

ЭВОЛЮЦИЯ ВОСТОЧНОГО НЕТЕМПЕРИРОВАННОГО СТРОЯ И ЕГО ПРЕТВОРЕНИЕ В КОМПОЗИТОРСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ УЗБЕКИСТАНА

Мирталипова И.М.

Мирталипова Ирода Миртахировна - доктор философии (PhD) по искусствоведению, старший преподаватель, кафедра теории музыки, Государственная консерватория Узбекистана, г. Ташкент, Республика Узбекистан

Аннотация: в условиях глобализации, охватившей весь мир, современное узбекское музыковедение, опираясь на достижения национальных и мировых идей в сфере музыки, переживает период своего интенсивного развития. Стремление выявить новый подход в трактовке национального, самобытного и индивидуализированного современных композиторских опусов, а также с целью поиска средств «новой выразительности», не свойственных европейской музыкальной культуре, внимание концентрируется на раскрытии таких специфических факторов, как звукоряды, лады, орнаментика. Это послужило основанием для проведения различных теоретических и практических изысканий, а также распространения на международном уровне научно-музыкальных гипотез.

Ключевые слова: музыка, композиция, наука, теория, практика, культура, лад, звукоряд, система.

THE EVOLUTION OF THE EASTERN UNTEMPERED ORDER AND ITS PRETENSE IN THE COMPOSER'S CREATIVITY OF UZBEKISTAN

Mirtalipova I.M.

Mirtalipova Iroda Mirtahirovna - Doctor of Philosophy (PhD) on art criticism, Senior Lecturer, DEPARTMENT OF THEORY OF MUSIC, STATE CONSERVATORY OF UZBEKISTAN, TASHKENT, REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Abstract: in the context of globalization that has swept the whole world, modern Uzbek musicology, relying on the achievements of national and world ideas in the field of music, is going through a period of its intensive development. The desire to identify a new approach in the interpretation of national, original and individualized contemporary composer's opuses, as well as in order to find means of "new expressiveness" not characteristic of European musical culture, focuses on revealing such specific factors as scales, modes, ornamentation. This served as the basis for various theoretical and practical research, as well as the dissemination of scientific and musical hypotheses at the international level.

Keywords: music, composition, science, theory, practice, culture, harmony, scale, system.

УДК 078

На сегодняшний день одним из актуальных вопросов мирового музыковедения являются вопросы взаимодействия народных ладовых звукорядов и ладовых звукорядов, возникших в композиторском творчестве, что обуславливает необходимость изучения и определения таких видов микрохроматики, как ступенная и орнаментальная. Ввиду того, что музыкальная практика является отражением духовного, интеллектуального и эмоционального восприятия творцов, микрохроматика по-разному проявляет себя в различные эпохи - Античности, Средневековья, Возрождения и вплоть до наших дней, и фигурирует под разными названиями. Следует отметить, что существующие в древности виды тетрахордов оказали свое влияние как на Восточную, так и на Западную теорию музыки, однако в связи с тем, что в народном и композиторском творчестве не сформировалась определенная, единая модель микрохроматики, исследованию этой области теоретического музыковедения уделяется особое внимание.

Композиторы Узбекистана обращались к тем компонентам национального музыкального языка, которые были не востребованы в творчестве композиторов предыдущих поколений, а именно к старинным традиционным звукорядам и ладам, где микрохроматика имела основополагающее значение в исполнительских приемах. Кроме того, на основе кристаллизации темперированных и нетемперированных систем возникают процессы, связанные с появлением новых, авторских, звукорядов. Возрождения в композиторском творчестве Узбекистана национальных образцов, с характерными для них ладовыми структурами, способами звукоизвлечения и манерой исполнения; изучение и осмысление трактатов древнегреческих и восточных ученых-музыковедов; обращение композиторов начала XX века к специфически-характерным звукорядам и ладам; создание произведений, основанных на сочетании восточного и западного стилей и достигнутой успехи на этом поприще, вызывают необходимость изучения и раскрытия этих процессов.

Интенсивное развитие монодийных традиций, в частности строя в Средней Азии приходится на X-XV вв. В период раннего средневековья в различных регионах Ближнего и Среднего Востока наблюдается расцвет научной, культурной жизни общества, во многих областях общественных и точных наук создаются бесценные фундаментальные труды, большое место в которых отводится теории и практике музыки. До нас дошло также немало трактатов, специально посвященных вопросам музыки. Среди ученых, оставивших

ценное наследие по теории и практике музыки, необходимо назвать имена Абу Насра Фараби (873-950), Ибн Сины (980-1037), Сафиуддина Урмави (ум. в 1294 г.), Махмуда Ширази (1236-1315), Абдурахмана Джами (1414-1492) и др.

Трактаты восточных авторов о музыке по своей структуре не значительно отличаются друг от друга. Во введении речь идет обычно о происхождении звука, звуках природы, музыкальных звуках и их влиянии на слух и чувства человека. Затем последовательно освещается широкий круг специальных вопросов, касающихся акустических особенностей звука, взаимоотношений консонирующих и диссонансирующих интервалов, звукорядов и взаимодействие тонов в мелодии, ритмической основы музыки, музыкальных инструментов и т.д. Эти вопросы излагаются в соответствии с уровнем развития науки своего времени и целями автора. Причем, в этих трактатах при классификации наук наука о музыке рассматривается в основном как часть математики.

В восточной музыкальной культуре, как и почти во всех отраслях наук, труды древнегреческих ученых и философов служили для ученых средневекового Востока одним из важных источников. Так, в вопросе музыкальной акустики большое значение имели воззрения Пифагора и представителей его школы. Однако в трудах восточных ученых все теоретические и практические вопросы заново переосмыслены соответственно к особенностям местной музыкальной культуры, имеющей свою историю, корни, традиции, путь развития, и, наконец, ладотоническим особенностям музыкальных инструментов.

В труде по музыке Абу Насра Фараби “Китаб ул-мусикий ал-кабир” (“Большая книга о музыке”) автор обращается также к вопросу о микрохроматике (название условное), которая считается одной из важных проблем, связанных с звукорядами. Ученый-энциклопедист о музыке изучил своеобразные окраски всех известных в свое время видов тетракордов с опорой на древнегреческую науку.

По справедливому утверждению С.Даукеевой: “Принцип систематизации тетракордов по нескольким параметрам: интервальному роду, виду и подвиду – является оригинальным и соответствует общелогическим установкам исследования в “Большой книге о музыке”. В целом данная систематизация значительно более детализирована в сравнении с аналогичными сводами древнегреческих авторов: она отражает разнообразные микрохроматические “отклонения” интервалов внутри тетракордов, ладовые оттенки и внутренние интонационные нюансы, которые были присущи звуковысотной организации средневекового восточного музицирования и характерны для арабской музыки последующего времени. В этом – безусловная ценность ладовой теории аль-Фараби” [1, 74].

Исследователи источников по арабской теории музыки, характеризуя музыку арабских народов, рассматривают ее в связи с различными способами тончайшей микрохроматической мелодической орнаментики, что издавна было свойственно вокальному и инструментальному искусству народов Ближнего Востока. Французский ученый-музыковед Ф.Сальвадор Даниель, говоря о ладах арабской музыки, считает, что они «основаны на самой природе микрохроматики», и называет их «гаммами с портаменто». Подобные «гаммы» соответствуют «одному из орнаментальных средств», использованных в музыке XIX в. [2, 271].

Микрохроматика, восходящая к глубинным корням восточной музыкальной культуры и отличаясь множеством видов, форм и их проявлений, с древнейших времен и вплоть до сегодняшнего дня занимает ведущее положение. Вследствие последовательно продолжающихся процессов глобализации XX-XXI вв., данное музыкальное средство проявляет себя в ином ракурсе и служит основой для претворения новых музыкальных идей.

В данном вопросе необходимо вновь обратиться к трактатам о музыке ученых-энциклопедистов средневекового Востока, на которые нередко ссылаются современные ученые в своих исследованиях многих вопросов теории и практики музыки нашего времени.

Микрохроматика, активно используемая в творчестве узбекских композиторов в годы Независимости как выразительное средство музыкального искусства, способствовала созданию благоприятной почвы для проведения новых опытов в музыкальном творчестве. В немалой степени усилению интереса узбекских композиторов к национальной музыке, устной традиции и, в частности, вопросам её звукорядов и систем строя, определившим своеобразие национального языка, стиля композиторов, способствовали также исследования современных ученых-музыковедов по истории и теории восточной музыки.

Как показывают результаты нашего исследования, узбекские композиторы, обращаясь к микрохроматике, подошли к ней с двух позиций: как мелизматической и как ступенной микрохроматике.

В произведениях композиторов Узбекистана ступенная микрохроматика, получившая развитие ко второй половине XX в., сформировалась, с одной стороны, на почве западных музыкальных традиций, с другой – звукорядной системы восточной музыки. Если вслушаться в произведения отечественных композиторов, то можно заметить эту двустороннюю направленность. А мелизматическая микрохроматика, хотя и является средством, выражающим в себе веяния восточной музыки, несмотря на запечатление средствами западной системы нотации, все же в исполнении образцов национальной музыки на различных музыкальных инструментах народов Востока звучит в истинно восточном духе.

Начиная с XXI в. в развитии композиторского творчества в мировом масштабе наблюдается пропагандирование идеи синтеза модальных и тональных систем в музыке. В этом процессе наблюдается часто использование своеобразном комплексе европейских профессиональных музыкальных инструментов с народными инструментами музыкальной культуры народов Востока.

Композиторы Узбекистана верно осознали, что на пути развития национального музыкального языка темперированный строй не соответствует ее природе. Рождение истинно национального музыкального языка в годы независимости явилось толчком для новых творческих поисков в данном направлении. В произведениях последних десятилетий композиторов Узбекистана с успехом использованы богатые выразительные возможности микрохроматики в различных условиях и в различных видах. Число таких произведений растет из года в год. И если в первых опытах работы с микрохроматикой композиторы обращаются к ней фрагментарно, как это сделал М. Таджиев в III части своей III симфонии, то в последние годы микрохроматика все чаще становится основой ладотональной структуры всего произведения. В числе подобных произведений можно назвать такие композиторские находки, как симфония М. Таджиева №3 (из III частей), “Мираж”, “Памяти ушедших друзей”, “Обреченные на странствия” (секстет) Д. Сайдаминовой, “Lacrymosa”, “Chang music IV” Д. Янов-Яновского, “Илтижо” П. Медюляновой, “Роза”, “Три миниатюры”, А. Садыковой, “Rag music”, “De profundis for Jeroen den Herder and the Nieuw Ensemble” А. Ким, “Акс садо”, “Color” Ж. Шукурова, “Luminescence”, “Weepie” С. Ходжаевой и др.

В процессе анализа произведений композиторов Узбекистана было выявлено, что микрохроматика обладает многогранными и неисчерпаемыми выразительными возможностями, позволяя создавать произведения самого различного образного строя. Одновременно, микрохроматика - это плодотворная основа, на которую опираются сегодня практически все поиски композиторов, направленные на обогащение и обновление национального музыкального языка.

Список литературы / References

1. *Даукеева С.* Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. Алматы, 2002.
2. *Кузнецов К.* Арабская музыка // Очерки по истории и теории музыки. Сб. 2. Л., 1940.