЕСНЯ МОЛОДОСТИ»)

(на основе мелодии «Савти Муножот»)

Обработка *Мухтара Ашрафи*

ziz, u - lug‘ - vor, ko‘r- kam.
dolce
Jo -nim fi - do - dir sen- ga, di - yo-
rim, sen - san ha - yo - tim,
bax - tim, ba - ho - rim.
Sen -san ha- yo - tim, bax - tim, ba - ho-
rim. Qan-day go‘- zal - dir
bu yosh - lik, ba - hor, ko‘ng- lim - ga ma -
yin kuy yang - lig‘ yo - qar.

Qanday go‘zaldir bu yoshlik, bahor,
Ko‘nglimga mayin kuy yanglig‘ yoqar.

Sen abad yashna, gulla, jon o‘lkam,
O‘lkaki aziz, ulug‘vor, ko‘rkam.
Jonini fidodir, sтtim bahorim.

?! 1. Когда осуществил нотную запись Шашмакома В.А.Успенский?
2. Кто и когда осуществил полную нотную расшифровку Хорезмских макомов?
3. Перескажите высказывание В.А.Успенского о значении собирания и изучения народных песен.
4. Выучите наизусть текст песни «Yoshlik qo‘shig‘i» («Песня молодости»).

9 тема. ЮНУС РАДЖАБИ

Юнус Раджаби – выдающийся деятель музыкальной культуры Узбекистана. Он был народным артистом Узбкистана, академиком. Являясь крупным учёным, бастакором, хафизом, инструменталистом (исполнителем на нае и дутаре), он внёс неоценимый вклад в дело сохранения и развития узбекской народной и классической музыки.

Ю.Раджаби освоил Фергано-Ташкенские макомы от Мирзакасыма хафиза, Шорахима Шоумарова и Муллы Туйчи Ташмухаммедова, Бухарские же макомы он перенял, в основном, от Хаджи Абдулазиза Расулова и Домуллы Халима Ибадова – выдающихся знатоков-макомистов своего времени.

Обладая феноменальной музыкальной памятью и обширными знаниями об узбекском народном и класси-

ческом творчестве, классической поэзии и литературе, Ю.Раджаби с учётом опыта предшественников осуществил, а затем усовершенствовал собственные нотные записи Фергано-Ташкентских макомов и цикла Шашмаком.

Наряду с этим, учёный-музыкант, он же практик, явился основателем и первым художественным руководителем известного ансамбля «Маком». Ныне этот художественный коллектив Телерадиокомпании Узбекистана носит имя прославленного мастера. Многогранная деятельность Ю.Раджаби связана также с записью детского музыкального фольклора, народных песен (кошук, лапар, ялла, ашула) и инструментальных пьес, которые вошли в антологию «Узбекская народная музыка» (I–IV тт.).

Ю.Раджаби – соавтор ряда музыкальных драм («Фархад и Ширин», «Муканна», «Навои в Астрабаде») и оперы «Зайнаб и Аман», автор многих песен и мелодий. В их числе «Узбекистан», «Бахор келди» («Пришла весна»), «Куйгай», инструментальные пьесы «Уйин Баёти» («Танцевальный Баёт»), «Уйин Дугохи» («Танцевальный Дугох»), «Пахта» («Хлопок») и другие.

Ю.Раджаби с непревзойденным мастерством исполнял такие классические песни, как «Ушшок», «Куча боги», «Гиря», «Гулёр-Шахноз», «Баёт», «Дугох-Хусайн», «Чоргох» и другие.

Прослушайте песню Эргаша из оперы «Зайнаб и Аман».

NAVRO‘Z QO‘SHIG‘I (ПЕСНЯ ВЕСНЫ)

Стихи Назармата *Музыка Рустама Абдуллаева*

Nav-ro‘z el - dan bosh-la- nar,

Nav - ro‘z dil - dan bosh - la - nar,
Nav - ro‘z dil - dan bosh - la - nar,
Se - pin yo- zib nav - ba - hor,
Ke -lin bo‘-lar gul di-yor.
4 t.
Tog‘ - lar qo-ri yalt e - tar,
1 t.
Yer -ga i - liq taft ye - tar,
Ka-pa - lak - lar kayf e - tar.
Se - pin yo- zib nav - ba - hor,
Ke-lin bo‘-lar gul di - yor. Ke-lin bo‘-lar

3
4 t.
gul di - yor.
Nav- ro‘z el
3
dan bosh - la - nar,
Nav-ro‘z dil-
1 t.
dan bosh-la - nar,
Nav- ro‘z gul-
dan bosh - la- nar,
Se-pin yo-zib
nav - ba - hor,
Ke - lin bo‘-lar
gul di - yor.
Ke-lin bo‘- lar
gul di - yor.
Ke - lin bo‘ - lar
3 t.
gul di - yor.

Закрепление знаний об усуле уфар.

Приведите обе разновидности усуля «Уфар», используя традиционные («бак-бум») слоговые выражения, затем нотные записи. Прочитайте (простучите) по нотам и определите их на слух на примере следующих музыкальных произведений.

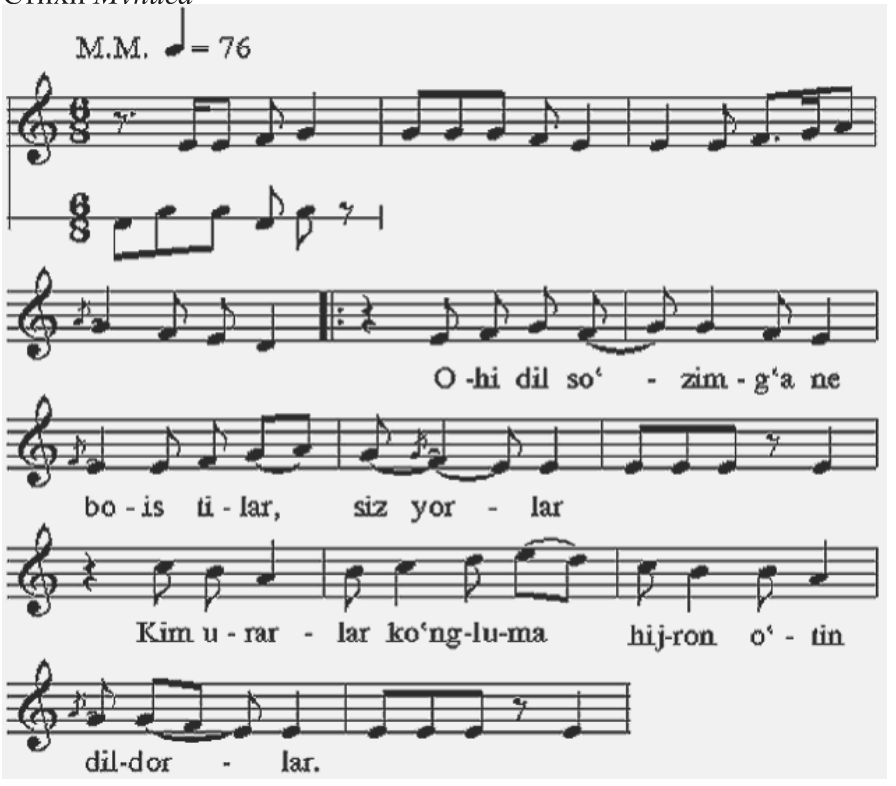
SAVTI KALON UFORISI (САФТИ КАЛОН УФОРИСИ)

Стихи *Бабура*

IROQ UFORISI (ИРОК УФОРИСИ)

Стихи *Мунисa*

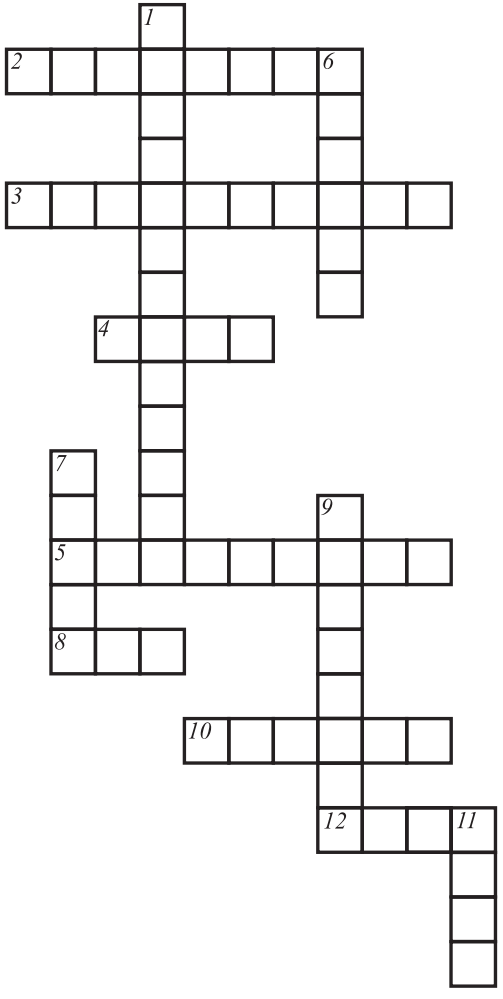

?! 1. Дайте общее понятие о западноевропейской музыкальной культуре XIX века.
2. Как называется первая узбекская опера и кто ее авторы?
3. Какие вы знаете научные труды по музыке Ю. Раджаби?
4. Спойте 2-3 песни, выученные в течении четверти.

КРОССВОРД

1. Художественное течение, возникшее первоначально в творчествве французских живописцев.
2. Цикл из шести макомов.
3. Симфоническая сюита Н.А.Римского-Корсакова.
4. Вид искусства.

5. Художественное течение.
6. Композитор, представитель Венской классической школы.
7. Первая узбекская опера.
8. Узбекский народный духовой инструмент.
9. Жанр инструментальной (оркестровой) музыки.
10. Основоположник русской классической музыки.
11. Узбекская народная колыбельная песня.
12. Узбекский народный песенно-танцавальный жанр.

IV ЧЕТВЕРТЬ

МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА

1 тема. О СОВРЕМЕННОЙ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ

В музыкальной культуре Узбекистана за годы независимости, наряду с другими сферами культуры, происходят большие положительные изменения: создаются необходимые условия для развития музыкального искусства и повышения музыкальной культуры общества, осуществляется серьезная работа в деле воспитания молодого поколения на основе классического национального и мирового музыкального искусства. В этих целях в республике функционирует огромное количество детских школ музыки и искусств, а также специализированные академические музыкальные лицеи, колледжи, специально выстроенные в столице нашей родины новые прекрасные здания Государственной консерватории Узбекистана и Государственного института искусств и культуры Узбекистана.

Сегодня узбекское музыкальное искусство, вобравшее в себя все богатство древних традициий и современных веяний, развивается по многим направлениям. Народная музыка и классическое музыкальное наследие, творчество бастакоров и композиторов, а также эстрадная музыка представляют все грани современного узбекского музыкального искусссства. Во всех этих пластах творчества проявляется тенденция своеобразного соединения веяний времени и традиций, возможность оберегать и развивать в духе современности образцы народной и классической профессиональной музыки и широко представлять ее не только на республиканских, но и на мировых сценах.

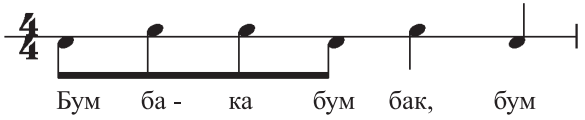
Новое развитие получила эстрадная музыка, занявшая достойное место в узбекской музыкальной культуре. Особенно бурно развивается эстрадное песенное искусство, отличающееся разнообразием направлений и стилей,

привлекая внимание специалистов, почитателей эстрады и массового слушателя.

Прослушайте образцы из узбекской симфонической музыки.

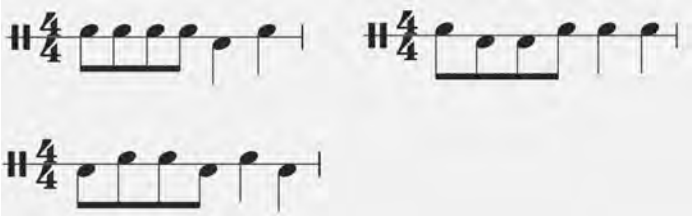
Усуль Кашкарча.

Ударный усуль, который называется кашкарча, имеет размер такта 4/4. В ритмическом отношении он имеет танцевальный характер и выглядит следующим образом:

Традиционно устное его выражение усуля кашкарча: бум-ба-ка- бум, бак, бум

?! 1. Что вы знаете о новой музыкальной культуре Узбекистана?
2. Кого из современных бастакоров вы знаете?
3. Определите усуль кашкарча:

2-3 темы. ИЗВЕСТНЫЕ УЗБЕКСКИЕ МУЗЫКАНТЫ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ КОЛЛЕКТИВЫ

Музыкальное наследие наших великих предков является важной частью духовной культуры современного общества. Потому это бесценное наследие, дошедшее до нас в таких жанрах, как кошук, лапар, ялла, дастан, ашула, катта ашула, сувора, маком, составляет основу золотого фонда национальной музыки. В деле их творческой интерпретации и пропаганды среди широких масс неоценима деятельность любимых народом музыкантов-мастеров. Такие прославленные исполнители на народных инструментах, как народный артист Узбекистана Тургун

Алиматов (танбур, сато, дутар), гиджакисты, народные артисты Узбекистана Ганиджан Ташматов, Гулямджан Хаджикулов, Абдухашим Исмаилов, Улмас Расулов своим неповторимым искусством сумели обогатить многовековые классические традиции макомов и других творений бастакоров.

Очилхон Отахонов

Орифхон Хатамов

Тургун Алиматов

Улмас Расулов

Вместе с тем, мастера пения, народные хафизы Узбекистана Орифхон Хатамов, Фаттаххон Мамадалиев, Очилхон Отахонов, Мухаммаджан Каримов, Кувандык Искандаров, Хасан Раджаби, Махмуд Таджибаев, народные артисты Узбекистана Отаджан Худойшукуров, Муножот Юльчиева, и Марьям Саттарова добились значительных творческих успехов в исполнительстве песенных (вокальных) частей макомов и произведений современных бастакоров.

Также национальная классическая музыка, творения бастакоров и образцы народной музыки занимают важное место в исполнительской программе профессиональных музыкальных коллективов – ансамбля “Маком” им. Юнуса Раджаби, Традиционного ансамбля под руководством Улмаса Саиджанова, ансамбля “Маком” имени Хаджихана Балтаева при хорезмском областном телевидении, ансамбля “Дутаристки” при Узтелерадиокомпании.

В музыкальной жизни нашей Республики активное участие принимают и сравнительно большие музыкальные коллективы: Государственный камерный оркестр народных инструментов “Согдиана”, Государственный Академический оркестр народных инструментов Узбекистана, Национальный симфонический оркестр Узбекистана, Камерный оркестр Узтелерадиокомпании. В репертуаре этих коллективов достойное место занимают как произведения узбекских, так и зарубежных композиторов.

Здесь следует отметить, что в композиторском творчестве Узбекистана нового времени творческий процесс синтеза восточных и западных музыкальных традиций поднялся на новый уровень, появились заслуживающие внимания высокохудожественные симфонии и произведения для оркестра народных инструментов. Таковы, например, симфонические и другие оркестровые произведения Икрама Акбарова, Мирсадыка Таджиева, Тулкуна Курбанова, Мустафы Бафоева, Мирхалила Махмудова, Рустама Абдуллаева, Хабибуллы Рахимова, Аваза Мансурова, Дмитрия Янов-Яновского, Айдын Абдуллаевой и других композиторов. Все это свидетельствует и о возросшем уровне исполнительского мастерства вышеназванных музыкальных коллективов.

Прослушайте образцы узбекской традиционной музыки в исполнении Тургуна Алиматова, Орифхона Хатамова и Фаттаххона Мамадалиева.

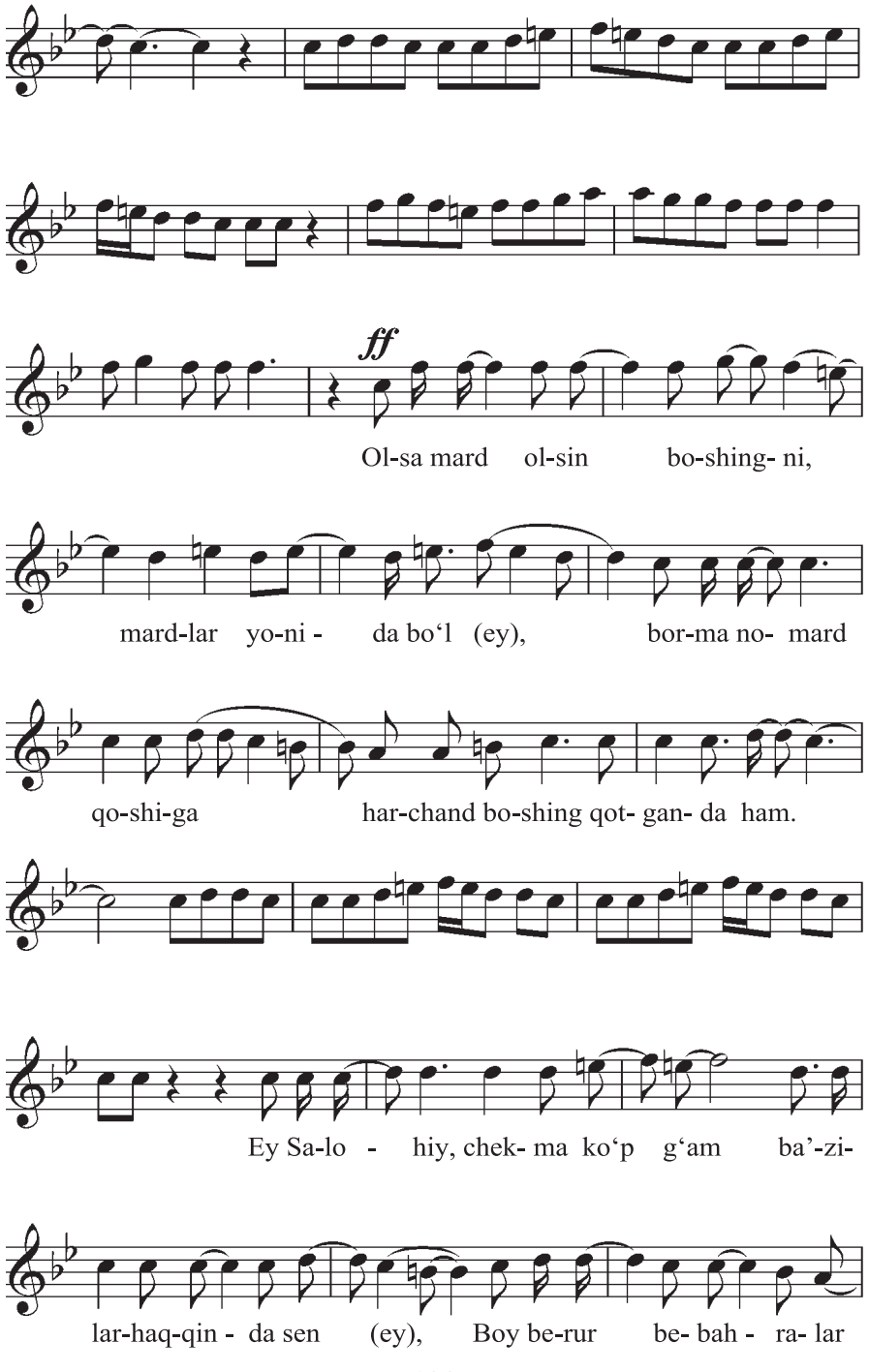
EY O‘G‘UL (ЭЙ, СЫНОК)

Стихи Салохи *Музыка Орифхона Хатамова*

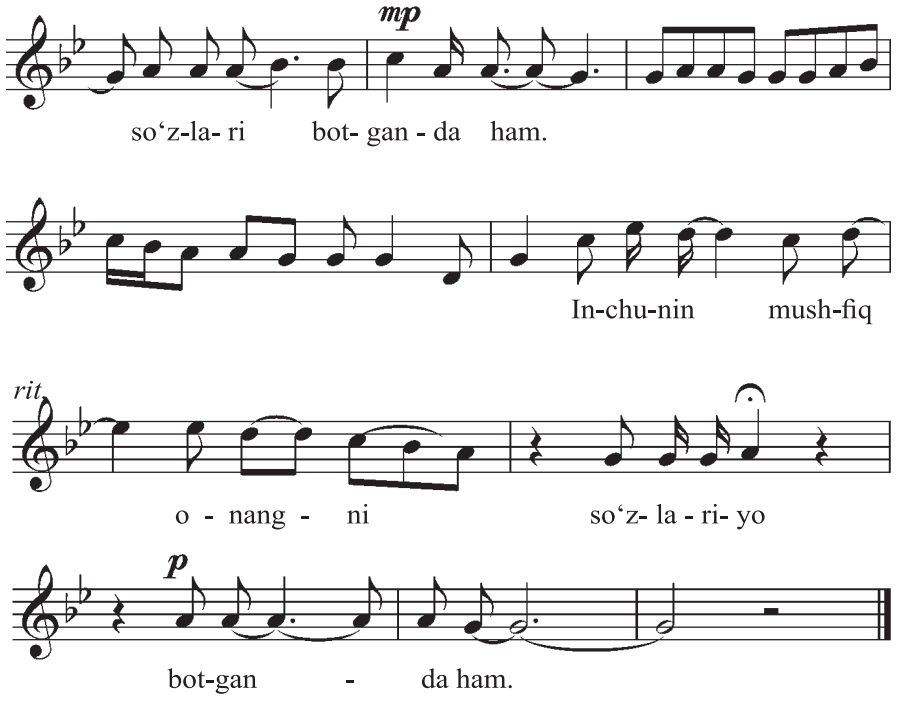

Kech-ma-di san - din a - lar
zah-ru zaq - qum yut - gan - da ham.
Har ne-chuk dav-
lat-din or - tiq - dur sa-lo-mat- lik sen-ga,
Shu-kur-
lar tak - ror qil - ki, ke-cha - lar yot - gan - da ham.
mf
mf
f
Baxt yo‘-lim bog‘ - lan - ma - sun,

um-rim go‘- zal o‘t - sin, de - sang,
Er-ta yot- gil, er -ta tur - gil, yot-ma tong ot-gan-
da ham.
ff
Aq-li past, be - bah - ra-lar
f
il- mu hu - nar yuq-mas, si - ra Ib-ni
Si-no g‘or i- chin - da hik-mat o‘r-gat- gan - da ham.

ff
Ol-sa mard ol-sin bo-shing- ni,
mard-lar yo-ni - da bo‘l (ey), bor-ma no- mard
qo-shi-ga har-chand bo-shing qot- gan- da ham.
Ey Sa-lo - hiy, chek- ma ko‘p g‘am ba’-zi-
lar-haq-qin - da sen (ey), Boy be-rur be- bah - ra- lar

gav-har-ni uch-rat - gan - da - ham.
f
Ey Sa-lo- hiy,
chek-ma ko‘p g‘am ba’-zi-lar haq-qin - da sen,
Boy be - rur be - bah-ra - lar gav-har-ni uch-rat-
mf
gan-da ham.
Ey o‘ - g‘ul, had - ding- da tur,
mf
3
o - tang se- ni sot - gan - da ham.
In-chu - nin mush-fiq o- nang - ni

△

USTOZLARIM (НАСТАВНИКИ)

Стихи С.Уринова *Музыка Х.Рахимова*

Qay-noq qal - bi-
p
mis-li chi - roq, fik-ri ti - niq jo‘sh - qin bu
loq, tong-day ti - niq, ti-lak - la - ri,

yur-gan yo‘ - li man-gu por - loq.
3
Meh-ri-gi - yo, Us-toz- la - rim, So‘-zi zi- yo
Us-toz-la - rim. A ...

Qaynoq qalbi misli chiroq,
Fikri tiniq – jo‘shqin buloq,
Tongday tiniq tilaklari,
Yurgan yo‘li mangu porloq.

Mehrigiyo, Ustozlarim,
So‘zi ziyo Ustozlarim.

Pur ma’no bor so‘zingizda,
Quyosh balqir yuzingizda.
Bashar Sizdan kamol topar,
Chechak unar izingizdan.

Mehrigiyo, Ustozlarim,
So‘zi ziyo Ustozlarim.

Havas qilar Sizga lochin,
Ko‘kka yozib keng qulochin.
Pok vijdonu imon ila,
Oqlayapsiz el ishonchin.

Об ансамбле “ДУТАРИСТКИ”

В 1939 году при Узбекской государственной филармонии был организован женский ансамбль “Дутаристки”, художественным руководителем которого была известная впоследствии актриса Лутфихоним Сарымсакова. Юнус Раджаби был назначен музыкальным руководителем, а Гавхар Рахимова – балетмейстером этого ансамбля. Репертуар данного коллектива состоял, в основном, из узбекских народных песен, мелодий и прозведений бастакоров.

В 1979 году вновь организованный при радио и телевидения Узбекистана ансамбль “Дутаристки” вел свою деятельность непосредственно под руководством Ганиджана Ташматова. Ныне носящий имя Г.Ташматова ансамбль, возглавляемый Розой Каримовой, искусно исполняет узбекские народные песни, лапары, ялла, а также произведения бастакоров и композиторов Узбекистана. В исполнении ансамбля особенно популярными среди народа стали такие песенные образцы, как “Чаманнор”, “Ёр-ёрахон-Гулёрахон”, “Сим-сим оралаб”, “Йўл бўлсин”, “Ёр-ёр”, “Совга”, “Яло, яло, яло”.

?! 1.Кого из мастеров узбекской музыки вы знаете? Назовите их имена.
2. О чем поется в песне «Ey o‘g‘il» (Эй, сынок)?
3. Выучите наизусть текст песни «Ustozlarim» (Наставники).

4 тема. ТЕАТРАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И КОНЦЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТВОРЧЕСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ

Сегодня в нашей стране действуют свыше тридцати профессиональных театральных коллективов. Это Кукольный театр, Театр юного зрителя, Драматический театр, Музыкальный театр и другие. Во всех этих театрах в той или иной степени используется музыка. Но из числа этих театров особо выделяются Государственный Академический Большой театр (ГАБТ) имени Алишера Навои, Таш-

кентский музыкальный театр, Узбекский Государственный музыкальный театр имени Мукими и аналогичные театры в областях, где музыка играет важную драматургическую роль.

Мустафо Бафоев

Анвар Эргашев

Творческий коллектив Государственного Академического Большого театра имени Алишера Навои показывает зрителям музыкально-сценические произведения, созданные в жанрах оперы и балета. В настоящее время репертуар театра состоит из произведений узбекских и зарубежных композиторов. В частности, это оперы “Свадьба Фигаро” и “Дон-Жуан” В.А.Моцарта, “Кармен” Ж. Бизе, “Аида”, “Травиата” и “Риголетто” Дж.Верди, “Евгений Онегин” П.И.Чайковского, его же балеты – “Спящая красавица”, “Лебединое озеро” и “Щелкунчик”, а также узбекские оперы – “Тахир и Зухра” Т.Джалилова и Б.Бровцына, “Дилором” М.Ашрафи, “Леопард из Согдианы” И.Акбарова, “Небо моей любви” М.Бафоева, балеты “Томирис” У.Мусаева, “Хумо” А.Эргашева и другие произведения.

На сценах Узбекского Государственного музыкального театра имени Мукими демонстрируются, в основном, музыкальные драмы, как, например, «Поздравления к свадьбе» («Тўйлар муборак») М.Махмудова, «Нодирабегим», «Юсуф и Зулейха», «Умер, стал дорог» («Ўлдинг азиз бўлдинг”) Ф.Алимова, «Судьба», «Возвращение

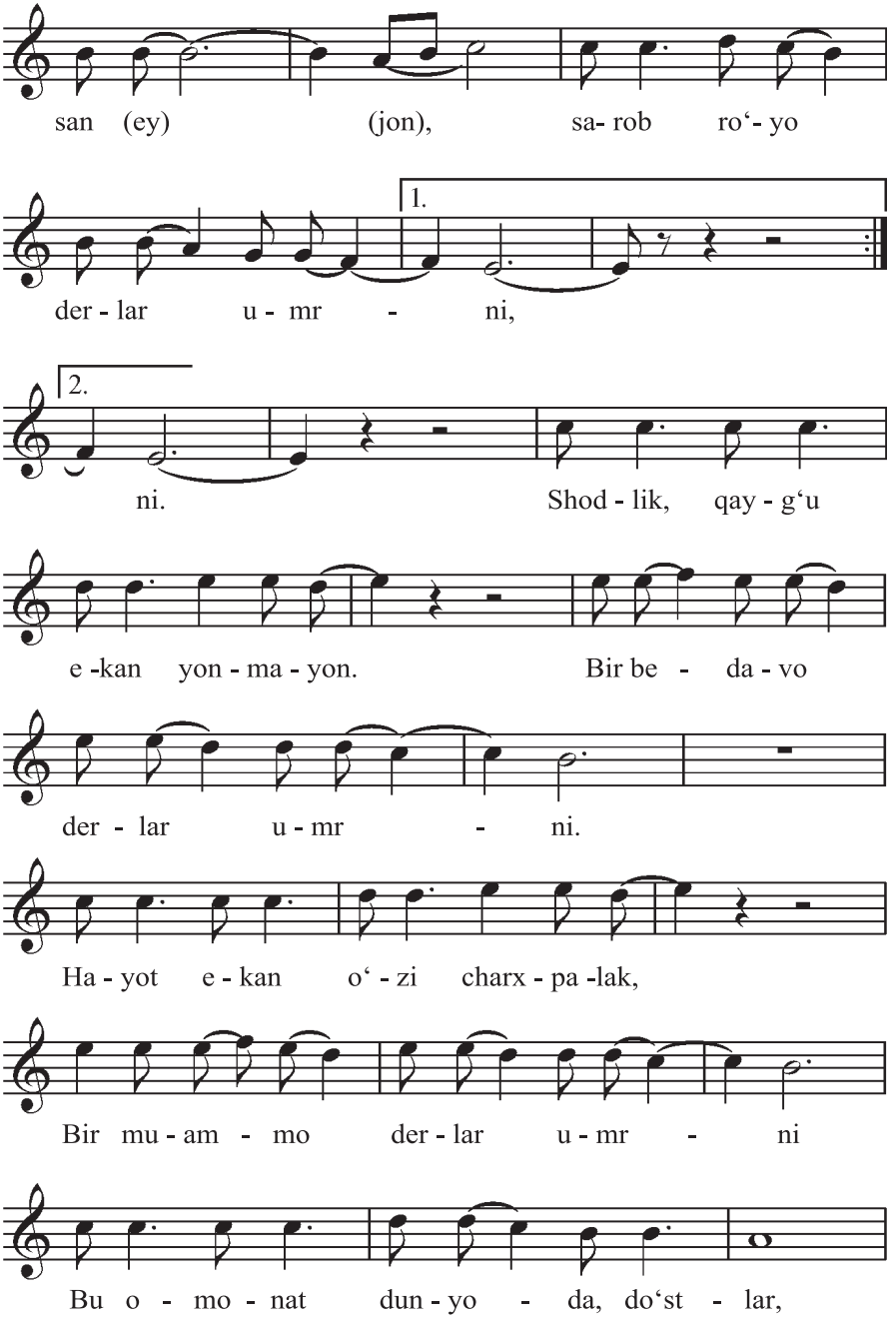
Алпамыша», “Тоска Бабура” Б.Лутфуллаева и других узбекских авторов. А Ташкентский музыкальный театр специализируется на показе сценических произведений в жанрах оперетты и мюзикла.

“Песня Мавлон ота” из музыкальной драмы «Умер, стал дорог» («Ўлдинг, азиз бўлдинг”)

MAVLON OTA QO‘SHIG‘I (ПЕСНЯ МАВЛОН ОТА)

Стихи *Нормурода Нарзуллаева* Музыка *Фархода Алимова*

san (ey) (jon), sa- rob ro‘- yo
1.
der - lar u - mr - ni,
2.
ni. Shod - lik, qay - g‘u
e -kan yon - ma - yon. Bir be - da - vo
der - lar u - mr - ni.
Ha - yot e - kan o‘ - zi charx - pa -lak,
Bir mu - am - mo der - lar u - mr - ni
Bu o - mo - nat dun - yo - da, do‘st - lar,

Bir be - ba - ho der - lar u - mr - ni.
Bu jum - boq - ni ye - cha ol - may -
san (ey) jon, sa - rob ro‘ - yo
der - lar u - mr - ni.
san (ey) jon sa-rob ro‘ - yo
der - lar u - mr - ni.
Bir be - ba - ho der - lar u - mr -
ni.

Жанр мавриги

М а в р и г и — это самобытный вокально-танцевальный цикл. В его исполнении принимают участие от трёх и более профессиональных певцов, а также один или два танцора. Обычно мавриги исполняются мужчинами. Причём их пение одновременно сопровождается характерными танцами. В качестве аккомпанирующего музыкального инструмента используется только дойра. Однако для игры на ней не обязательно нужен профессиональный дойрист, так как чаще всего певец сам аккомпанирует себе.

В поэтических текстах образцов мавриги проявляется характерное для культуры Бухарско-Самаркандского региона литературно-музыкальное двуязычие: их вокальные части поются попеременно на узбекский и таджикский текст. Исполнительство мавриги получило распространение, в основном, в городе Бухаре и некоторых районах данной области. В прошлом они демонстрировались в закрытых помещениях как народное музыкально-зрелищное мероприятие. При исполнении цикла мавриги по принципу “солист – группа” (подобно “запевала — хор”) чередованию сольного и коллективного видов пения отводится ведущее место.

Циклические мавриги состоят из двух и более частей, которые звучат последовательно одна за другой. В начальной части медленный темп, она играет роль вступления. С переходом к последующим частям усиливается роль танцевального характера, пение и танец постепенно динамизируются. В этой связи в разделах танцевального характера ритмические формулы — усули, исполняемые на дойре, имеют ведущее значение.

В наше время чаще исполняются инструментальные варианты мавриги. И в этом случае игра на мелодическом инструменте (например, гиджаке) сопровождается ударными ритмами дойры.

?! 1. Что вы знаете о музыкальном театре?
2. Какой балет принадлежит перу композитора А.Эргашева?

3. Для какой местности и локального музыкального стиля характерен жанр мавриги?
4. Определите тональность песни “Ustozlarim” (Наставники)и встречающиеся в ней альтерационные знаки.

5 тема. НОВЫЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

Как известно, Самарканд является одним из древнейших исторических центров культуры и искусства узбекского народа. Мировой известностью пользуются возведенные на этой земле величественные, неповторимые по красоте архитектурные сооружения. Здесь также продолжается исследование, сохранение и исполнение макомов, ставших образцами высокого искусства.

В последнее время стало доброй традицией проводить в Самарканде международный музыкальный фестиваль под названием “Шарк тароналари” (“Мелодии Востока”). Он посвящён традиционному музыкальному творчеству народов Востока и проводится с 1997 года раз в два года. Фестиваль призван выявлять, поддерживать и пропагандировать самобытные духовные ценности народов. На специально сооружённой огромной сцене (на площади Регистан) даются музыкально-театрализованные представления, проводится конкурс на лучшее исполнение песни, звучит классическая и современная восточная музыка.

Благодаря фестивалю “Шарк тароналари”, наша бесценная национальная музыка, с одной стороны, смело устремилась на международную сцену, где получила признание мирового сообщества, а с другой – для нее была открыта широкая дорога для сближения различных восточных музыкальних традиций, наполненных духовной красотой, и для укрепления творческих связей между народами мира.

Вместе с тем, это праздничное мероприятие дало возможность широкой пропаганды образцов узбекской профессиональной классической музыки (песен и мелодий макомов и т.д). Так, а 1997 году Народная артистка Узбекистана Муноджат Юльчиева, а в 2005 г. Заслуженная артистка

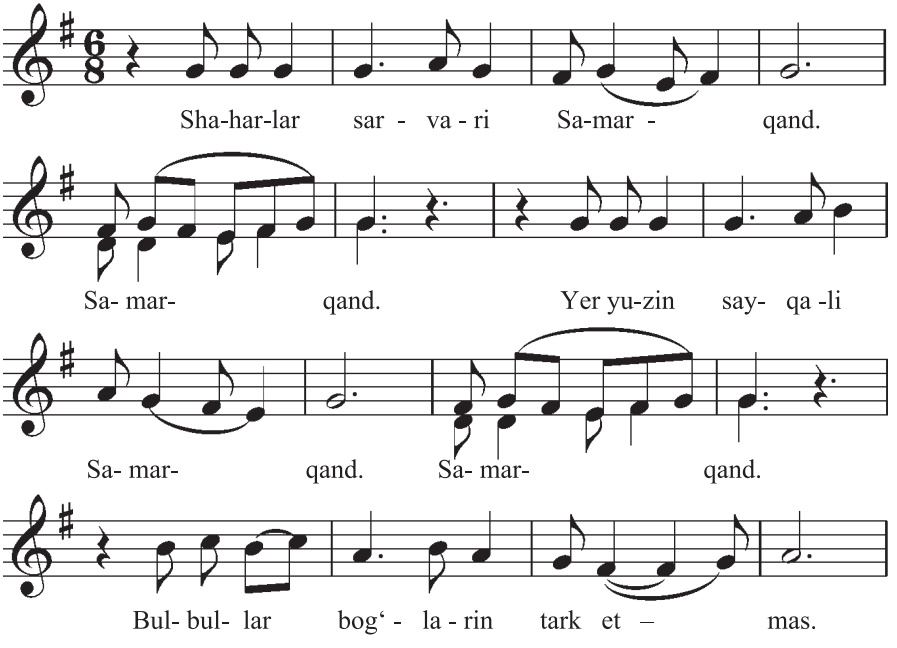
Узбекиистана Дильнура Кадыржонова, принимавшие участие в этом фестивале, завоевали первые места. В 1999 году Заслуженная артистка Узбекистана Насиба Саттарова была удостоена главного приза – “Гран-при” 2 Международного музыкального фестиваля “Шарк тароналари”.

Традиционным стало участие на фестивале не только представителей стран Востока, но и известных музыкальных деятелей многих других стран (Франции, Польши, Германии, США, Англии, Австралии и др.) в качестве послов мира и дружбы. Поэтому можно смело утверждать, что фестиваль “Шарк тароналари” стал культурным событием мирового масштаба.

Самаркандский международный музыкальный фестиваль “Шарк тароналари” уже успел завоевать мировое признание. Он содействует укреплению дружбы и развитию культурного сотрудничества между странами и народами.

△ **SAMARQAND (САМАРКАНД)**

Стихи *С.Барноева* Музыка *Х.Рахимова*

Bul- bul-lar tark et- mas, Ko‘-zi - miz gav- ha- ri
Sa-mar- qand. Sa- mar- qand.
Til- da mash-hur, dil-da mash-hur Bo- g‘i sha- mo-
li, hey. Sa- mar - qand o‘z - bek e- li - ning
hus - ni ja- mo- li. Sa- mar-
qand. Sa-mar- qand.
Sa- mar- qand.
Sa- mar- qand.

Жанр карсак

Жанр карсак (в переводе “хлопок в ладоши”) является ещё одной разновидностью песенно-танцевального искусства. Он исполняется большим числом людей во время семейных торжеств или общенародных праздников. При этом участники усаживаются по кругу и поют, сопровождая солиста-певца и его танец хлопанием в ладоши.

Карсак имеет куплетное строение формы. Запев звучит в исполнении певца-солиста, а все остальные участники подключаются к пению припева. В свою очередь, песенно-танцевальный жанр карсак имеет несколько разновидностей. Встречаются “карс”, “якка карс” (одинарный карс), “кош карс” (двойной карс), “уч карс” (тройной карс), “беш карс” (пятерной карс).

?! 1. С какого года проводится международный музыкальный фестиваль «Шарк тароналари»?
2. Какое значение имеет данный фестиваль для развития музыкальных культур народов Востока?
3. Выучите наизусть текст песни «Samarqand» (Самарканд).

6 тема. О МУЗЫКЕ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ. КИНОМУЗЫКА

Музыка является неизменной спутницей множества телевизионных передач. Сегодня трудно представить любую телевизионную программу, телесериалы и другие жанры телевидения без музыки. В этом можно убедиться, просмотрев программы всех действующих каналов Телерадиокомпании Узбекистана.

В свою очередь, сегодня телевидение является мощным средством пропаганды любого рода музыки – начиная от эстрадных песен-клипов до серьёзной музыкальной классики. Оно играет немаловажную роль и в популяризации творчества только начинающих свою деятельность на поприще музыканта молодых талантов.

Также через телеканалы регулярно передаются специальные циклы передач образовательного и просветитель-

ского характера. Благодаря таким телепередачам, миллионы людей имеют возможность ближе (аудио-визуально) ознакомиться с творчеством великих мастеров мировой музыки, с исполнительской деятельностью представителей различных школ, культур и стилей.

Широкие возможности телевидения способствуют возникновению и новых синтетических жанров. Например, с учетом этих возможностей и специфики телевидения были созданы новаторские произведения композитора Мустафы Бафоева – телеопера “Священная Бухара”, телебалеты “Нодира”, “Созвездие Улугбека” и “Луч из прошлого”.

Музыка выступает важнейшим компонентом и в киноискусстве. Она, словно душа мультипликационных, документальных, научно-популярных и художественных фильмов, чувственно доводит до сознания зрителя глубинную мысль кинопроизведения. Иногда посредством музыки обобщенно выражается основная идея того или иного фильма. Музыка к фильму может быть составленной из известных произведений композиторов-классиков, популярных песен и мелодий эстрадной музыки. Но чаще всего её специально сочиняют композиторы.

Мирхалил Махмудов

Дорогие ученики!

Вам, наверное, хорошо известно, что композиторы Узбекистана нередко создают высокохудожественную музыку для кинофильмов. Композитор Мирхалил Махмудов – один из них. Его музыку вы знаете по художественным картинам «Минувшие дни» («Ўтган кунлар»), “Дети из села Танга” (“Тангалик болалар”), а также мультипликационным фильмам “Соловей” (“Булбул”), “Цветы на поляне” (“Даладаги гуллар”) и другим кинофильмам.

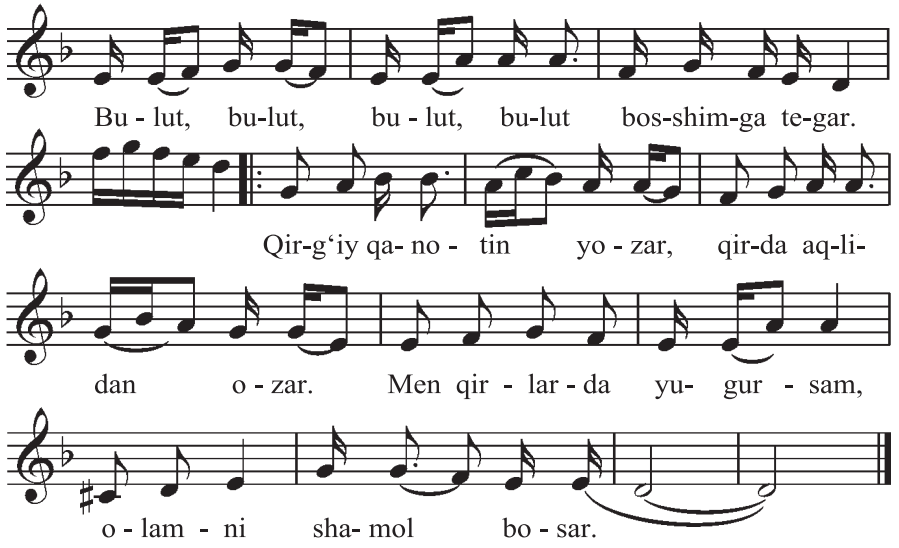
Прослушайте песню «Крылатый конь» («Tulpor») из кинофильма “Дети из села Танга”.

TULPOR (КРЫЛАТЫЙ КОНЬ)

Стихи *Усмона Азима* Музыка *Мирхалила Махмудова*

В темпе вальса

Просмотр и прослушивание музыкальных фрагментов из кинофильма «Дети из села Танга».

?! 1. Какие музыкальные передачи показывает узбекское телевидение?
2. В каком фильме и кто исполняет песню «Tulpor» (Крылатый конь)?
3. В каких художественных фильмах использована музыка узбекских композиторов?

7 тема. УЗБЕКСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО НА МИРОВЫХ СЦЕНАХ

Суннат Ибрагимов

С обретением государственной независимиости узбекская национальная музыка и деятели этого искусства начали свое славное шествие по мировым сценам. Так, в 2003 году Международная организация ЮНЕСКО объявила “Шашмаком” жемчужной мирового нематериального наследия, а в 2008 году на 3-й сесии Межправительственного комитета по нематериальному наследию “Шашмаком” был внесен в

репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, и была принята специальная программа по его сохранению и пропаганде.

С каждым днем растет мировая известность узбекских народных музыкальных инструментов и мастеров-исполнителей на них. Так, Народный артист Узбекистана Тургун Алиматов, удостоенный ордена “Буюк хизматлари учун” (“За великие заслуги”) и его сын Алишер Алиматов в дуэте продемонстировали свое мастерство исполнения на национальных музыкальных инструментах дутар, танбур и сато в США (1991 г.), Германии (1993 г.), Англии (1995-1997 гг.) и во Франции (1997 г.). В настоящее время творческие традиции династии Алиматовых с честью продолжает внук Тургуна Алиматова Аброр Зуфаров, который в 2013 г. на 9 Международном музыкальном фестивале «Шарк тароналари» был удостоен третьего места.

На мировых сценах узбекскую музыку достойно представляют и другие известные музыканты и творческие коллективы – виртуоз-гиджакист Абдухашим Исмаилов, непревзойденная певица Муножот Юльчиева, Государственный камерный оркестр народных инструментов “Согдиана”, Национальный симфонический оркестр Узбекистана.

Наша одаренная молодежь своей блестящей исполнительской игрой и на европейских музыкальных инструментах покоряет сердца многомиллионной публики как в нашей стране, так и за рубежом. Чувство восхищения и гордости вызывает безупречное мастерство пианистов – Бехзода Абдураимова, Улугбека Палвонова, Наргизы Алиевой, Гульнары Алимовой, виолончелистов – Дильшода Назарова, Сунната Ибрагимова, скрипача – Надыра Хашимова и многих других исполнителей, лауреатов различных международных конкурсов.

Следует особо отметить заслуги Народной артистки Узбекистана и Каракалпакистана, победительницы ряда

международных конкурсов, удостоенной ордена “Буюк хизматлари учун” Муяссар Раззоковой в деле популяризации в мире узбекского академического вокального искусства. Своим уникальным голосом и изумительным исполнительским мастерством она внесла большой вклад в дело развития оперного искусства нашей страны и стала лауреатом международных конкурсов вокалистов, прошедших в Латвии (1990), Венгрии (1992) и Италии (1997). Главные партии из узбекских и классических мировых опер в ее исполнении, прозвучавшие на концертах в Италии, России, США, Германии, Венгрии, Франции и Южний Корее, принесли ей славу оперной певицы.

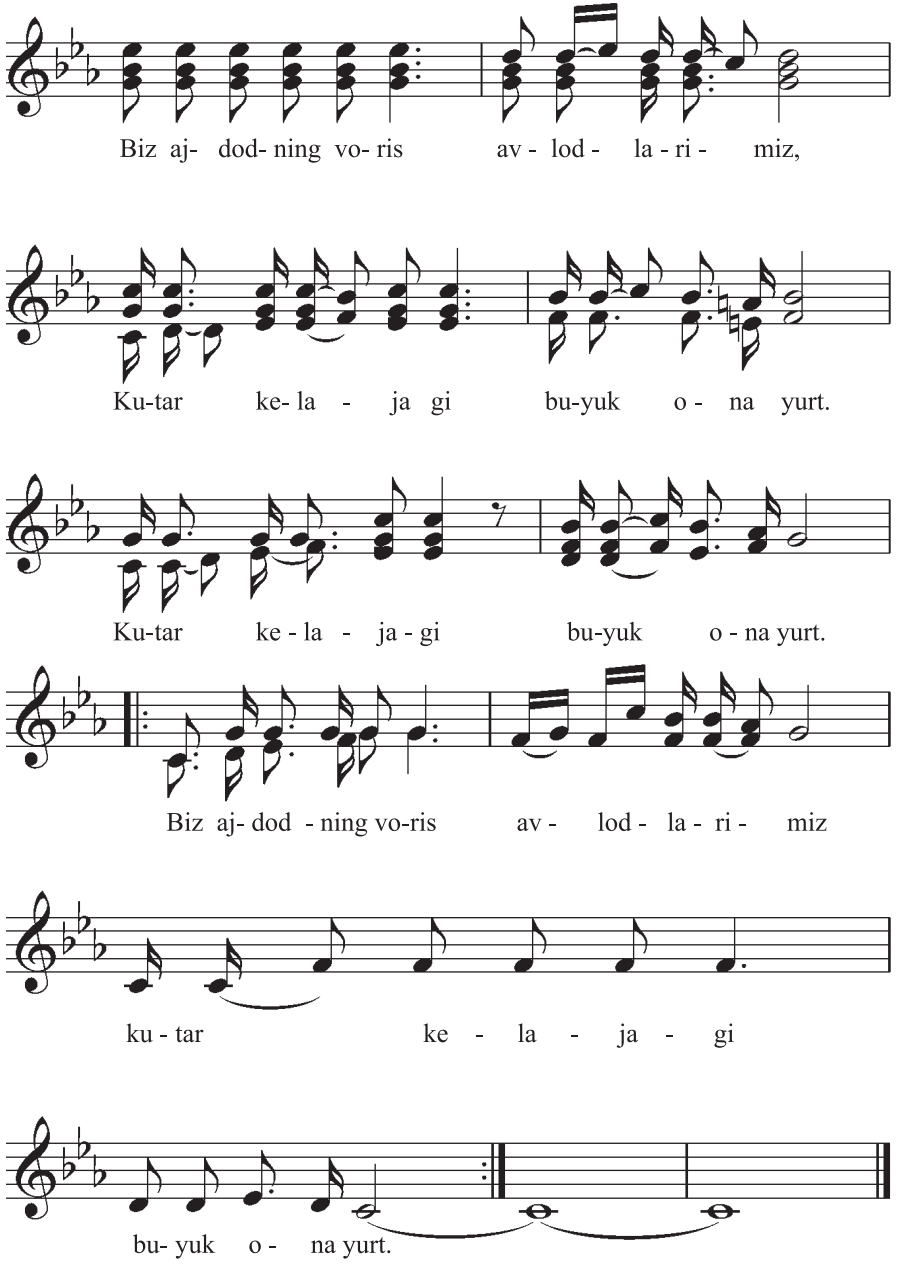
Молодой певец Женисбек Пиязов – заслуженный артист Узбекистана и Каракалпакистана, удостоенный медали “Шухрат”, призер конкурса “Нихол”, обладающий своеобразным бас-баритоналным голосом, также с большим успехом выступает на международных конкурсах. Он – обладатель “Гран-при” 13 Московского международного конкурса молодых исполнителей русских романсов, международного смотра-конкурса вокалистов имени “Бюльбюль” в Баку (2010), Международного конкурса вокалистов имени Муслима Магомаева в Москве (2012). Вместе с тем, Женисбек Пиязов выступал в Испании, Франции, Германии, Австрии, Малайзии, Китае, Южной Корее, России, Португалии, Азербайджане, Казахстане, Туркменистане, где с восторгом принимался почитателями искусства.

Ещё одним ярким свидетельством того, что в нашей стране подрастает талантливое поколение, стало участие юных исполнителей в проекте “Голос. Дети” (2-й сезон) в 2015 г., прошедшем в Москве. В этом проекте завоевала победу ученица Республиканского специализированного музыкального академического лицея имени В.А. Успенского Сабина Мустаева.

HUNARMAND YOSHLAR MADHIYASI
(ГИМН МОЛОДЫХ РЕМЕСЛЕННИКОВ)

Стихи и музыка Кулдоша Мамирова

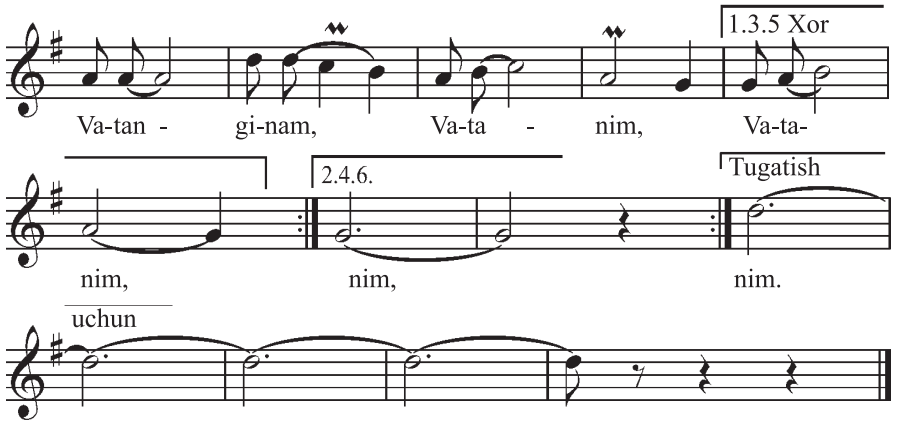

Biz aj- dod- ning vo- ris av - lod - la - ri - miz,
Ku-tar ke- la - ja gi bu-yuk o - na yurt.
Ku-tar ke - la - ja - gi bu-yuk o - na yurt.
Biz aj- dod - ning vo-ris av - lod - la - ri - miz
ku - tar ke - la - ja - gi
bu- yuk o - na yurt.

VATANGINAM (РОДИНА)

Стихи *Пулата Мумина* Музыка *Аваза Мансурова*

В темпе вальса

Manim uchun olamdayin
Kattaginam Vatanginam.
Oq sut bergan onamdayin,
Bittaginam Vatanginam.

N a q a r o t:
Baxtimga tong – O‘zbekiston,
Baxtimga tong – O‘zbekiston,
Vatanginam, Vatanginam,
Vatanim...

Gul faslida ohorlarga
Aylanaqol, Vatanginam,
Qo‘shig‘imda ohanglarga
Aylanaqol, Vatanginam.

N a q a r o t
Vujudimga gulday mehring
O‘ydingmi yo, Vatanginam?
Yuragimga butun mehring
Qo‘ydingmi yo,Vatanginam?

N a q a r o t

Государственный камерный оркестр народных инструментов «СОГДИАНА».

Государственный камерный оркестр народных инструментов “Согдиана” начал свою деятельность в 1991 году. Основной целью данного исполнительского коллектива является продолжение общих традиций музыкальных культур Востока и Запада. Оркестр, возглавляемый художественным руководителем и дирижером Фирузой Абдурахимовой, побывал с концертными гастролями в Германии, Франции, Голландии, Испании, Египте, Турции, где наряду с узбекскими мелодиями исполнялись и образцы мировой классики. Репертуар оркестра с каждым годом обогащается все новыми произведениями. В тесном сотрудничестве

с такими узбекскими композиторами, как Ф.Алимов, М. Бафоев, Х. Рахимов, Н. Норхужаев, Д. Сайдаминова и А. Мансуров, рождаются оригинальные сочинения, написанные специально для данного коллектива.

?! 1. Кто из узбекских музыкантов получил широкое мировое признание?
2. В каких странах концертные гастроли проводил Государственный камерний оркестр народных инструментов «Согдиана»?
3. Что вы знаете о концертной деятельности Муяссар Раззаковой?
4. Выучите наизусть текст песни «Vatanginam» (Родина).

МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ

Айтим йўли - название вокального раздела Хорезмских макомов, также именуется «Манзум».

Аудж – кульминация, наивысшая точка в развитии музыки. Часть мелодии в инструментальных и вокальных частях макомов, которая звучит в самом высоком регистре.

Бастакор – сочинитель музыки в традиционном стиле.

Баёт – известный маком, название которого происходит от наименования одного из тюркских родов. В составе Фергано-Ташкентских макомов имеются пятичастные циклы «Баёт I–V» и «Баёти Шерози I–V».

Бахши – исполнитель дастанов в сопровождении домбры, кобуза или дутара, а также сочинитель новых дастанов.

Бозгуй – неизменно повторяющаяся мелодия в инструментальных частях макомов (как, например, в «Тасниф», «Тарджи», «Гардун», «Мухаммас»,»Сакил» и др.).

Бузрук – «большой», «великий». Название первого макома в цикле Шашмаком.

Буламан – духовой музққальнқй инструмент (по форме напоминающий сурнай), изготовленный из тутового дерева. По размерам меньше сурная, звук образуется, как на сибизике, то есть, посредством язычка. На буламане восемь пальцевых отверстий.

Былина – жанр русских эпических песен-сказаний, повествующих о памятных событиях далёкого прошлого. На русском Севере былины получили название «старины».

Гулёр-Шахноз – известный пятичастный Фергано-Ташкенский макомный цикл. Его 1 часть «Гулёр», 2 — «Шахноз», 3 — «Чапандози Гулёр», 4 — «Ушшок» и 5 — «Кашкарчаи Ушшок».

Даромад – означает «вступление». Начало изложения мелодии в вокальных частях макома.

Домбра – двухструнный щипковый музыкальный инстру-

мент, который изготавливается из урюкового, тутового дерева или арчи.

Дугох – означает «два места», «два ладка», «две лигатуры». Название четвёртого макома в цикле Шашмаком.

Дунаср – перенесение начальной макомной мелодии вверх (как правило, на октаву выше).

Ирок – название страны (Ирак). Наименование шестого макома в цикле Шашмаком.

Кошнай – духовой музыкальный инструмент, изготовленный из двух одинаковых камышовых трубочек, на каждой из которых по шесть или семь отверстий.

Кобуз – струнно-смычковый музыкальный инструмент с корпусом ковшеобразной формы, деревянным грифом и двумя струнами. На нём играют при помощи лукообразного смычка.

Манзум — название вокального раздела Хорезмских макомов, также именуется «Айтим йгли».

Мансур – название инструментального раздела Хорезмских макомов, также именуется «Чертим йгли».

Накш – означает «украшение»; название вокального жанра, выступает как одна из частей вокального раздела Хорезмских макомов.

Миёнхат – означает «серединное письмо». В макомных мелодиях это серединное построение, которое в сравнении с начальным изложением звучит обычно на кварту или квинту выше.

Мушкилот – означает «трудности». Общее название инструментального раздела Шашмакома.

Наво – означает «напев», «мелодия». Наименование третьего макома в цикле Шашмаком.

Наср – означает «помощь», «победа», «проза». 1. Наименование вокального раздела в цикле Шашмаком. 2. Наименование части в вокальном разделе Шашмакома.

Пешрав – означает «впереди идущий»; форма классической инструментальной пьесы, в основе мелодического развития которой лежит принцип восходящего движения. Также название одной из инструментальных частей Хорезмских макомов.

Программная музыка – музыкальные произведения, имеющие определённую словесную (литературную, чаще поэтическую) программу и раскрывающие запечатлённое в них содержание.

Рост – означает «правильный», «правдивый», «истинный». Название второго макома в цикле Шашмаком.

Романс – от испанского «romance» – лирическое вокальное произведение для голоса с инструментальным сопровождением, написанное в более сложной, чем песня, форме.

Российская песня – название произведения для голоса с инструментальным сопровождением, написанного на русские поэтические тексты во второй половине XVIII в. Она явилась предшественницей русского романса.

Сато – струнно-смычковый музыкальный инструмент, внешне схожий с танбуром. На нём играют в основном певучие классические мелодии. В музыкальной практике встречается также игра на обычном танбуре смычком. На сато три или четыре основные струны, помимо которых имеются 8-11 резонирующих, натянутых с правой стороны грифа.

Сегох – означает «третье место», «третий ладок». Название пятого макома в цикле Шашмаком.

Сибизик (сибизга) – духовой музыкальный инструмент, изготовленный из обыкновенного камыша, простая разновидность продольной флейты. Со стороны вдувания воздуха на камыше вырезается «язычок», на лицевой его стороне имеются три пальцевых отверстия.

Симфония – в переводе с греческого означает «созвучие». Музыкальное произведение для симфонического оркестра, как правило, в сонатной форме.Обычно состоит из 4-х частей. Но встречаются симфонии и с большим (5) и меньшим количеством частей, вплоть до одночастной.

Симфоническая музыка – музыка, предназначенная для исполнения симфоническим оркестром. Это понятие охватывает как многочастные, так и одночастные инструментальные произведения.

Симфоническая фантазия – одночастное симфоническое программное произведение. Отличается характерной для фантазии свободой построения.

Сувора – означает «всадник, наездник»; название части вокального раздела Хорезмских макомов. По мнению старейших мастеров, это песни, созданные на основе разных усулей, которые произошли от топота конских копыт.

Сюита – означает «ряд», «последовательность». Одна из основных разновидностей многочастных форм европейской инструментальной музыки. Состоит из нескольких самостоятельных, обычно контрастных между собой частей, объединённых общим замыслом.

Танбур – струнно-щипковый музыкальный инструмент. Корпус в форме груши, изготавливается из тутового дерева. Количество струн достигает шести. Звук извлекается при помощи щипка специальным металлическим наконечником, надеваемым на указательный палец.

Танбурная нотация – нотное письмо, которое изобрёл в XIX веке Камил Хорезми. Состоит из 18-ти горизонтальных линий соответственно количеству основных лигатур танбура. Место извлечения звуков фиксируется точками над и под линиями.

Тарона – означает «напев», «мелодия», «песня». Относительно простые песенные номера, которые звучат между основными частями («Сарахбор», «Талкин», «Наср» и другие) и выполняют связующую роль. Исполняются преимущественно на стихи в форме рубаи.

Фольклор – (англ. folklore) «народное творчество». Означает искусство, создаваемое народом и бытующее в широких народных массах. Различают фольклор музыкальный, словесный, танцевальный и т.д.

Хат – означает «письмо». Этот термин используется для определения основных мелодических построений в вокальных частях макомов.

Хона – означает «дом», «жилище», «построение». Это часть мелодии макомных инструментальных ча-

стей, которая постоянно развивается и обновляется, в отличие от припевной «бозгуй».

Чанг – струнно-ударный музыкальный инструмент, корпус которого имеет форму трапеции. На нём натянуто более 40 металлических струн.

Чангкобуз – язычковый музыкальный инструмент, изготавливаемый из металла или кости. Металлический чангкобуз обычно бывает округлой формы с вытянутым концом. По центру устанавливается тонкий стальной язычок. Исполнитель, держа его левой рукой, прижимает зубами, а движениями указательного пальца правой руки заставляет колебаться язычок, который издаёт при этом тонкий звук. Благодаря простоте строения и звукоизвлечения на чанг-кобузе играют не только взрослые, но и дети.

Чертим йўли – название инструментального раздела Хорезмских макомов, также именуется «Мансур».

Чоргох – означает «четыре места». В прошлом название части, основанной на четырёх опорных звуках. Ныне это вокальные и инструментальные образцы Фергано-Ташкентских макомных циклов («Чоргох I—V»).

Чупон най (гаджир най) – духовой музыкальный инструмент, разновидность продольной флейты, которая изготавливается из кости. На нём имеются четыре пальцевых отверстия, из них три на лицевой, одно ближе к концу. На гаджир нае, в основном, играют чабаны, поэтому его также называют «чупон най».

Шашмаком – означает «Шесть макомов». Название монументального цикла макомов, который окончательно сложился в XVIII веке в Бухаре. Поэтому его называют ещё «Бухарский Шашмаком». Состоит из шести макомов, объединённых на основе лада: «Бузрук», «Рост», «Наво», «Дугох», «Сегох» и «Ирок».

Шодиёна – название инструментального цикла, состоящего из 12 частей. Он широко исполняется на сурнае и нагоре на свадьбах, народных праздниках и гуляниях.

скачано с сайта www.idum.uz

СОДЕРЖАНИЕ

Государственный гимн Республики Узбекистан.....4

I ЧЕТВЕРТЬ
МЕСТНЫЕ ТРАДИЦИИ УЗБЕКСКОЙ МУЗЫКИ

1 тема. Музыкальные традиции Сурхандарьи и Кашкадарьи …....6
2 тема. Музыкальные традиции Бухары и Самарканда.....13
3 тема. Искусство созанда 17
4 тема. Музыкальные традиции Ферганы и Ташкента.....22
5 тема. Катта ашула и искусство яллачи……...…..27
6 тема. Музыкальные традиции Хорезма……...…32
7 тема. Традиции Хорезмских дастанов……...…. 36
8 тема. Хорезмское песенное искусство …….....39

II ЧЕТВЕРТЬ
УСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА И ТВОРЧЕСТВО КОМПОЗИТОРОВ

1 тема.Понятие о макоме. Шашмаком.....43
2 тема. Инструментальный раздел Шашмакома..... 49
3 тема. Вокальный раздел Шашмакома.....51
4 тема. Хорезмские макомы 58
5 тема. Вокальный раздел Хорезмских макомов.....62
6 тема. Фергано-Ташкентские макомы.....67

III ЧЕТВЕРТЬ
УЗБЕКСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО В КОНТЕКСТЕ – МИРОВОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ

1 тема. Общее понятие о мировой музыкальной культуре……...…73
2 тема. Венская классическая школа……...…76
3 тема. Развитие европейской музыкальной культуры XIX в…....81
4 тема. Русский романс……...…85
5 тема. М.И.Глинка. «Камаринская» 96
6 тема. Н.А. Римский-Корсаков. «Шехерезада».....101
7 тема. О музыкальной культуре Узбекистана XX века…...…..……107
8 тема. В.А.Успенский.....109
9 тема. Юнус Раджаби 114

скачано с сайта www.idum.uz

IV ЧЕТВЕРТЬ
МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА УЗБЕКИСТАНА

1 тема. О современной узбекской музыкальной культуре…...…...121
2-3 темы. Известные узбекские музыканты и музыкальные коллективы.....122
4 тема. Театральное искусство и концертная деятельность творческих коллективов.....134
5 тема. Новые музыкальные традиции.....140
6 тема. О музыке на телевидении. Киномузыка.....143
7 тема. Узбекское музыкальное искусство на мировых сценах.....146

Oqilxon Ibragimov

MUSIQA

7-sinf uchun darslik

(Rus tilida)

Второе издание

Редактор *Т. Алимова*
Художественный редактор *Ш.Мирфаязов*
Технический редактор *Е. Корягина*
Компютерная верстка *Б. Тухтаров*

Издательская лицензия AI № 290. 04.11.2016.
Подписано в печать 25 августа 2017 года. Формат 60x90 $^{1}/_{16}$.
Гарнитура Times New Roman. Офсетная печать.
Усл.-печ.л. 10,0 Усл.изд.л. 11,5
Тираж 65366. Заказ № ____ .

Отпечатано в Издательско-полиграфическом
творческом доме имени Гафура Гуляма
Узбекского Агенства по печати и информации.
100128, г. Ташкент, ул. Лабзак, 86 дом.

www.gglit.uz **info@gglit.uz**