

Узбекские народные мелодии

Узбекские народные мелодии – бесценное наследие, передающееся изустно от поколения к поколению, тесно связанное с историей народа. Эта связь обусловила разнообразие форм и жанров узбекской музыки.

Народные мелодии привлекают слушателя и исполнителя своей способностью выражать различные переживания и эмоции, затрагивать близкие людям темы. Изучение культурного наследия создаёт благодатную почву для творческой деятельности молодых узбекских композиторов. Образцы музыкального фольклора используются в профессиональном творчестве как отражение истории народа, его мечтаний и надежд.

Lazgi

Умеренно скоро

Узбекская народная мелодия

Yallama yorim

Умеренно скоро

Узбекская народная мелодия

Tanovar

Умеренно

Узбекская народная мелодия

40

«Lazgi»

41

«Yallama yorim»

42

«Tanovar»

1. Определите настроение каждой мелодии.
2. Как по-вашему, помогает ли музыкальный инструмент передать это настроение своим звучанием?

43

Шермат Ёрматов (1939–2021)

Шермат Ёрматов – композитор, хоровой дирижёр, педагог, имеющий звание Народного артиста Узбекистана.

Шермат Ёрматов родился 17 октября 1939 года в Ферганской области. Среднее образование получил в Ташкентском техникуме культуры, а высшее – в Ташкентской государственной консерватории по классу хорового дирижирования.

В 1961 году он основал первый в Республике детский хор при 99-й школе города Ташкента. Именно этот коллектив впоследствии стал хоровой студией «Boyshechak». Возглавляя с 1967 года хоровой коллектив Телерадиокомпании Узбекистана,

в 1971 году он стал художественным руководителем и главным дирижёром образцового детского хора. Позже этот коллектив был преобразован в ансамбль песни и пляски «Bulbulcha», и слава о нём распространилась по всему миру.

Как композитор, Ш. Ёрматов работал в основном в жанре вокально-хоровой музыки. Самые известные его песни, созданные для детского хора – «G'ildiragim», «Islom bobo», «Oymomajon rom bo'ldi», «Bu go'zal o'lka», «Dadamlarga o'xshasam», «Qor», «Sumalak», «Oy Vatanim». Также он занимался обработкой узбекских народных мелодий, которые вошли в репертуар его коллектива: «Maysa», «Boyshechak», «Qari chumchuq chaqimchi», «Yalpiz», «Dorboz», «Keldi Navro'z». Из крупных хоровых произведений Ш. Ёрматова можно упомянуть пятичастную кантату «Assalom, hayot!», а также вокально-этнографическую сюиту на основе детских народных песен.

За большой вклад в развитие творчества подрастающего поколения Шермат Ёрматов был награждён орденом «Sog'lom avlod uchun».

Прослушайте песни в исполнении ансамбля «Bulbulcha».

44

«Chittigul»

45

«Bog'imda gullar chaman»

46

«Malika poshsho»

1. Какой характер у прослушанных вами песен?
2. Представьте себе, о чём поётся в этих песнях. Расскажите.
3. Какие инструменты сопровождают исполнение?
4. А какой инструмент наиболее ярко звучит?

1. Разделитесь на группы и выберите по одной из прослушанных песен. Придумайте к ним лёгкие танцевальные движения.
2. Подготовьте исполнение выбранных песен. Используйте шумовые ударные инструменты.

Bolaparvar diyor

Музыка Ш. Ёрматова,
слова Н. Нарзуллаева

Быстро

8

8

As-sa-lo-mu a-lay-kum, Siz-lar-ga ta'-zim et-gum.

O-lis-lar-ni ko'z-lay-man, Os-mon-lar-ga so'z-lay-man. Os-mon-lar-ga so'z-lay-man. O'l-kam tog'-

la-ri go'-zal, Ko'r-kam bog'-la-ri go'-zal. Ti-niq-ti-niq bu-lo-g'i,

Bun-cha is-siq qu-cho-g'i. Bo-la-par-var di-yor-dir, Far-zand-la-ri hush-yor-dir. Far-zand-la-

ri hush-yor-dir. Yul-duz-li os-mo-ni bor,

Tark-et-ma-gay gul-ba-hor. Fa-sl-lar ke-lib ke-tar, Qo'-shi-g'in dil-ga bi-tar. O-dam-la-ri

til-lo-dir, Meh-nat-se-var do-no-dir. Da-la-si-da do-ni mo'l, Tan-di-ri-da no-ni mo'l. Tan-di-ri-

da no-ni mo'l O'z-be-kis-ton o-nam-dir, Ko'k-sim-da-gi o-lam-dir.

Che-chak-lar-ni so-cha-man, Se-vib bag'-rim o-cha-man. Bo-la-par-var di-yor-dir,

Far-zand-la-ri hush-yor-dir. Far-zand-la-ri hush-yor-dir.

Far-zand-la-ri hush-yor-dir.

47

Угадайте инструмент

48

49

50

51

1. Прослушайте примеры звучания узбекских народных инструментов.
2. Найдите на иллюстрации и назовите каждый из этих музыкальных инструментов.
3. Понравилась ли вам прослушанная музыка?
4. Какие из мелодий вам понравились больше и почему?

Прослушайте музыкальные образцы и определите в них составы инструментов.

52

53

54

Музыкальная форма

Посмотрите на иллюстрации и скажите, что вы видите. Как вы думаете, что объединяет все эти предметы?

Также как у всех этих предметов есть форма, своя форма есть и у каждой музыкальной пьесы.

Музыкальная форма – это структура (строение) музыкального произведения. Она определяется его содержанием, создаётся в соответствии с замыслом композитора и характеризуется общим движением всех звуковых элементов во времени. Хотя понятие формы присуще всем видам искусства, мы её ощущаем по-разному. Шедевры графики, живописи, скульптуры, архитектуры воспринимаются при помощи зрения, благодаря этому их форму можно охватить как целиком, так и в виде отдельных частей. Музыка же, как и искусство слова (стихи, проза), в зависимости от времени раскрывается постепенно. Вот почему музыкальные произведения не отображаются в нашем сознании сразу целиком. Музыкальная форма разворачивается в слуховом пространстве шаг за шагом, лишь затем соединяясь в нашей памяти в единое целое.

55

Г. Кадыров, вокально-симфоническая кантата
«Maktabjon-oftobjon»

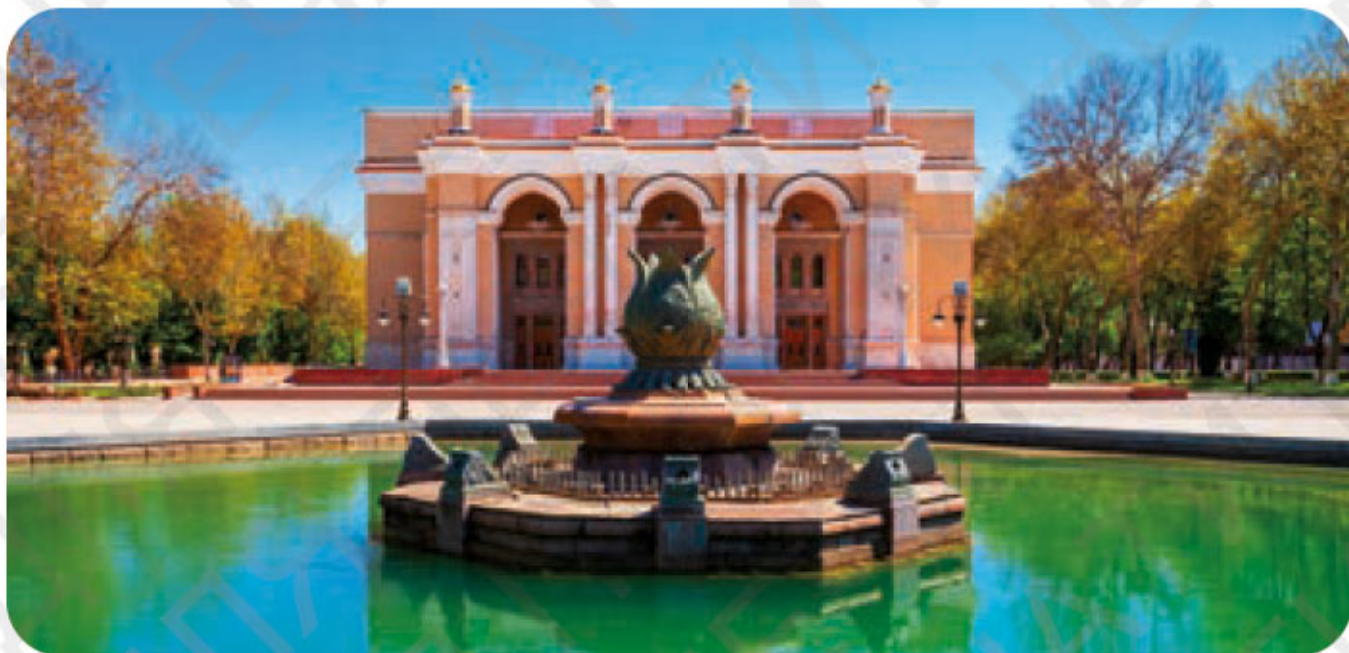

Разделитесь на 4 группы. Распределите между собой 4 части произведения и подготовьте доклад по следующим вопросам:

1. Определите характер прослушанной вами музыки.
2. Какие инструменты звучат ярче всего?
3. Как тембры инструментов, выбранных композитором, помогают передать характер мелодии?
4. Какие голоса звучат в прослушанном произведении?
5. Какие темы раскрываются в поэтическом тексте произведения?
6. Какое средство музыкальной выразительности помогает композитору передать особенно ярко торжественность, праздничность, танцевальность или особую эмоциональность в каждой части произведения?

Музыкально-сценические жанры

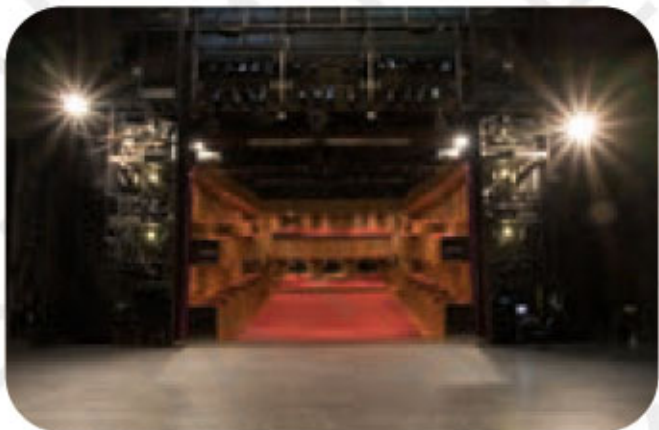
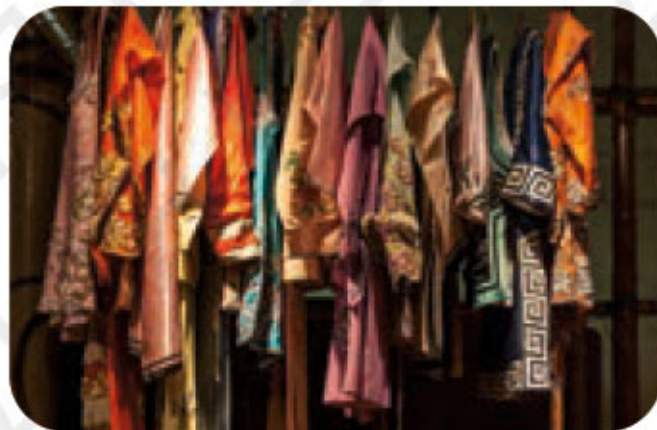
Государственный академический Большой театр Узбекистана имени А. Навои

Узбекский государственный музыкальный театр имени Мукими

Театр – это место, где соединяются все виды искусств. Театральное представление включает в себя музыку, танец, слово, живопись, архитектуру, кинематограф.

Основным средством выразительности в театре является действие, которое выполняет актёр, танцор или певец. Танцор танцует, певец поёт, актёр действует через слово, движение. В кукольном театре актёры-кукловоды «оживляют» кукол на сцене.

Опера – один из самых сложных театральных жанров, в котором сочетаются музыка, актёрское действие, декорации и костюмы, исполнение оркестра под управлением дирижёра. Оперный певец через пение создаёт образ и передаёт характер своего героя, а также взаимодействует с другими персонажами в спектакле.

Балет – вид сценического искусства, в котором сюжетная линия передаётся через танец. Здесь также сочетаются музыка, актёрская игра, декорации и костюмы, звучание оркестра под управлением дирижёра.

Оперетта – сценический жанр, включающий в себя музыку, слово, сценическое действие и танец. В отличие от оперы имеет обычно весёлый, комедийный характер и длится меньше по времени.

Мюзикл – сценическая постановка, в которой присутствуют пение, диалоги, танец и различные эффекты шоу. Это более зрелищный вид искусства, рассчитанный на запросы современного зрителя.

1. Назовите виды театров, которые вы знаете. Для какого из них вам бы хотелось создать музыку?
2. Перечислите средства выразительности, необходимые для этой работы.
3. Чем отличаются друг от друга опера и балет?
4. А чем отличается мюзикл от других сценических жанров?

Разделитесь на группы. Составьте кроссворд на тему «Музыка в театре». Используйте все известные вам слова, связанные с музыкальным творчеством. Предложите свой кроссворд участникам других групп.

Используя иллюстрации в учебнике, нарисуйте диаграммы в виде цветков, где в середине – тип театра, а лепестки – средства выразительности, используемые в этом театре.

Посмотрите отрывки из спектаклей.

56

А. Мансуров, опера «Царь зверей»

57

У. Мусаев, балет «Томирис»

58

М. Бафоев, опера «Yoriltosh»

59

А. Мансуров, опера «Волшебная лампа Аладдина»

Зима в музыке

Тема природы занимает особое место в творчестве художников, поэтов, музыкантов. Нам всегда хочется увидеть и прочувствовать красоту окружающего нас мира, и музыка помогает сделать это на более глубоком уровне.

Мы знаем, что многие художники, поэты и композиторы описывают волшебство зимней поры удивительными красками: зимние пейзажи позволяют ощутить свежесть морозного воздуха, атмосферу спящего под белым покрывалом леса, сверкание снега в лучах утреннего солнца. Поэт смело использует яркие сравнения и эпитеты для передачи впечатлений, которые человек получает при соприкосновении с зимней природой. Говоря со слушателем на языке музыки, композитор может передать звенящую тишину зимней ночи, поскрипывание снега под ногами, зимние забавы детей и взрослых.

1. Что, по-вашему, самое привлекательное в зимнем времени года?
2. Какие музыкальные произведения, связанные с зимней порой, вы можете назвать?
3. Какие стихотворения, рассказы, сказки и фильмы на тему зимы вы знаете?
4. Какое ваше самое любимое художественное произведение, связанное с зимой?

Ганс Кристиан Андерсен – датский писатель, автор сборника «Сказки, рассказанные детям». Он написал более трёх тысяч удивительных историй, многие из которых переведены на 125 языков мира.

Сказка «Снежная королева» стала одним из самых популярных произведений знаменитого писателя. В ней рассказывается о преданности, дружбе и самоотверженности. Именно эти качества помогают главным героям справиться с жизненными трудностями.

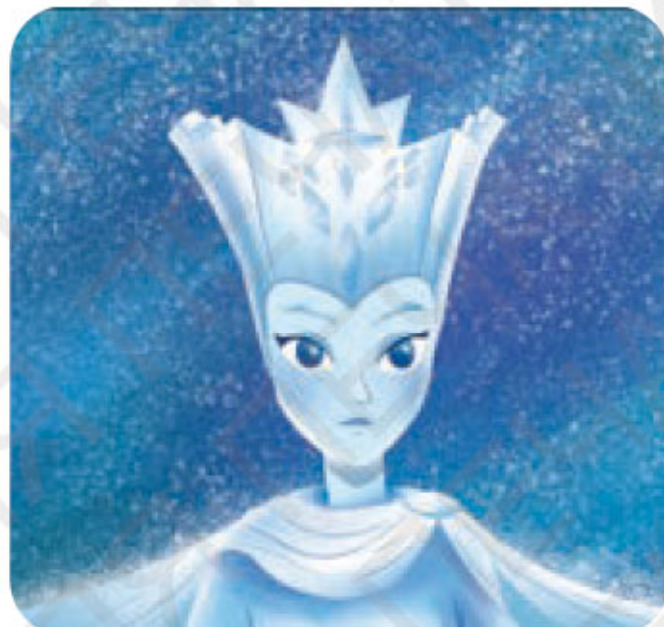
Основная тема сказки – противостояние добра и зла, душевного тепла и холода в сердце. Отрицательному персонажу – Снежной Королеве – противопоставлена добрая девочка Герда.

Герда – героиня сказки – бесстрашная, самоотверженная девочка, отправившаяся на поиски своего названного брата. Путь её долг, труден и опасен, однако в сердце её живёт любовь, и именно она помогает героине вернуть Кая.

Снежная королева – сказочный персонаж. Королева Зимы, она путешествует по свету в волшебных санях. Дворец её находится в Лапландии, в стране вечной мерзлоты. Королева красива, но от неё веет холодом, а взгляд оставляет на окнах морозные узоры.

Кай – маленький мальчик, который дружит с соседской девочкой Гердой. Он добр и отзывчив, уважает и ценит бабушку. Но однажды осколок волшебного зеркала попал мальчику в глаз, а потом поразил его сердце, и оно заледенело. Кай стал грубым, надменным, начал смеяться над Гердой и бабушкой, передразнивать всех.

Прослушайте несколько музыкальных номеров к сказке «Снежная Королева».

А. Морсин
«Снежный вальс»

А. Шершнёв
«Тема дома»

А. Шершнёв
«Тема весны»

А. Шершнёв
«Песня Сказочника»

1. Какие инструменты использованы композиторами в прослушанных вами примерах?
2. Какие средства выразительности помогли композиторам создать сказочную атмосферу?
3. Какое впечатление произвела на вас прослушанная музыка? Воспользуйтесь словарём.

O'zbek ofitserlari

Музыка Д. Амануллаевой,
слова С. Ашура

В темпе марша

Di - yo - rim - ning qal - qo - ni,
O - zod - lik - ning pos - bo - ni.
Bo - bo - me - ros o - ri bor, Har so' - zin zal - va - ri bor.
Bo - bo - me - ros o - ri bor, Har so' - zin zal - va - ri
Naqarot:
bor. Va - tan - ga fi - do jo - ni,
As - rar O'z - be - kis - ton - ni.
O'z - bek o - fit - ser - la - ri, Mil - lat - ning mard er - la - ri!
O'z - bek o - fit - ser - la - ri, Mil - lat - ning mard er - la -
Tamomlash uchun
ri!

64

Diyorimning qalqoni,
Ozodlikning posboni.
Bobomeros ori bor,
Har so'zin zalvari bor.

Припев:

Vatanga fido joni,
Asrar O'zbekistonni.
O'zbek ofitserlari,
Millatning mard erlari!

Yurt bayrog'i – nomusi,
Qasamyodi – qomusi.
Quyosh bilan yelkadosh,
Bardoshidan sinar tosh.

Припев

Osmonda ham, yerda ham,
Chegarada, qirda ham,
Sobitdir qasamida,
O't chaqnar qadamida.

Узбекские народные танцы

Сегодня мы познакомимся с народными танцами различных регионов Узбекистана, которые являются отражением богатейшей культуры нашей Родины. Они отличаются от танцев других народов особым движением рук и мимикой во время исполнения. Выделяют пять основных школ танца – Фергано-Ташкентскую, Хорезмскую, Бухарскую, Каракалпакскую и Сурхандарьинскую.

Фергано-Ташкентская школа сформировалась на территории современной Ферганской долины. В основе танца – свободный стан, лёгкие и выразительные шаги, отточенные движения кистей и пальцев рук, взгляды, вздохи, кивания. В мужских танцах преобладают решительные движения, женские же отличаются грациозностью и блеском.

65

1. Какие особенности в танцах, костюмах вы можете отметить?
2. Какие эмоции вызывает у вас просмотренный танец?

Хорезмская школа сформировалась в глубокой древности и веками развивалась в Хорезмском оазисе. Это направление богато искристыми движениями рук и ног, щёлканьем пальцами, красивыми стойками; ему свойственны встряхивания рук, прыжки на колени. Характерно использование кайрака – каменных кастаньет.

66

1. Какую наиболее яркую особенность вы можете выделить в Хорезмской танцевальной школе?
2. Какие движения наиболее часто повторяются в этом танце?

Бухарская школа сформировалась на территории современной Бухарской области. Для танцоров характерны стремительность движений, выпады, кружения, обороты, рукоплескания, стойки. Танцовщицы Бухарской школы зачастую сидят на коленях, наклоняясь и нежно встряхивая плечами, касаются пальцами земли. Ноги их украшены зангами – бубенчиками, а в руках – кайрак.

67

1. Что более всего привлекло вас в танцах Бухарской школы?
2. Как вы считаете, что вдохновляет танцоров?

Каракалпакская школа сформировалась в 1956–1959 годы. Каракалпаки, в силу своего полукочевового образа жизни, не имели условий к зарождению и развитию культуры народного танца. При этом у них был развит вкус к выражению различных настроений и эмоций через пластику движений. В 1944–1945 годах известный узбекский хореограф Али Ардобус Ибрагимов создал несколько первых национальных танцев. А в 1956–1959 годы Елизавета Петросова поставила танцы, которые были восторженно приняты широкими слоями населения Каракалпакии.

Каракалпакский танец – это танец всего тела: движения рук – орнаментальны, а плечи и голова двигаются необычно и непривычно.

68

Рассмотрите иллюстрации и обсудите костюмы, затем сравните составы исполнителей и движений.

Сурхандарьинская школа является нематериальным культурным наследием региона. Танцы этой южной части Узбекистана восхищают своеобразием: мужчины танцуют, энергично выбрасывая ноги, иногда вприсядку, плотно сомкнув веки и вытянув указательные пальцы рук. Женщины отбивают ритм прялками или изукрашенными деревянными ложками, двигаясь при этом плавно и гармонично.

В колыбели Сурхандарьинской области – Байсуне – каждые два года проводится фольклорный фестиваль «Boysun bahori» («Весна Байсуна»). Он знакомит гостей с лучшими образцами народного творчества, в числе которых, конечно же, танцы.

69

1. Какие особенности Сурхандарьинской танцевальной школы вас привлекли?
2. Сравните характерные особенности танцевальных школ. Назовите их отличия.

Поделитесь впечатлениями. Расскажите, какая из школ народного танца вам понравилась и почему.

Прослушайте музыкальные примеры и определите, творчеству какого народа принадлежат эти мелодии.

70

71

72

Взгляните на наряды танцовщиц и определите их принадлежность к одной из танцевальных школ.

Определите, к какой из пяти школ относятся движения в просмотренных вами танцах.

73

74

75

76

Мухтар Ашрафи (1912 – 1975)

Мухтар Ашрафи родился в Бухаре, в семье известного народного певца и дутариста Ашрафжана Хафиза. Рано начал играть на узбекских народных инструментах. Высшее образование получил в музыкальных учебных заведениях Самарканда, Москвы, Ленинграда и Ташкента. Занимался сбором и записью узбекских народных мелодий, руководил оркестром, являлся директором Государственного академического Большого театра имени А. Навои (1943–1947), Самаркандского государственного театра оперы и балета (1964–1966), был ректором

Ташкентской государственной консерватории (1971–1975).

В качестве композитора работал практически во всех музыкальных жанрах: писал вокальную и симфоническую музыку, оперы, балеты, музыку к кинофильмам.

Мухтар Ашрафи – Народный артист Узбекистана, обладатель многочисленных наград в сфере музыкального искусства.

77

М. Ашрафи
«Песня без слов»

78

М. Ашрафи
«Kashmirda»

1. Определите, к какому музыкальному жанру относятся эти произведения.
2. Какой из оркестров – симфонический или оркестр узбекских народных инструментов – вы слышите в «Песне без слов»?
3. Подумайте и скажите, почему произведение «Песня без слов» так называется. Свяжите свой ответ с мелодией.
4. Какой вокальный голос – мужской, женский или детский – исполняет произведение «Kashmirda»?

Bayram

Музыка С. Музаффаровой,
слова И. Джиянова

В среднем темпе

Yash - nay - di dil - lar shu dam, Yur - ti - miz bo'y - lab bay - ram

shod - lik na - fa - si kez - gan - da Qu - vo - na - miz biz ham.

Of - tob nur ta - ra - ta - di, Qush - lar qo' - shiq ay - ta - di,

dun - yo yog' - du - ga to' - lib ke - ta - di. Bu - gun

biz - da bay - ram be - zan - di bu o - lam do'st - lar

ke - ling - lar biz bi - lan o'y - nab, ku - ling siz ham, bu - gun bay - ram.

79

Quvonchli kundir bugun,
Hamma narsa biz uchun.
Orzu to'la ko'nglimizga
Baxt so'rab uchqun.
Ravondir yo'llarimiz,
Osmondek dillarimiz.
Yayrab yurakdan
Qo'shiq aytamiz.

Народные детские песни

Жанр детской песни – один из древнейших видов народного творчества. В нём существует два направления: песни, которые поются детям, и песни, которые поются детьми. Детские народные песни различны по форме и разнообразны по жанру. Они бывают игровые, бытовые, трудовые, посвящённые временам года, природе, животным.

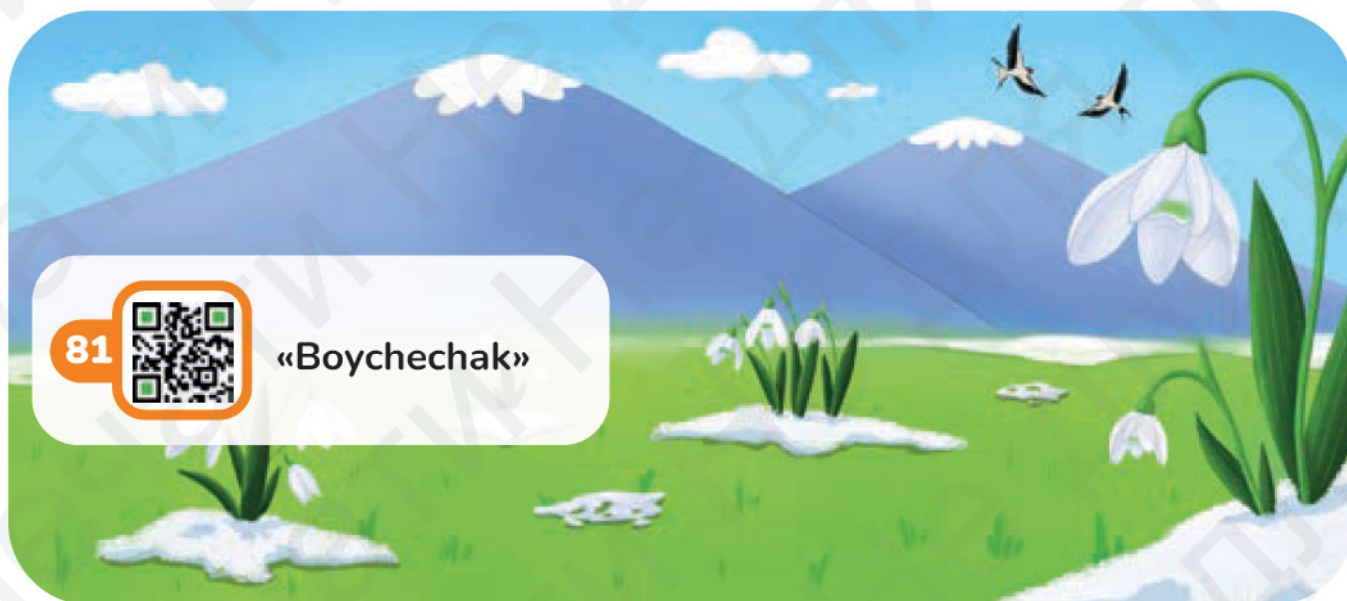
В создании и исполнении некоторых жанров песен для детей присутствует определённая степень участия взрослых. Яркий пример – жанр **alla** (колыбельная песня). Среди песен, которые из поколения в поколение исполняются непосредственно детьми, можно назвать такие, как «Arg'amchi», «Bahor keldi», «Boychechak», «Oq terakmi, ko'k terak», «Yomg'ir yog'aloq», «Chittigul», «Chuchvara qaynaydi», «Kim oladi-ya, shuginani-ya», «Bo'yi-bo'yi».

80

«Ho, yallo, yallo»

81

«Boychechak»

82

«Ramazon»

83

«Laylak keldi»

1. Разделитесь на четыре группы и выберите по одной из предложенных песен.
2. Прослушайте песню и определите её характер.
3. Придумайте лёгкие танцевальные движения к прослушанной песне и разучите их в группе.
4. По тексту песни придумайте свою игру и, используя танцевальные движения, разыграйте её.

Дорога добра

Музыка М. Минкова,
слова Ю. Энтина

С движением

Спро - си у жиз-ни стро-гой, Ка - кой ид-ти до-ро-гой? Ку - да по све-ту бе-ло-му от-

5
пра-вить-ся с ут-ра? И - ди за солн - цем сле - дом, Хоть э - тот путь не-ве-дом, И - ди, мой друг, всег-да и-ди до -

9
ро - го - ю доб - ра. И - ди за солн - цем сле - дом, Хоть э - тот путь не - ве - дом. И -

12
ди, мой друг, всег - да и - ди до - ро - го - ю доб - ра.

1. Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?

Припев:

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

2. Забудь свои заботы,
Падения и взлёты.
Не хнычь, когда судьба себя
Ведёт не как сестра.

84

Припев:

Но если с другом худо,
Не уповай на чудо,
Спеши к нему, всегда иди
Дорогою добра.

3. Ах, сколько будет разных
Сомнений и соблазнов,
Не забывай, что эта жизнь –
Не детская игра.

Припев:

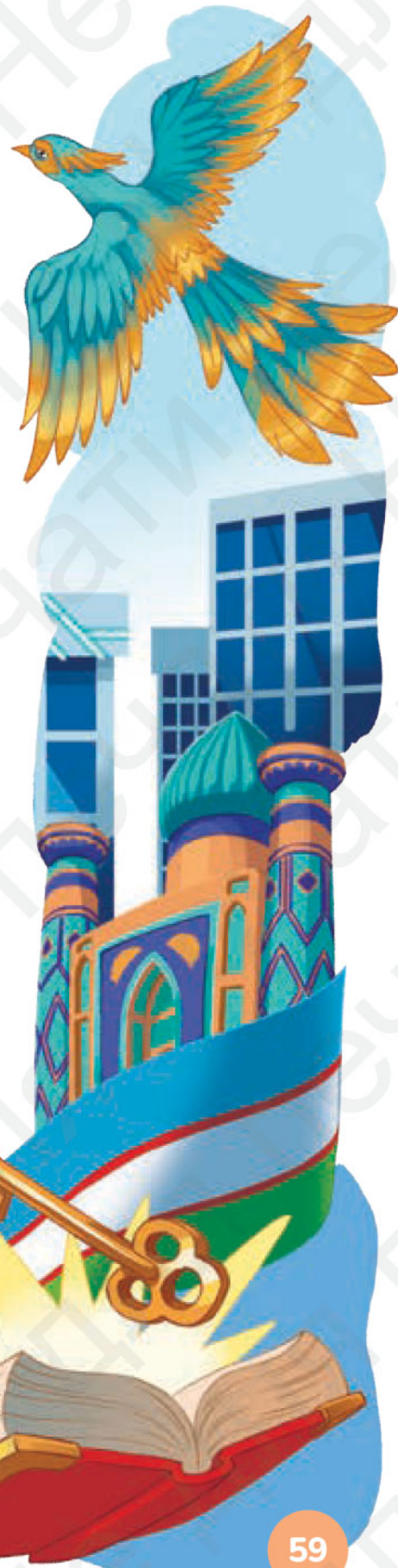
Ты прочь гони соблазны,
Усвой закон негласный:
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

4. Спроси у жизни строгой,
Какой идти дорогой?
Куда по свету белому
Отправиться с утра?

Припев:

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

Иди за солнцем следом,
Хоть этот путь неведом.
Иди, мой друг, всегда иди
Дорогою добра.

Шашмаком. Музыкальное наследие

Маком – один из основных жанров классической музыки Центральной Азии, представленный в культуре Узбекистана и Таджикистана. Это утончённое инструментальное и высокопрофессиональное вокальное искусство.

История этого жанра на территории Центральной Азии начинается в XI-XII веках, когда полностью сформировался цикл из 12-ти макомов. Его развитием занимались учёные, музыканты и философы Аль-Фараби, Ибн Сино, Али Чанги, Алишер Навои и многие другие. Нам известны три школы макома – это Бухарская, Хорезмская и Фергано-Ташкентская. Бухарская школа возникла в XVI веке, чуть позже возникла Хорезмская школа в Хиве, а затем и Фергано-Ташкентская. В XIX веке была изобретена нотная запись для макома – «танбурная нотация».

85

В 1959 году известный бастакор Юнус Раджаби создал ансамбль макомистов «Maqomchilar».

Академик Вахид Захидов говорил: «Сорвав покрывало забвения с покрытых пылью столетий прекрасных мелодий, он отшлифовал их, превратил эти драгоценные жемчужины в достояние потомков». В настоящее время ансамбль макомистов носит имя Юнуса Раджаби. Более 60-ти лет этот музыкальный коллектив приобщает людей к национальному музыкальному наследию. Ансамбль принимает активное участие в государственных мероприятиях и праздниках.

Дом-музей
Ю. Раджаби в Ташкенте

Узбекский национальный институт
музыкального искусства им. Ю. Раджаби

Слово «маком» в переводе с арабского означает «место, остановка, лад». Для исполнителей макомов это означает ещё «нота, мотив, мелодия».

Шашмаком – это цикл из 6-ти макомов, которые называются Бузрук, Рост, Наво, Дугох, Сегох, Ирок. Каждый маком содержит инструментальную и вокальную части.

Макомы могут исполняться как целиком, так и отдельными частями.

1. Что означает слово «маком»?
2. Что такое «шашмаком»?
3. Назовите все части шашмакома в правильной последовательности.

Прослушайте музыкальные примеры из макомов. Охарактеризуйте инструменты, звучащие в прослушиваемой музыке, поделитесь впечатлениями.

86

Бузрук

87

Дугох

88

Рост

89

Сегох

90

Наво

91

Ирок

Тургун Алиматов (1922 – 2008)

Тургун Алиматов – известный узбекский бастакор, исполнитель на народных инструментах. Он родился в селе Келес Ташкентской области.

С 13-ти лет занимался в музыкальном кружке при Ташкентском педагогическом институте. Работал в Театре юного зрителя, Узбекском государственном музыкальном театре драмы и комедии им. Мукими и долгие годы был музыкантом оркестра народных инструментов Гостелерадио Узбекистана.

С 1970 года Тургун Алиматов начал работу в ансамбле макомистов. Являлся одним из постоянных участников записи на плёнку образцов «Шашмакома».

Тургун Алиматов 25 лет преподавал в Государственной консерватории Узбекистана. Будучи мастером игры на танбуре, дутаре и сато, он подготовил десятки талантливых учеников. За сохранение, развитие и популяризацию узбекского музыкального искусства был награждён высшей государственной наградой – орденом «Buyuk xizmatlari uchun».

Прослушайте мелодии в исполнении Тургуна Алиматова и ответьте на вопросы.

«Tanovar» – танбур

1. Понравилась ли вам прослушанная музыка?
2. Как вы думаете, эта музыка звучит активно или спокойно?

94

«Chorgoh» – танбур

1. Опишите настроение прослушанной мелодии.
2. Подумайте и скажите, можно ли исполнять эту мелодию в ансамблевом варианте. Обоснуйте свой ответ.

95

«Nasri segoh» – сато

1. Какое настроение передаёт эта мелодия?
2. Какой из известных вам инструментов по звучанию близок к сато?

96

«Navo» – сато

1. Что вы можете сказать про характер прослушанной вами музыки?
2. Стихи на какую тему вы бы выбрали для прочтения под такую музыку?

97

«Dutor navosi» – дутар

1. Какое впечатление произвела на вас мелодия, исполненная на дутаре?
2. Сравните звучание инструментов, на которых исполняется прослушанная вами музыка.

98

«Qo'qoncha» – дутар

1. Подумайте и скажите, ритм прослушанной мелодии можно назвать танцевальным.
2. Какому времени года, по-вашему, наиболее соответствуют прослушанные вами мелодии?

Оперные певцы Узбекистана

Жанр оперы зародился в Италии в XVII веке и распространился по всему миру.

Опера – это жанр, объединяющий в едином музыкально-сценическом действии пение, драматургию, движение (балет), живопись (декорации и костюмы). Исполнители оперы – это певцы и певицы, которые обладают одним из шести типов голосов.

Мужские голоса

Женские голоса

Тенор

высокий

Сопрано

Баритон

средний

Меццо-сопрано

Бас

низкий

Контральто

Тенор, баритон, бас – мужские оперные голоса.

Сопрано, меццо-сопрано, контральто – женские оперные голоса.

Аваз Раджабов (1956)

99

Аваз Раджабов – узбекский оперный певец, обладающий приятным баритоном. Удостоен звания Народного артиста Узбекистана.

Певец родился в 1956 году в Самарканде. В 1976 году окончил Самаркандское училище искусств, а в 1981 году – Ташкентский театрально-художественный институт. В том же году начал работать солистом Самаркандского театра оперы и балета. С 1994 года работает в Государственном академическом Большом театре имени А. Навои.

Голос Аваза Раджабова – это баритон богатого тембра и широкого диапазона, что позволяет ему

исполнять вокальные партии в различных оперных жанрах. Певец является лауреатом различных международных конкурсов, проходивших в США, Турции, России, Армении, Казахстане.

В репертуаре А. Раджабова – ведущие партии в таких операх, как «Травиата», «Аида», «Бал-маскарад» Дж. Верди, «Кармен», «Искатели жемчуга» Ж. Бизе, «Пиковая дама», «Евгений Онегин», «Иоланта» П. Чайковского.

Прослушайте произведения в исполнении А. Раджабова.

100

С. Юдаков
«Проделки Майсары»,
ария Ходжи Дарги

101

«Yana qaytdi bulbullar»
музыка Ж. Назарова,
слова Э. Вахидова

1. Понравилась ли вам прослушанная музыка?
2. Назовите мужские оперные голоса.
3. Определите тип голоса А. Раджабова.

102

Халима Насырова (1913 – 2003)

Халима Насырова – оперная певица (сопрано), педагог, Народная артистка Узбекистана. Родилась в городе Коканде Ферганской области. В 1927 году окончила Бакинский театральный техникум. Вернувшись в Ташкент, начала творческую деятельность в качестве драматической актрисы в театре имени Хамзы. С 1934 по 1937 годы училась в Узбекской оперной студии при Московской государственной консерватории. С 1930 по 1985 годы работала в Государственном академическом Большом театре имени А. Навои, где с 1939 года стала ведущей солисткой.

Будучи первой исполнительницей партий героинь во многих узбекских операх, она внесла большой вклад в развитие этого сложного жанра музыкального искусства. Лучшими партиями Х. Насыровой по праву считаются Лейли в опере «Лейли и Меджнун» и Гюльсара в опере «Гюльсара» Р. Глиэра – Т. Садыкова, Майсара в опере «Прodelки Майсары» С. Юдакова, Кармен в опере «Кармен» Ж. Бизе.

Халима Насырова была удостоена звания Народная артистка Узбекистана, отмечена государственными премиями, награждена орденами «Do'stlik» и «Buyuk xizmatlari uchun».

Прослушайте произведения в исполнении Х. Насыровой.

Узбекская народная песня
«Chaman ichra»

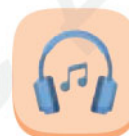

С. Юдаков
«Прodelки Майсары»,
ария Майсары

1. Понравилась ли вам прослушанная музыка?
2. Назовите женские оперные голоса.
3. Чем вас привлёк голос Х. Насыровой?

Исмаил Джалилов (1948)

105

Исмаил Джалилов – узбекский оперный певец (тенор), почётный профессор итальянской Академии музыки Канкорди-Ромы, почётный профессор Государственной консерватории Узбекистана. Удостоен звания Народного артиста Узбекистана.

Исмаил Джалилов родился в 1948 году в Ташкенте. В 16 лет увидел в фильме итальянского оперного певца Марио Ланца и буквально влюбился в музыку. В молодости был солистом группы «Ялла». В 1976 году он поступил в Московскую консерваторию на вокальное отделение, а уже с 1979 года пел в Государственном академическом Большом театре в

Москве. С 1981 года является солистом Государственного академического Большого театра имени А. Навои. С 1998 года – художественный руководитель Национального симфонического оркестра Узбекистана.

Драматический тенор Исмаил Джалилов – лауреат Республиканских и Международных конкурсов и фестивалей. Он с честью представлял оперную школу Узбекистана во многих странах мира. В репертуаре исполнителя – партии из опер «Пиковая дама» П. Чайковского, «Риголетто», «Отелло», «Травиата» Дж. Верди, «Кармен» Ж. Бизе, «Проделки Майсары» С. Юдакова, «Зебуннисо» С. Джалила.

Прослушайте музыкальные примеры в исполнении И. Джалилова.

106

«О соле мио»
музыка Э. ди Капуа,
слова Дж. Капурро

107

Р. Глиэр – Т. Садыков
«Лейли и Меджнун»,
ария Кайса

1. Сравните звучание голосов А. Раджабова и И. Джалилова.
2. Чей голос вам понравился больше и почему?

108

Женисбек Пиязов (1988)

Женисбек Пиязов – известный оперный певец (бас), Народный артист Узбекистана и Каракалпакстана, Народный артист Республики Башкортостан, Народный артист Республики Татарстан. Он родился в 1988 году в городе Нукусе в творческой семье. Начало музыкальной династии положил дед Ж. Пиязова – известный драматический актёр, Народный артист Каракалпакстана, Заслуженный артист Узбекистана Зейнеп Пиязов. Все члены семьи Пиязовых играют на народных музыкальных инструментах – гиджаке и домбре.

В 2007 году окончил Нукусский колледж культуры и искусств. В том же году поступил в Государственную консерваторию Узбекистана по специальности «Академическое пение», а уже в 2009 году был принят вокалистом в Государственный академический Большой театр имени А. Навои.

Женисбек Пиязов – обладатель редкого басового тембра, исполняющий ведущие партии в операх различных композиторов. Его голос покорила сердца ценителей оперного искусства во многих странах мира. В 2019 году он стал первым узбекистанцем, который спел на сцене всемирно известного миланского театра Ла Скала. Победитель Республиканских и Международных конкурсов.

Миланский оперный театр
Ла Скала, Италия

Зал оперного театра Ла Скала

Сегодня Женисбек Пиязов – «визитная карточка» Узбекистана на международной оперной сцене.

109

Каракалпакская народная песня «Bo'zaton»

110

С. Юдаков «Проделки Майсары»,
ария Ходжи Дарги

1. Понравилась ли вам прослушанная музыка?
2. Вспомните названия мужских и женских певческих голосов.
3. К какому типу певческих голосов можно отнести голос Женисбека Пиязова? Охарактеризуйте его голос.

Весна в музыке

Весной земля пробуждается от зимнего сна. Это не только время, когда распускаются цветы, но и время новых начинаний и вдохновения.

Весна – пора особого творческого подъёма, когда художники, музыканты, поэты восхваляют в своих произведениях нежность, свежесть и яркость обновляющейся природы.

Каждую весну, 21 марта, в день весеннего равноденствия, в Узбекистане отмечают всенародно любимый праздник наступления нового астрономического года – Навруз. Зародившись много тысячелетий назад, Навруз и сегодня является не просто государственным праздником, но и одной из главных национальных традиций. В праздничные дни люди становятся добрее и милосерднее, прощают обиды, ходят в гости, дарят подарки, угощаются сами и угощают других.

111

М. Мирзаев «Весенний вальс»

Рустам Худайбергенов «Весна в горах»

- [illegible]

Sumalak

Музыка Х. Хасановой,
слова А. Абиджона

В среднем темпе

Chi - roy ber - di ko'k - lam - ga Nav - ro'z. Gul - lar soch - di o - lam -

ga Nav - ro'z. Dil - dan to - shib sho - don o - hang - lar,

Ay - lan - di zo'r bay - ram - ga Nav - ro'z. Qu - yosh - li kun, oy - din ke -
ko - na bun - day bay -

1.
cha - lar, Gul - sho - xi - da bul - bul kuy cha - lar. O'z - be -
ram - ni,

2.
Or - zu qil - gan ne - cha - ne - cha - lar.

Naqarot:
Ming - lab, ming - lab, ming - lab

o' - g'il - qiz, Bo'l - sin, bo'l - sin biz - ga - jo'r. Nav - ro'z bay - ra - mi - da

ham - ma - miz Su - ma - lak su - ma - lak Su - ma - lak - xo'r.

112

Doshqozonda qaynaydi jo'shib,
Sumalak ham aytmoqda qo'shiq.

Sumalakdan yalar bolalar,
Momolarning mehrini qo'shib.

Quyoshli kun, oydin kechalar,
Gul shoxida bulbul kuy chalar.
O'zbekona bunday bayramni
Orzu qilgan necha-nechalar.

Припев:

Minglab, minglab, minglab o'g'il-qiz,
Bo'lsin, bo'lsin bizga jo'r.

Navro'z bayramida hammamiz
Sumalak, sumalak, sumalakxo'r.

113

Сулейман Юдаков (1916 – 1990)

Сулейман Юдаков – узбекский композитор, родоначальник новых жанров в национальном искусстве, создатель первой узбекской комической оперы. Удостоен звания Народного артиста Узбекистана. С. Юдаков родился в 1916 году в Коканде. С 12-ти лет воспитывался в детском доме, где начались его занятия музыкой: обучение нотной грамоте, игре на нескольких музыкальных инструментах.

С 1932 года обучался по классу флейты на курсах при Московской консерватории, а в 1938 году поступил в это учебное заведение

уже по специальности «Композиция» в класс Р. М. Глиэра.

За годы композиторской деятельности создал произведения в различных жанрах: писал инструментальную, вокальную, симфоническую музыку, произведения для музыкального театра. В 1958 году С. Юдаков написал первую узбекскую комическую оперу «Проделки Майсары», которая была поставлена на сцене Государственного академического Большого театра имени А. Навои в 1959 году и имела грандиозный успех. В 1967 году С. Юдаков создал первый узбекский комический балет «Юность Насреддина».

За огромный вклад в становление узбекского профессионального музыкального искусства Сулейман Юдаков был награждён высшими государственными наградами, орденами и медалями. Ему присвоено звание Заслуженного деятеля искусств Узбекистана.

Прослушайте «Торжественную увертюру» С. Юдакова в исполнении оркестра узбекских народных инструментов.

114

С. Юдаков «Торжественная увертюра»

1. Какие эмоции вызывает эта музыка?
2. Использование каких средств выразительности этому помогает?
3. Назовите инструменты, которые вы слышали в этом музыкальном примере?
4. Какие из инструментов звучат наиболее ярко?
5. В каких ситуациях может исполняться такая музыка?
6. К какому из трёх основных жанров музыки можно отнести это произведение: танцу, маршу или песне?
7. Какие средства выразительности подтверждают ваш выбор? Перечислите.

Ласточка

Музыка Е. Крылатова,
слова И. Шаферана

Умеренно

Не про-шла зи - ма, Снег е-щё ле-жит, Но у - же до-мой лас-точ-ка спе-

шит. На е-ё пу - ти го - ры и мо-ря, ты ле - ти, ле-ти, лас-точ-ка мо - я.

16 На е - ё пу - ти го - ры и мо - ря, ты ле -

20 ти, ле - ти, лас - точ - ка мо - я.

1. Не прошла зима,
Снег ещё лежит,
Но уже домой
Ласточка спешит.

Припев:

На её пути горы и моря,
Ты лети, лети, ласточка моя!

2. Нет порою сил,
Труден перелёт,
Только как весна
Без неё придёт?

Припев:

На её пути горы и моря,
Ты лети, лети, ласточка моя!

3. Будь её гнездо
Трижды золотым,
Тот далёкий край
Не назвать родным.

Припев:

На её пути горы и моря,
Ты лети, лети, ласточка моя!

4. Не прошла зима,
И земля бела,
Но уже вдали
Машут два крыла.

115

Музыкальное творчество каракалпаков

Музыкальная культура Каракалпакстана имеет многовековую историю. Она включает в себя богатое фольклорное наследие, развитую профессиональную музыку устной традиции, а также интересные образцы композиторского творчества, расцвет которого начался в XX веке.

С древних времен основу фольклора каракалпаков составляли песни, которые называли «Соловьями пустыни». По художественному содержанию народные песни делятся на лирико-романтические, исторические, обрядовые, женские (девичьи), детские песни. Есть несколько песен, названия которых связаны с народными обрядами: «Yaramazan», «Beshik tóy» («Праздник колыбельной»), «Háwjar», «Terme-tolğaw», «Sińsiw» («Забота»), «Joqlaw» («Посещение»), «Kewil aytıw», «Qamshıaw», «Toy baslaw» («Начало свадьбы»), «Bet ashar» («Приветствие невесты»), «Muń-sher» («Грустное стихотворение»), «Badik», «Aqsungıl», «Qız Minayım», «Pashshayı kóylek» («Шёлковое платье»), «Tarlan», «Besik jırı», «Tulkishek», «Hákke qayda?».

Hákka qayda? (Hákke qayda?)

Быстро

Каракалпакская народная мелодия

Hák-ke qay-da? U - ya-sin-da Ne qı-lip a - tir? Kes-te ti-gip a - tir Kes-te-si qan-day?

A - la - qan - day Kim - ler u - shin? Beg - ler u - shin. Dár-wa-za - sı qay - dan?

(Tamomlash uchun)

Ó - te be - rin bun - nan. Bir nan jey - men Al bas - la.

116

Каракалпакская народная детская
песня «Hákke qayda?»

117

Каракалпакская народная мелодия
«Jaman shiganak»

Основным жанром профессиональной музыки устной традиции каракалпаков является дастан. Его исполнители делятся на три типа: жырау, баксы и шаир.

Баксы Жанибек Пиязов

Сокровищница национального инструментария включает в себя кобыз, дутар, гиджак (гиржек) и баламан, а также чангкобыз, кошнай, камыс най (камышовая флейта), курай (тростниковая дудка), ковок и искиравык (детский свисток). Встречаются упоминания о таких инструментах, как чиндов, сурнай, ушлепек, карнай, нагора, дап (дойра). Для исполнения классических каракалпакских мелодий чаще всего используются кобыз и дутар.

Дутар

Гиджак

Шынкобыз

Баламан

Со второй четверти XX века началось формирование национального композиторского творчества. Создаются музыкальные драмы, небольшие симфонические и камерные произведения. В 1970–1990 годах в творчестве композиторов появляются жанры оперы и оратории.

Большую роль в культурной жизни республики играют различные музыкальные коллективы, такие как симфонический оркестр, большой хор и балетная труппа, оркестр народных инструментов при Каракалпакском государственном телерадиокомитете, ансамбль песни и танца «Ауқулаш», ансамбль дутаристов «Muxalles». Активно работает филармония имени Бердаха.

118

Каракалпакская народная мелодия «Qara jorga»

Ансамбль дутаристов «Muxalles»

1. Назовите основной жанр профессиональной музыки устной традиции каракалпаков.
2. Что такое дастан?
3. Кто исполняет дастаны?
4. Когда начало формироваться профессиональное композиторское творчество каракалпаков?
5. Назовите несколько народных каракалпакских инструментов.

Основы вокала

Вокал – уникальный вид музыкального искусства, пение на профессиональном уровне. Вокальный жанр в музыке представлен в виде сольного, ансамблевого или хорового исполнительства.

К классическим вокально-сценическим жанрам относятся опера, оперетта, музыкальная драма и комедия, а к современным – мюзикл, эстрадный концерт.

Основой вокальной техники является постановка дыхания, что даёт возможность исполнителю сохранять чистоту музыкального тона и верно формировать фразы, контролировать силу голоса.

В современном мире вокальное искусство пользуется большой популярностью. Можно выделить три его основных направления – традиционное пение, академический и эстрадный вокал.

Прослушайте аудиопримеры исполнения в различных музыкальных направлениях.

Рамиз Усманов

Дильнура Кадыржанова

119

«Dalli dunyo»
музыка Б. Лутфуллаева,
слова А. Арипова

120

«Farg'onacha Shahnoz»
музыка народная,
газель Муками

Севара Назархан

Равшан Намазов

121

«Ulug'imsan Vatanim»
музыка С. Назархан,
слова М. Юсуфа

122

«Kovushim»
музыка и слова
народные

Определите, какому направлению в вокальном искусстве соответствуют прослушанные вами примеры.

Эстрада

Традиционное пение

Фольклор

Опера

Джаз

Национальная эстрада