

“SARAKHBOR SHUBS OF SHASHMAKOMA”

Tursunbaeva Zukhra Batyrovna

opera trainee, State Academic Bolshoi Theater of Uzbekistan named after Alisher Navoi, Tashkent, Republic of Uzbekistan

Abstract: *Shashmakom is considered our great cultural heritage. The beautiful melodies of Shashmakom, recognized by people all over the world, are already listened to, analyzed and studied in many countries around the world. When we pronounce the word Shashmak, an amazing musical composition of a heavy, restrained character appears in our heads.*

Also, when Shashmakom is played, images of Uzbek nationalism and traditions appear before our eyes. When we hear his melodies, we are automatically immersed in the world of Uzbek national classical music.

In a word, Shashmakom is our incomparable wealth, embodying the national spirit. As important as it is for a person to study his history, I believe it is important for every musician to study and know Shashmakom. On this path, it is advisable to get acquainted with the masterpieces written by our master creators, study their creative heritage and perceive them with your mind and consciousness.

Keywords: *Shashmakom, Uzbek musical art, Sarakhbor, Talkin, Nasr, Ufar, instrumental melodies and itim (singing), Hafiz, shuba, Mushkilot, Namud, byte.*

Также, когда играют в Шашмаком, перед нашими глазами предстают образы узбекского национализма и традиций. Когда мы слышим его мелодии, мы автоматически погружаемся в мир узбекской национальной классической музыки.

Одним словом, Шашмаком - это наше несравненное богатство, воплощающее в себе национальный дух. Насколько важно, чтобы человек изучал свою историю, я считаю важным, чтобы каждый музыкант изучал и знал Шашмаком. На этом пути желательно познакомиться с шедеврами, написанными нашими мастерами-творцами, изучить их творческое наследие и воспринимать их своим умом и сознанием.

Ключевые слова: Шашмаком, узбекское музыкальное искусство, Сарахбор, Талкин, Наср, Уфар, инструментальные мелодии и айтим(пение), Хафизы, шуба, Мушкilot, Намуд, байт.

Актуальность темы исследования: в настоящее время, когда музыкальное искусство получило широкое развитие, внимание к нему возросло больше, чем когда-либо прежде. Происходит много нововведений, реформ и исследований. Шедевры узбекской классической музыки до сих пор не изучены до конца. Я считаю, что в

качестве продолжения такого поведения мы, молодые люди, изучая историю нашей музыки, ее происхождение, трудности, возникающие в процессе развития, а также истинную природу нашей музыки, должны правильно интерпретировать ее в обществе, а также, когда речь заходит о ее роли, мы должны быть достаточно осведомлены, чтобы ответить на сложные вопросы, с которыми мы сталкиваемся по этим темам.

Цель моей статьи: в данной статье, освещая пути Шашмакома и его особенности, я поставила перед собой цель донести до следующего поколения музыкальных исполнителей информацию, собранную на основе произведений, статей и музыкальных сборников, к которым я обращалась в процессе своих исследований.

Объект исследования: как объект исследования, предоставляющий содержательную информацию для данной статьи "Раджабов И. Макомлар - Ташкент, 2006 " и основным источником является методическое пособие О.Ибрагимова "Маком асослари".

На этом пути желательно познакомиться с шедеврами, написанными нашими мастерами-творцами, изучить их творческое наследие и воспринимать их своим умом и сознанием.

Как уже было сказано выше, в ходе изучения Сарахборских ветвей Шашмакома я нашла необходимым осветить сарахборские ветви, немного взглянув на историю происхождения, процессы создания Шашмакома, а затем описав пути его выражения.

Узбекско – таджикская народная классическая музыка- Шашмаком была представлена в середине XVIII века в Бухаре придворными профессиональными музыкантами и музыковедами в виде монументальной композиции из шести статуй.

Эти макамы называются следующим образом:

1. Бузрук ("большой", "великий").
2. Рост ("правильный", "истинный").
3. Наво ("мелодия", "напев").
4. Дугох ("второй ладок").
5. Сегох ("третий ладок").
6. Ирок (название страны).

Инструментальные мелодии и Айтым (пение) в серии Шашмаком возникли в результате этой прекрасно организованной системы ступеней и совместной обработки опирающихся на них мелодий определенными ритмами дойры. Каждый маком в шашмакоме состоит из двух основных разделов – инструментальных и айтымских (певческих) дорожек (циклов), которые могут квалифицированно исполняться только профессиональными инструменталистами и певцами-хафизами, прошедшими обучение в традиционной школе «устоз-шогирд».

Описание на айтим йоли Шашмакома.

Раздел макамов Айтым (песня) носит общее название «Наср». "Наср" - по-арабски означает "поддержка", "победа".

Песни макома представляют собой сложные и совершенные образцы искусства айтыма. Поэтому их пение требует особой практической квалификации и исполнительского мастерства. Для этого была применена традиция музыкального образования «Учитель-ученик». В соответствии с этой традицией мастер-макомист выбрал себе способного ученика, чтобы научить его искусству и, таким образом, оставить наследие. Ученик постепенно овладевал мастерством главы о макомном пении в течение многих лет (7-10, даже 10-15 лет).

Не меньшее значение в этом процессе имеют нотные записи, ученики запечатлевали в памяти образцовые исполнения своих учителей, главным образом «слушая, воспринимая», и практически овладевали ими посредством специальных упражнений. Следует также помнить о многочисленных образцах арузской поэзии (творчество Лютфи, Саккоки, Атои, Хафиза, Джамии, Навои, Физули, Бабура, Машраба и др.), использованных в песнях макома. Кроме того, джурнавоз наряду с инструментами на должном уровне освоил приемы круга и танбура.

Следовательно, в изучении макамов, а затем в их исполнении, наряду с музыкальным талантом, невероятно важна сила памяти. Имея это в виду, исполнителей айтымских (певческих) ели макамов еще называют «Хафиз». Этот термин, однако, означает «хранитель» на арабском языке, то есть «хранитель памяти», «знающий наизусть». Стоит отметить, что макомные хафизы должны быть сильными, способными покорять высокие вершины и в то же время быть любезными хозяевами. Хафизы ответственно относились к демонстрации своего искусства народу (на свадьбах, торжествах и других мероприятиях), то есть, когда каждый маком достиг своей цели, он был исполнен на публике. Ученики, однако, не пели на публике без разрешения своих учителей. Только ученики, достигшие зрелого уровня исполнительского мастерства, получили благословение учителей и отдались служению народу.

Система смыслов, выраженная в песнях системы макома, неразрывно связана с идеей духовной зрелости, выраженной в инструментальных мелодиях. В то же время в содержании песен открываются новые смыслы, которые являются основой для более тщательного изучения идеи, и эта ситуация сначала выражается в контексте темы. Конечно, есть ряд важных качеств того, что тема мелодии входит в способ пения: в описании предмета нет места для репетиций, кроме инструментальных приемов, и в то же время тема обогащается новыми красками, а содержание начинает расширяться с огорченным голосом рассказчика.

Кроме того, болезненные состояния приобретают более величественный характер благодаря «мелодии» (ohang), которая естественным образом связана с темой и звучит как ее логическое продолжение. Песни (или разделы песни) бухарских

макомов под названием «Наср» делятся на две группы. Состав первой группы обычно состоит из так называемых "Сарахбор", "Талкин", "Наср", основных строк и их тонов, а также заключительной части песни "Уфар".

Эти туркумы шубе можно описать следующим образом:

1. "Сарахбор" (главные сообщения, главная тема) Тарона
2. "Талкин" (совет) Тарона
3. "Наср" (поддержка, победа) Тарона
4. "Уфар".

Как известно, термин "Наср" - это общее название, данное Шашмаком для направления айтим (шуба), и до сих пор не было единого мнения о том, какие аспекты этого арабского слова (проза, поддержка, победа, победа) в большей степени связаны с шубами. Однако подход к этому вопросу в разрезе мистики и, в частности, значения термина «поддержка» и, в частности, «победа», «победа», кажется, полностью соответствуют содержанию идеи, воспринимаемой в системе Шашмаком. В каждом макоме Шашмакома сначала звучит раздел «Мушкилот», а затем, перейдя в раздел «Наср», можно трактовать как «достижение (духовной) победы путем преодоления трудных трудностей». То, что шашмакомские сказания называются «Наср», объясняется тем, что идея «Победы» занимает важное место в этом разделе на уровне основного повествования (шуба) и цикла сказаний.

Отличительные особенности Сарахбор айтим йоли от других айтим йоли:

Так, в Шашмакомах «Сарахбор», «Талкин» и «Наср» исполняются разными круговыми способами, а в логической связи одного из них с другим тараны служат «мостами». Например, когда исполняется песня «Сарахбор», к ней подключаются и начинают петь мелодии. Затем, в конце Тарона, раскрывается структура мелодии, известная как «Супориш», и через нее идет следующая основная часть песни – интерпретация. При этом через структуру «Супориш» закладывается основа для пения новой песни (т. е. интерпретации), т. е. во время Супориша находит свое отражение круговой способ пения "Талкин" и определяются базовые ступени мелодии.

Таким же образом осуществляется и переход от Талкина к пению «Наср», то есть при этом используется инструмент «Тарона–Супориш». Следует также отметить, что "Сарахбор", "Талкин", "Наср" - это большие по объему песенные дорожки, а связующие между ними тароны относительно среднего и малого объема, чаще всего с рубаями. Первая группа песен заканчивается «Уфаром» и «Супориш», которые появляются в конце.

«Сарахбор» (букв. – «сар» - «голова», «начало», «ахбор», «известие», «сообщение»). Другими словами, Сарахбор символизирует основную часть вокального раздела макома, где излагается главная тема. Уже с «Сарахбора» начинается повествовательный путь каждого макома, и, таким образом, его мелодия,

базовые ступени, намуд-авдж, ну и форма представления служат важной основой для остальных певческих путей (частей).

К названию шуьбе обычно добавляется название макома – Сарахбори Бузрук, Сарахбори Рост, Сарахбори Наво, Сарахбори Дугох, Сарахбори Сегох, Сарахбори Ирок. Сарахбары (как и другие способы пения макомов) исполняются на основе образцов классической поэзии (стихи Рудаки, Лютфи, Саккоки, Навои, Муниса) на такие темы, как высокая любовь, философский диалог, увещевания.

Их внутреннее строение можно охарактеризовать следующим образом:

а) инструмент, изначально являющийся вступительной частью, звучит как прелюдия;

б) доходная часть начинается с того момента, как Хафиз начинает петь на основе стихотворения;

Обычно Даромад «читается» на основе одной буквы, то есть одного поэтического байта (двух Миср), а иногда и двух байтов (четырёх Миср). Также в нем могут проявляться звонкие согласные с гласными («О», «А») и восклицательно-восклицательные («Йорей», «воей», «жонимей» и др.);

г) Миенхат- означает продолжение, развитие в средних партитурах певческой мелодии (от начальной базовой партитуры до Кварты, иногда выше Квинты)

д) Дунаسر – продолжение пения (произнесение) мелодии начального усиления на высоких октавах (обычно на одну октаву выше);

е) Аудж – важная Пиковая часть макомного пения, которую произносят на самых высоких ступенях.

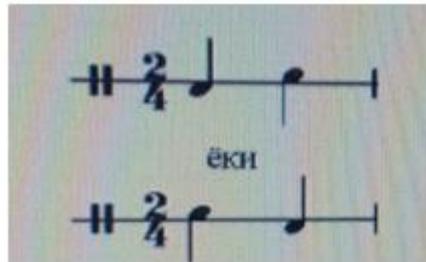
При этом используются фрагменты другой мелодии или песни. Обычно такие «новые» мелодические структуры извлекаются из других разделов, относящихся к макомным путям пения, и произносятся в соответствии с круговым методом исполняемого образца " Сарахбора". В этом случае "Намуд" (перс. - в смысле проявления, проявления).

Согласно исследованиям известного ученого Исхака Раджабова, в системе Шашмаком существует 8 основных намудов и 2 типа намудов («Авжи Турк» и «Авж Зебо Пари»).

При этом структура мелодии, используемая в качестве намуда, получает название в соответствии с ее источником происхождения. Например, если используется структура мелодии макома "Сегох", она называется "Сегох намуди" (или " Намуди Сегох"), если используется структура мелодии "Байот"макома " Наво " – " Байот намуди", если используется фрагмент мелодии " Уззол "макома " Бузрук" – " Уззол намуди". Что касается применения намуда, то тема начальной мелодии исполняемой шуьбе – даромад – миенхат - дунаسر должны быть достаточно развиты.

Иногда встречаются и исключения. Например, когда главная тема "Сарахбори Наво" изложена в предисловии и вступлении, в течение миенхат (II) она развивается

не только на средних ступенях, но и "покоряет" ступени на октаву выше (см. "Сарахбори Наво" в приложении к нотам). Поэтому нет необходимости развивать тему в дунастре, и вместо III хата появится «Ораз намуди», который будет связан с «Наво намуди» в IV хате;

ж) Туширим (или Фуровард), то есть после кульминации песня возвращается к первой базе мелодии и заканчивается. Сарахборы обычно исполняются спокойно, величественно. Они используют метод простого двумерного круга

Наиболее широко используются газели в следующих стихах: А. Музореи мусаммани ахраби макфуфи максур; Mafuvlu - foilotu - mafoyilu - foilun

Примером этого являются следующие байты:

SARAXBORI SEGON

Bag'rimni tig'i hajr ila yuz pora qildilar,
To yor ko'yidin meni ovora qildilar. (Navoiy)

В. Mujtasi musammani maxbuni maqtu'i musabbag'; Mafoilun – foilotun – mafoilun – falon bunga misol quyidagi baytlarda namoyon bo'ladi:

SARAXBORI ROST

Va noli bulbul agar bo minkati sirri yorist,
Ki mo du oshiqi zoremu, kori mo zorist. (Hofiz)

Примеры текстов и нот сарахборской классической музыки

В 2010 году в Наманганском издательстве вышел сборник текстов классической музыки «Сарахбор» А. Хакимова, Д. Эргашевой. Этот сборник показывает состав газелей и статус мелодий. В этой книге можно увидеть и запомнить образцы красивых стихов. Вот несколько примеров мелодий из этой книги. Иракский маком включает песню «Tarónai sarakhbori Ирак», за которой следует текст песни «Sarahbori oqomijon» из макама, который любят многие исполнители макама.

ТАРОНАИ САРАХБОРИ ИРОҚ

«Ироқ» мақомидан

Ишқинг ўтиға ўртаб¹ ҳар дам чу² куяй дерман,
Ул шамъи жамолингга³ парвона⁴ бўлай дерман.

Мужгонинг⁵ ўқин отиб, қонимни тўкар бўлсанг,
Қоним била, эй жоно, оламни бўяй дерман.

Юзунг била қошингдин ўзгага назар солсам,
Ханжар олибон қўлға, кўзимни ўяй дерман.

Раҳм айласа гар дилбар ҳам ечса ниқобини,
Ман хастасиман, дўстлар, тўйгунча кўрай дерман.

Ман дашти муҳаббатда ташна бўлубон юрдим,
Сун⁶ васл шаробидин, эй соқий,⁷ тўяй дерман.

Машраб сани деб, дилбар, кечти ики⁸ оламдин,
Раҳм айлагил, эй жоно, васлингга етай дерман.

САРАХБОРИ ОРОМИЖОН

«Дугоҳ» мақомидан

Жонимлин ўзга ёри вафодор топмадим,
Кўнглумдин ўзга маҳрами асрор¹⁰ топмадим.

Жонимдек ўзга жонни дилафгор¹¹ кўрмадим,
Кўнглум киби кўнгулни гирифтор¹² топмадим.

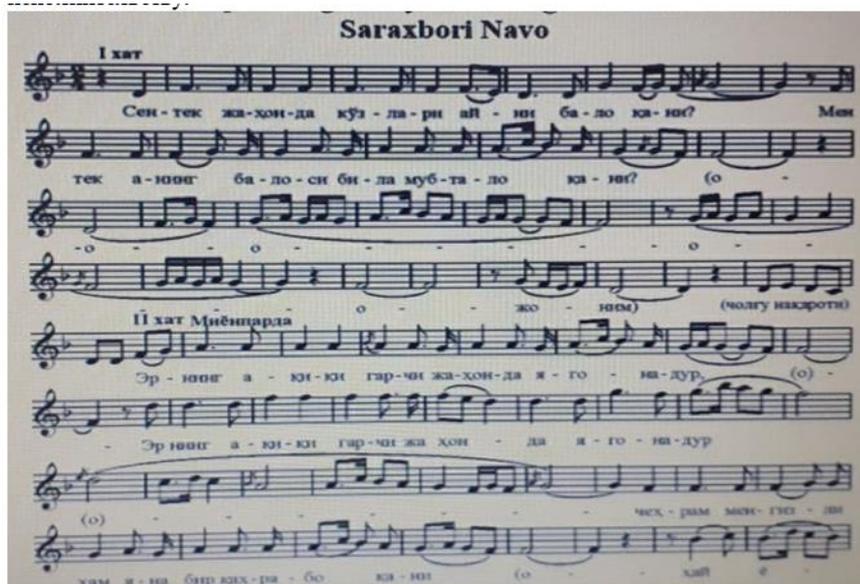
Усрук¹³ кўзига токи кўнгул бўлди мубтало,
Ҳаргиз бу телбани яна ҳушёр топмадим.

Бори борай эшигига бу навбат, эй кўнгул,
Нечаки бориб эшигига, бор топмадим.

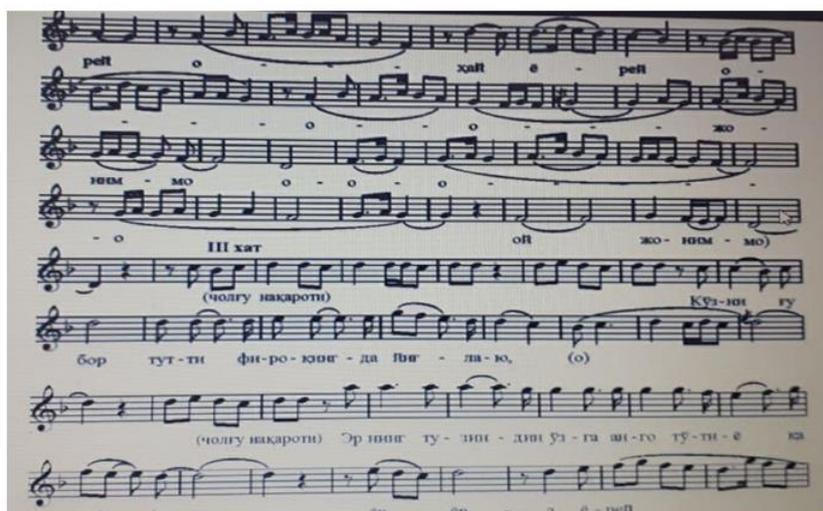
Бобур, ўзунгни ўргата кўр ёрсизки, мен
Истаб жаҳонни, мунча қилиб, ёр топмадим.

Работа, которая является наиболее значительным подъемом в традиционном инструментальном исполнении - это, конечно, нотирование макома. До создания нотных образцов возник ряд трудностей. Благодаря плодотворному труду наших зрелых музыкантов и гениальных композиторов, педагогов и ученых-музыковедов была создана книга Шашмаком и появились нотные образцы, связанные с его мелодиями.

При игре на каком-либо инструменте важное значение имеет нотный текст произведения. В процессе изучения Сарахборной мелодии Шашмакома, я обратилась к учебникам, связанным с традиционным инструментальным исполнением, чтобы поближе познакомиться с текстом его нот. Среди них хотелось бы привести нотные образцы мелодий сарахбора из традиционных книг по инструментальному исполнению.

Отрадно, что благодаря нашей независимости учебники по игре на традиционных инструментах в настоящее время издаются в большом количестве экземпляров с высоким качеством и передаются в распоряжение учащихся.

Большое количество и понятность нотных текстов является важным значимым фактором в развитии исполнительства Шашмаком. В процессе написания курсовой работы по данной теме у меня была возможность ознакомиться с рядом учебников. И лишь некоторые из них я включила в качестве текста заметки. Я считаю, что это помогает любителям музыки понять тему в процессе чтения, создавая некоторое облегчение и общее понимание.

Вывод: В заключение можно сказать, что интерпретация айтим йули отличается от других мелодий айтим йули своими приятными мелодиями в духе проповеди. С его специфическими ритмическими проявлениями и расположением мы также познакомились во время курсовой работы. Короче говоря, у нас было собственное понимание того, как сказать Шашмаком. Чтобы получить еще больше знаний и воображения, я бы порекомендовала следующему поколению учеников смотреть и

слушать программы, аудио и видео, мастерски исполненные известными макомными исполнителями.

В настоящее время, в эпоху развития технологий, использование социальных сетей стало широко популярным. На страницах социальных сетей, которые входят в Список использованной литературы, можно увидеть самые интересные аудиозаписи исполнения макомов, видеоролики с мастерски исполненными макомными образцами.

Эффективно используя проводимые в нашей стране реформы и обновления в музыкальной сфере, мы сможем внести свой вклад в развитие узбекского музыкального искусства, глубоко понять историю нашей музыки, ее содержательную сущность, в будущем, выступая на концертных сценах в любой стране мира, мы сможем показать свою национальность и достичь поставленных целей. Все, что нам нужно сделать в этом отношении, это исследовать, учиться и продвигать

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent, 2006
2. O. Ibrohimov «Maqom asoslari” uslubiy qo’llanma TOSHKENT «TURON-IQBOL» 2018
3. Rajabov I., Karomatov F. Shashmaqom. I tom. Buzruk. – T.: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1996.
4. A. Hakimov, D. Ergasheva “Saraxbor” “Namangan” nashriyoti 2010
5. Yunusov R.Y. O’zbek xalq musiqa ijodi. – T., 2000.
6. O’zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 1-tom
7. www.libraryconservatory.uz
8. www.ziyo.com
9. www.kitob.uz