

АЛЕКСЕЙ КОЗЛОВСКИЙ: СИМФОНИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД НА КАРАКАЛПАКСКУЮ МУЗЫКУ

Гаипова Н.К.

Государственная консерватория Узбекистана
студентка 3 курса направления «Музыковедение».

Матякубова С.К.

Научный руководитель — кандидат искусствоведения, Профессор.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18654491>

Аннотация. В статье рассматриваются творческие поиски композитора А. Ф. Козловского в области внедрения народной музыки в симфонический жанр. Особое внимание уделено особенностям оркестровки, благодаря которым композитор сумел сохранить национальный колорит и раскрыть художественные возможности народных мелодий.

Ключевые слова: А. Ф. Козловский, народная музыка, симфоническая сюита, оркестровка, национальный колорит, тембр, каракалпакские мелодии.

Алексей Фёдорович Козловский является одним из наиболее значимых композиторов, внесших большой вклад в развитие узбекской и каракалпакской музыкальной культуры. Его творчество отличается гармоничным соединением профессиональной композиторской школы XX века и национальных традиций Центральной Азии. Обращаясь к народным мелодиям, композитор не просто воспроизводил фольклорный материал, но и раскрывал его художественные возможности.

Музыкальная культура каракалпаков, как и музыкальные традиции других народов Центральной Азии, относится к числу древнейших культур региона. Она формировалась под влиянием кочевого уклада, эпической традиции и своеобразного музыкального мышления народа. Разнообразие жанров — народные песни, дастаны, терма — составляют богатую музыкальную систему, в которой ярко проявлены особенности национальной мелодики.

Исполнители каракалпакских дастанов делятся на два вида: жировы и бахши.

Известными представителями являются Есемурад Жиров (1893-1982), Кияс Жиров (1903-1974), Джумабай Жиров (1927-2006), Шанияз Бахши (1907-1990), девочка-бахши Хурлиман (1861-1906), Есжан Бахши (1901-1952), Канигуль (1900-1928) и Караджан Бахши (1884-1966).

Жировы¹ исполняют героические эпосы («Коблан», «Шарьяр», «Эдеге», «Алпамыш», «Маспатша») особым гортанным голосом речитативно под сопровождение кобуз².

¹ «Жиров» — песнопение, в котором повествуется пережитое народом страдания. Надирова. А. История Каракалпакской музыки. — Т.: «Sano-standart», 2018. — 27 с.

² «Кобуз» — древний двухструнный смычковый инструмент, распространённый среди тюркских народов. Там же, 85 с.

Бахши³ исполняют любовно-лирические дастаны («Юсуф-Зулейха», «Ашик-гарип», «Горогли») открытым голосом под аккомпанемент дутара и гиджака. Их исполнение отличается мелодической сложностью и богатством выразительных средств.

В фольклорных произведениях затрагиваются вопросы этики, морали, они полны дидактических наставлений и нравоучений. [3, 8 с.]

В мелодическом языке каракалпакской музыки важную роль играют интервалы кварты и квинты, которые создают характерное ощущение открытого, звонкого и просторного звучания.

До 1956 года Алексей Фёдорович видел каракалпакские степи лишь из окна поезда. Приглашение в Каракалпакстан стало для него творческим открытием. Характерная природа, бескрайние степи, чистый воздух, необычайно яркие ночные звёзды и своеобразный уклад жизни глубоко поразили композитора. [2, 117 с.]

Каракалпакская народная музыка с её богатством интонаций произвела на Козловского особенно сильное впечатление. Композитор записал множество народных образцов: песен, дастанные напевы, дутарные пьесы программного содержания [1, 80 с.]

На основе фольклорного материала была создана «Каракалпакская сюита»: первая – в 1956 году⁴, вторая – в 1962 году. Каждая часть получила название, отражающее сцены из жизни каракалпакского народа. Жанр сюиты предоставил Козловскому возможность более широко и глубоко отразить народный быт, эмоциональное состояние и характерные элементы национальной музыкальной культуры.

Первая часть первой сюиты основана на народной инструментальной музыке «Ильмесултан». Композитор сохранил мелодические особенности и характер движения, применив лаконичные оркестровые средства. Пиццикато струнных и стаккато деревянных духовых приближают звучание оркестра к тембрам народного ансамбля. [1, 80-81 с.]

Вторая часть первой сюиты, «У солёных озёр», представляет собой пейзажную картину восхода солнца над степью. Основной пасторальный образ многократно повторяется в разных тембрах. В этой части использован народная инструментальная музыка «Карадали»⁵, контраст которого расширяет эмоциональную выразительность основного материала. Третья часть представляет собой жизнерадостный марш, созданный на основе мелодии «Салтык». Четвёртая часть — «Рассказ старого пастуха» — основана на древней народной песне «Теке налыш» и отличается глубокой эмоциональностью. В основе — «Утро праздника» — мелодия «Нигорим». Светлое и праздничное звучанием завершает первую Каракалпакскую сюиту. [1, 82-83 с.]

Вторая каракалпакская сюита (1962) под названием «У солёных озёр».

Произведение состоит из пяти частей, каждая из которых имеет собственное программное название.

³ «Бахши» восходит к монгольскому и бурятскому словам «baxsha», «bag'sha» и первоначально употреблялся в значении «просветитель, наставник». Сафаров О. Узбекское народное устное творчество. – Т.: «Musiqा», 2010. – 230 с.

⁴ Его записи хранятся в музее ГЦММК имени Глинки.

⁵ Данные были сообщены Ж. Чаршемовым в ходе беседы.

Во второй каракалпакской сюите эти названия совпадают с названиями народных песен, положенных в их основу. Первая часть, она основана на народной песне «Чимбай» отражает атмосферу древнего города. В этой части духовые инструменты раскрывают силу и открытость народной мелодики, а пиццикато струнных и добавление ударного инструмента нагора придают национальную ритмическую окраску. Вторая часть, «Бозатау», передаёт трагедию народа изгнанного со своей земли. Мелодия отличается протяжностью, скорбным характером, поступательной движением и опеванием центрального звука. Третьей часть «Салтык», воплощает мужество и стойкость народа что передается маршевыми ритмами. Четвёртая часть, «Адингнан», выражает лирические чувства молодой героини, наполнена мягкостью и настроением тоски по родине. Финальная часть, «Яша Пари», выдержанная в торжественном характере, завершает сюиту энергичным и приподнятым звучанием.

Особое место в сюитах занимает оркестровка, благодаря которой композитор смог передать фольклорный колорит.

Основной принцип Композитор А. Козловского — передать звучание народных инструментов средствами симфонического оркестра. Пиццикато струнных имитирует тембр дутара, деревянные духовые передают распевность народного пения, медные духовые усиливают драматические и фанфарные эпизоды, ударные создают ощущение ритмической энергии и передают атмосферу народного праздника. Композитор использует прозрачную фактуру и избегает чрезмерной гармонизации, чтобы сохранить природу фольклора. Особое внимание уделено сохранению ладовой специфики народных мелодий — пентатонике, устойчивым квартово-квинтовым оборотам и характерным ритмическим формулам.

А. Ф. Козловский стал первым композитором, который органично ввёл каракалпакские мелодии и ритмы в симфоническую музыку, представив их в новом художественном свете. Его произведение познакомили широкую аудиторию с самобытной и богатой музыкальной культурой каракалпаков.

Литература

1. Вызго Т. Алексей Козловский. – М.: “Музыка”, 1966.
2. Воспоминания. Статьи. Документы. Стихотворения. // Редактор-составитель Матякубова С. К. – Т.: “Musiqा”, 2015.
3. Надирова. А. История Каракалпакской музыки. – Т.: «Sano-standart», 2018.
4. Очерки по истории каракалпакского народа. // Редактор Максетов К. М. – Т.: «Фан», 1977.
5. Попова Т. Музыкальные жанры и формы. Издание второе исправленное и дополненное. М.: “Государственное музыкальное издательство”, 1954.
6. Сафаров О. Узбекское народное устное творчество. – Т.: «Musiqа», 2010.
7. Яворский Б. Сюиты Баха для клавира. М.: “Классика-XXI”, 2006.