

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ НА ТВОРЧЕСТВО А. КОЗЛОВСКОГО

Эрназаров И.И.

*Эрназаров Исломбек Исмаил угли - ведущий преподаватель,
кафедра теории музыки,
Самаркандская специализированная художественная школа,
г. Самарканд, Республика Узбекистан*

Аннотация: Алексей Козловский считается одним из композиторов, внесших большой вклад в развитие узбекской симфонической музыки и беззаветно послуживших этому пути. За свою карьеру А. Козловский создал множество произведений в различных направлениях, от небольших миниатюр до оперы, балета и симфонической музыки. Более масштабно рассмотрены и изучены его опера «Улугбек», балет «Тановар», сюита «Лола» и несколько симфонических поэм.

В 20 веке жанр симфонической поэмы получил широкое развитие в странах Средней Азии. Композиторы в этом периоде часто обращались к жанру симфонической поэмы. Становление симфонической музыки и жанра симфонической поэмы в прямом смысле этого слова в Узбекистане связано с творчеством А. Козловского.

Ключевые слова: музыка, симфония, поэма, композитор, мелодия, тановар, стиль, школа.

THEORETICAL VIEWS ON THE WORK OF A.KOZLOVSKY

Ernazarov I.I.

*Ernazarov Islombek Ismail ugli - Leading Lecturer,
DEPARTMENT OF MUSIC THEORY,
SAMARKAND SPECIALIZED ART SCHOOL,
SAMARKAND, REPUBLIC OF UZBEKISTAN*

Abstract: Aleksey Kozlovsky is considered one of the composers who made a great contribution to the development of Uzbek symphonic music and wholeheartedly served this path. During his career, A. Kozlovsky created many works in various directions, from small miniatures to opera, ballet and symphonic music. His opera "Ulugbek", the ballet "Tanovar", the suite "Lola" and several symphonic poems are considered and studied on a larger scale.

In the 20th century, the genre of the symphonic poem was widely developed in the countries of Central Asia. Composers in this period often turned to the genre of the symphonic poem. The formation of symphonic music and the genre of symphonic poem, in the truest sense of the word in Uzbekistan, is associated with the work of A. Kozlovsky.

Keywords: music, symphony, poem, composer, melody, tanovar, style, school.

Особого внимания заслуживает творчество известного композитора А. Козловского, который плодотворно вёл свою деятельность в Узбекистане в середине XX века. Хотя он и принадлежит к русской национальности, но является одним из творцов, умеющих по-настоящему чувствовать мелодии и напевы, ритмы и аспекты узбекского национального наследия. Среди его произведений сюита «Лола», опера «Улугбек», а также множество симфонических поэм, таких как «Тановар», «По прочтении Айни», «Дастан», «Празднество». Во всех этих произведениях очень широко и косвенно используются узбекские народные песни и макамы. Самобытность узбекской музыки, колоритность способов исполнения, мелизматика, неповторимые разные приемы исполнения занимали очень глубокое место в сердце композитора. Не будет преувеличением сказать, что композитор внес большой вклад в развитие узбекской симфонической музыки и создал уникальную «школу» симфонического стиля. Многие свои произведения А. Козловский называл «симфоническими поэмами». Этот жанр получил приоритет в творчестве композитора, и в выражении древней истории, культуры и быта узбекского народа он часто обращается к жанру симфонической поэмы.

Что такое поэма? Как она связана с узбекской музыкой? Почему Козловский назвал свои произведения именно "симфонической поэмой"?

«Поэма» происходит от древнегреческого слова «ποίημα» и представляет собой масштабный лирико-эпический литературный жанр. В этом жанре воплощены многочисленные поэтические произведения, относящиеся к литературным жанрам. А в музыке - это музыкальное произведение свободной формы лирико-драматического или лирико-повествовательного характера с эмоциональными красками. Поэмы делятся на героические, романтические, приключенческие, исторические, легендарные типы. В этом отношении он очень подходит к эпическому жанру - (достончилик) сложившемуся у народа в нашей стране с древних времен. Между поэмой и эпосом (дастаном) много общего, но есть и некоторые различия в форме. Народные дастаны бывают большими, маленькими и имеют разную структуру, поэма может принимать форму относительно большей формы, включая дастаны различных форм. Исходя из этого можно понять, что А. Козловский использовал жанр поэмы, прекрасно зная истинную сущность, структуру, историю и основные принципы узбекской музыки. Он часто работал в творческом содружестве с наиболее зрелыми

художественными школами того времени и был просто очарован узбекской музыкой. Также Козловский внес большой вклад в широкую популярность узбекской музыки, подняв ее старинные и колоритные напевы до симфонического уровня.

А. Козловский много раз обращался к узбекским народным мелодиям и макамам на темы почти всех своих симфонических поэм. Например: в «Тановаре» - народная песня, в «По прочтении Айни» - «Насруллои» из макома «Бузрук», а в «Дастане» - «Наво Сарахбори» использовалась как основная тема. Можно констатировать, что эти темы выбраны не только для цитаты симфонических поэм, а использованы на высокопрофессиональном уровне.

Поэмы Козловского считались одним из величайших нововведений в мире узбекской симфонической музыки своего времени. Нужно отметить, что в творчестве А. Козловского, закономерности инструментовки, приемы применения тематики и формы, принципы гармонизации, принципы полифонического развития народных мелодий выведенные из его собственного опыта – могут стать важной школой в творчестве молодых нынешних композиторов.

Алексей Федорович Козловский – один из великих композиторов, внесших большой вклад в становление и развитие новой узбекской музыкальной культуры. Надо отметить, что узбекская народная музыка сыграла очень важную роль в жизни композитора.

О жизненном и творческом пути Козловского написано множество научных исследований, монографий. В частности, Т. Вызго, Н.С. Янов-Яновская, Л.И. Красуцкая, Ю.Г. Кон, С.К. Матякубовы широко освещали различные аспекты творчества композитора. Эти научные труды дают много информации о жизни и творчестве А. Козловского.

Инструментовка узбекских народных мелодий А. Козловского отличается от других композиторов тем, что он использовал своеобразный способ в симфоническом оркестре – т.е. частая смена инструментов и красочной, богатой гармонией произведения. Козловский профессионально подошёл к формированию многоголосной структуре узбекской музыки. Разделение тембра и фактуры в процессе мелодического пласта, несравненная роль ритма, переложение его вертикально к мелодии, изменить привычных монодических стилей, многопланность структур, подчиненных принципу формообразования. Кроме того, полифоническое развитие и обогащение темы очень характерны для симфонического мышления и инструментального стиля Козловского.

Кроме того, очень важно для произведений симфонической музыки ярко и ясно выразить тему выбранной мелодии среди оркестровых инструментов. По произведениям А. Козловского видно, что композитор отнесся с пониманием к боли, внутренним переживаниям узбекского народа и умело сохранил общий характер исходной темы, используя подходящие оркестровые инструменты в своих произведениях.

В таблице ниже приведены примеры симфонических поэм, созданных А. Козловским.

Таблица 1. Примеры симфонических поэм, созданных А. Козловским

№	НАЗВАНИЯ ПОЭМ	ПРИМЕЧАНИЯ	ГОДЫ СОЗДАНИЯ
1	Красный казачок	Для солиста, хора и оркестра.	1938
2	Наставление мудрым	Для контр альты и оркестра. Посвящается к рождению А. Наваи.	1948
3	Хореографическая поэма	3х частная поэма, записана с исполнения М. Тургунбаевой	1951
4	По прочтении Айни	Известна среди народа, написана на тему Насруллои	1951
5	Тановор	Узбекская народная песня. Впервые записана с исполнения Х. Носировой. Позже на эту тему написаны произведения для голоса и ф-но также балет.	1952
6	Дастан	Написана на тему "Сарахбори Наво" из макома Наво цикла Шашмаком. Здесь показана борьба Туркестанской армии с врагами	1954
7	Индийская поэма	Написана на основе песни Р. Тагора " Vande matarem" (" Песня о Родине") об этой поэме говорится, что впервые композитор обратился к напевам других народов.	1955
8	Нигорим	Каракалпакская народная мелодия, для голоса и оркестра.	1955
9	Тикланиш		1956
10	Поэма для гиджака и ф-но	На основе мелодии " Самарканд ушшоги"	1957

1	1	Поэма для гиджака, альта и ф-но	На основе мелодии "Савти Сарвиноз"	1958
2	1	Ушшок Самаркандский	На основе мелодии "Самарканд ушшоги"	1959
3	1	Мертсуль	Для голоса и оркестра	1962
4	1	Празднества	Симфоническая поэма, выражающая глубокое уважение и почтение композитора к узбекскому народу. Последняя часть произведения включает торжественный гимн СССР	1964
5	1	Согдийская фрески		1965
6	1	Похищение идолов	Посвящается «Учителю Зейде» из книги «Семь планет» Алишера Навои	1968
7	1	Память гор	Для большого оркестра	1973

Таблица составлена по монографии «Алексей Козловский» Т. Вызго В в примечаниях описывается основная тема для формирования первого впечатления о симфонических поэмах. Каждая из этих симфонических поэм требует отдельного исследования.

Произведения жанра симфонической поэмы создаются на основе определенной литературной программы или содержания, определяемого самим композитором. В своих произведениях Козловский широко использует в качестве тем и программ музыкальные образцы, записанные во время творческих встреч и поездок по Узбекистану.

После того, как А. Козловский переехал в Узбекистан, он начал внимательно и с любовью изучать культуру страны, образ жизни, древнюю историю, уникальные искусства и музыкальные инструменты. Куда бы он ни пошел, где бы он ни был, он всегда носил с собой нотные листы и карандаши. Он записывал напевы и мелодии, которые слышал на улице, в праздники и на свадьбах. А. Козловский имел абсолютный – идеальный слух. Каждый звук, который он слышал, не ускользал от его внимания. Через некоторое время после своего визита композитор познакомился со многими узбекскими артистами и наладил творческое сотрудничество. Он часто организовывал творческие поездки в древний город Бухару и Ферганскую долину. С первых лет пребывания он познакомился с известным композитором В. Успенским. Позже он познакомился с Шорахимом Шумаровым, Домлой Халимом Ибодовым, Муллой Тойчи Ташмухаммедовым, Гуламом Кори Ганиевым, народной артисткой Халимой Насировой, музыкантами Абдукадиром Исмаиловым и Ахмаджоном Умрзаковым. Именно творческое сотрудничество с ними и музыкальные образцы, записанные с их выступлений, получили отражение в темах произведений А. Козловского.

А. Козловский много раз обращался к узбекским народным мелодиям и макамам, почти для всех своих симфонических поэм. Например: в «Тановар» – народная песня, в «По прочтении Айни» – «Насруллои» из макома «Бузрук», в «Дастане» – «Наво Сарахбори», в симфонической поэме, написанной для «Гиджак, альт и фортепиано» – на мотив «Савти Сарвиноз», а в поэме «Самарканд Ушшоги» – на мотив «Самарканд Ушшоги».

Список литературы / References

1. *Джаббаров А.* Композиторы и музыковеды Узбекистана. Ташкент, 2004.