

ОГЛАВЛЕНИЕ

Об авторе и его труде..... 14

Предисловие 16

ПЕРВАЯ ЧАСТЬ

ОСОБЕННОСТИ ТУРКМЕНСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ..... 20

Введение 20

ГЛАВА I

Об исполнительском искусстве (краткий обзор) 22

1. Жанры 22

2. Музыкальный фольклор 22

2.1. Музыкальные инструменты фольклора 22

2.2. Фольклорные песни 24

 Бытовые песни 24

 Трудовые песни 25

 Обрядовые песни 26

Календарно-обрядовые песни 26

Религиозно-обрядовые песни 28

Свадебные песни 30

Похоронные плачи 33

 Лирические песни 34

Женские лирические песни 34

Мужские лирические песни 35

 Детские песни 36

 Музыкальная легенда 37

3. Народно-профессиональная музыка 40

4. Исполнительские особенности 42

5. Импровизационный характер музыки 44

ГЛАВА II

Программность (краткий обзор)..... 48

1. О названиях народной музыки 48

2. Инструментальные транскрипции песен 50

3. Программность в произведениях, специально созданных для народных инструментов.....	52
Название произведения — его программа	52
Название произведения — отражение истории его создания ...	55

ГЛАВА III

Применение стихотворных форм в туркменской народной музыке	56
--	----

ГЛАВА IV

О дутаре	60
1. Дутар.....	60
Настройка дутара	60
Созвучие <i>бош какув</i>	61
<i>Бош какув</i> в значении опорного созвучия.....	61
О двух значениях слова «перде» на дутаре.....	62
Дутарные перде и их звучание	62
Название дутарных перде	63
2. Дутар — транспонирующий инструмент	64
3. Расшифровка народной музыки.....	64
Вычисление реального звучания народной музыки при 2-м способе расшифровки	66

ГЛАВА V

Ладовое строение.....	68
1. Натуральные лады.....	68
Древнейшие лады, состоящие из двух-трех ступеней	68
Лады, совпадающие с натуральными (древнегреческими) ладами	70
Натуральные лады, обогащенные национальными элементами.....	71
2. Использование натуральных ладов в туркменской народной музыке	76
Об основных и временных ладах в рамках музыкальной формы и об их опорных тонах	76
Большая секунда, расположенная ниже опорного тона лада ..	79

Эолийский лад	79
Дорийский лад	80
Ионийский и миксолидийский лады	82
Фригийский лад.....	84
Фригийский лад на I ступени (обычный)	84
Фригийский лад на IV ступени.....	85
О разновидностях завершения мелодий фригийского лада на IV ступени	86
Фригийский лад на VI повышенной ступени	88
3. Четвертитоны, используемые в туркменской народной музыке	92
Четвертитоны в гаргытюдукской музыке	93
Четвертитоны в гиджаковой музыке	95
Четвертитоны в дутарной музыке	98
4. Древние национальные лады туркменской музыки	99
Взаимосвязь древних национальных ладов и названий дутарных перде	99
Соотношение национальных и древнегреческих ладов	100
Лад кырклар (обычный).....	102
Лад кырклар на IV ступени	104
Использование лада кырклар на IV ступени в инструментальной музыке	105
Лад кырклар на IV ступени в вокальной музыке	110
Лад баш перде	111
Лад новайы.....	113
Лад кыямат	117
Лад ырак новайы	119
Ырак новайы — как основной лад произведения	119
Ырак новайы — как временный лад произведения	122
Лад ширван	127
Ширван — как основной лад произведения.....	128
Ширван — как временный лад произведения.....	129
5. Лад вступлений дутарной музыки. Вступления и окончания произведений народной музыки	132
Произведения с опорным созвучием на бош какув	132
Произведения древних национальных ладов	133
6. Соотношение древних ладов	138
Древний национальный лад — главный лад произведения	138
Древний национальный лад — эпизодический.....	139

ГЛАВА VI

Функции разделов музыкальных форм

в дутарных произведениях (особенности строения и лада).....	142
1. Разделы дутарной музыки	143
1.1. Вступление.....	143
Строение вступления	143
Значение вступления для драматургии дутарной музыки..	145
1.2. Экспозиция	146
Строение экспозиции	146
Ладовые особенности экспозиции	147
1.3. Раздел развития	149
Строение раздела развития	149
Ладовые особенности	150
1.4. Ширван	150
Строение раздела ширван	151
Раздел ширван.....	151
Ширванная зона.....	151
Особенности ширванной и репризной зон.....	153
Количество ширванов в разделе ширван	154
Фазы раздела ширван	154
Ладовые особенности раздела ширван	156
Модуляция в лад IV ступени	156
Модуляция в лад V ступени	157
Модуляция во <i>фригийский лад на VI повышенной ступени</i>	161
Диапазон мелодии раздела ширван	164
1.5. Реприза	164
Строение раздела репризы	164
1. Реприза в произведениях с разделом ширван.....	165
2. Реприза в произведениях с ширванной зоной	165
Количество репризных полос в репризе.....	165
3. Произведения без репризы	166
Ладовые особенности раздела репризы.....	167
Завершение раздела ширван на V ступени основного лада.....	167
Завершение раздела ширван в ладу IV ступени основного лада	169
1.6. Кода	169
Строение и ладовая особенность коды.....	170
2. О степени устойчивости опорных созвучий лада в разделах туркменской дутарной музыки	171

Чистая кварта как основное опорное созвучие (e^1-a^1).....	171
Чистая октава как опорное созвучие лада <i>ширван</i> (e^1-e^2).....	171
Созвучия чистой кварты III (g^1-c^2) и VI повышенной (cis^2-fis^2) ступеней — как опоры временных ладов.....	172
Чистая квинта как опорное созвучие основного лада (a^1-e^2)...	173
Созвучие чистой квинты на IV ступени лада (d^2-a^2)	173
3. Произведения с ладом <i>кыямат</i>	175
Произведения лада <i>кыямат</i>	175
Произведения с разделом <i>кыямат</i>	177
Раздел <i>кыямат</i> , охватывающий <i>ширван</i>	178
Раздел <i>кыямат</i> , звучащий вне <i>ширвана</i>	180
4. Разделы произведений с ладом <i>кыямат</i> (особенности формообразования и ладового строения)	181
Вступление.....	181
Экспозиция	181
Раздел развития	182
<i>Ширван</i>	182
<i>Ширван</i> в произведениях с разделом <i>кыямат</i>	182
<i>Ширван</i> в произведениях лада <i>кыямат</i>	183
Сравнение модуляций в разделе <i>ширван</i>	184
Реприза	184
Кода	185

ГЛАВА VII

Импровизационный характер изложения

и развития тематического материала	187
1. Развитие тематизма при помощи секвенции	187
Простой вид секвенции	188
<i>Секвенции в составе темы</i>	188
<i>Секвенции в процессе развития тематизма</i>	189
Вариантное развитие звеньев секвенции.....	189
2. Вариационное развитие	190
3. Вариантное развитие.....	191
Вариантное развитие одно- и двухэлементных мелодий	191
<i>Восточная рондальность</i>	192
<i>Восточная рондальность, ее характеристика на уровнях масштабов темы и композиции в целом</i>	192
Вариант-заключение	193
Вариант-синтез	195
4. Макровариант	196

Фольклорная песня «Галан бар» и дутарные произведения	
«Галан бар» и «Ватана» — как ее макроварианты	198
Фольклорная песня «Галан бар»	198
Дутарная транскрипция «Галан бар»	200
Строение песни «Галан бар» и ее одноименная дутарная транскрипция	201
Ладовое строение песни и дутарной музыки	
«Галан бар»	203
Дутарная транскрипция «Ватана»	203
Строение дутарного произведения «Ватана»	204
Ладовое строение «Ватана»	205
Сравнение строений дутарных произведений	
«Галан бар» и «Ватана»	206
5. Микровариант	207
5.1. Импровизационная свобода исполнения и драматургическая выверенность музыкального целого на примере гаргыткюдукской мелодии «Насровджан»	207
5.2. Влияние исполнительской свободы на импровизационные принципы развития музыки в фольклорной песне «Хувди»	214
5.3. Рассмотрение соотношения вокальной и инструментальной частей в свете применения одно- и двухэлементного тематизма в народной песне «Новайы»	218
Инструментальная часть песни «Новайы»	220
Вокальная часть песни «Новайы»	223
5.4. Вариантно-разработочные процессы тематического развития в дутарной музыке «Ат чапан»	231
5.5. О роли вариационно-вариантного развития в проращении тематизма и музыкальной формы в целом в дутарной музыке «Гыз дурды»-1	243
Экспозиция	244
Раздел развития	248
Раздел ширван	251
Кода	258
5.6. Отличительные черты раздела кыямат в дутарной музыке «Хаджиголак»-1	262
Экспозиция	263
Раздел развития	266
Раздел ширван	266
Раздел кыямат	268
Кода	270

5.7. Продолжение традиции создания дутарной музыки в современности (на примере произведения «Гахрыман гала» Аннасейита Аннамырадова)	274
Экспозиция	276
Раздел развития	279
Раздел ширван	280
Реприза	284
Кода	285

ГЛАВА VIII

Циклообразование	292
1. Большой цикл и малый цикл	292
2. Циклообразование в музыкальной легенде «Узуклар»	292
3. Концерты бахши	294
Исполнение песен тирме	295
Драматургия песен тирме	298
Постепенное повышение опорных созвучий лада	298
Постепенное повышение рабочего диапазона песен в звукоряде	299
Инструментальные выступления	300
Исполнение дестана	302
4. Объединение песен в аулы (микроциклы)	302
5. Циклообразование на основе лада	307
6. Циклообразование на основе тематизма	308
Объединение в цикл на основе тематизма в дутарной музыке «Гыз дурды»	310

Сведения об исполнителях народной музыки и авторах расшифровок, упомянутых в 1-й части книги	314
---	-----

ВТОРАЯ ЧАСТЬ

ВЛИЯНИЕ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ НА КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО	322
---	-----

Введение	322
Особенности музыки туркменской современной композиторской школы	323

ГЛАВА I

Использование в творчестве композиторов

мелодий народной музыки325

ГЛАВА II

Ладовые особенности композиторской музыки328

1. **Натуральные лады328**

2. **Древние национальные лады туркменской музыки330**

3. **Темперированный строй и композиторская музыка331**

4. **Аккорд Чары Нурымова333**

Аккорд Чары Нурымова в составе лада341

ГЛАВА III

Программность343

1. **Программная музыка343**

Название народной музыки — программа произведения343

**Использование народной музыки в контексте нового
 содержания345**

**Авторское название произведения, выявляющее его
 программу346**

**Использование эпиграфа, приоткрывающего замысел
 композитора347**

2. **Непрограммная музыка348**

ГЛАВА IV

Народные музыкальные инструменты и композиторское

творчество353

1. **Тембр и фактура353**

Гаргы тюйдук353

Гиджак355

Гопуз355

Другие древние национальные инструменты356

Дутар357

Контрапункты дутарной музыки361

2. **Ритм и фактура365**

Дутарные ритмы365

3. **Гармония и фактура368**

Гармонизация фактуры сопровождения чистыми квартами ..369

Гармонизация темы чистыми квартами.....	370
Гармонизация темы чистыми квартами как основа в создании созвучий разных сложностей	372
<i>Консонансы</i>	373
<i>Диссонансы</i>	373
Имитация гармонизации мелодии квартами и квинтами	378
Применение различных настроек дутара в произведениях композиторов	379
4. Дутарный мелодический оборот и его фактура	380
Дутарный мелодический оборот в качестве инструментального сопровождения	381
Дутарный мелодический оборот в функции контрапункта.....	384
Дутарный мелодический оборот в качестве темы	385

ГЛАВА V

Тема, способы ее развития и формообразование	390
1. Вариационно-вариантное развитие	391
2. Развитие тематизма при помощи секвенции	398
Секвенции в составе темы	398
Секвенции в процессе развития тематизма	399
3. Внешняя и внутренняя стороны развития тематического материала	403

ГЛАВА VI

Претворение особенностей национального музыкального наследия, а также канонов туркменской классической литературы в творчестве композиторов	406
1. Внедрение в музыку жанров литературы.....	406
2. Применение приемов стихосложения в музыкальных произведениях	408
Незире	409
Тезмин.....	410
3. Использование в композиторском творчестве форм дутарной музыки	418

ГЛАВА VII

О народных особенностях циклических форм в творчестве композиторов (на примере симфонических произведений)	436
---	-----

1. Ч. Нурымов. 2-я симфония	437
Первый раздел симфонии как ее первый макровариант.....	437
Второй раздел симфонии как ее второй макровариант.....	444
2. Ч. Нурымов. 3-я симфония «Maru-Şahu-Jahan»	447
Первый раздел 1-й части симфонии как первый макровариант цикла	448
Второй раздел 1-й части симфонии как второй макровариант цикла	449
Вторая часть симфонии как своеобразное интермеццо.....	450
Третья часть симфонии как третий макровариант цикла...	450
 Заключение	 455
 Сведения о композиторах и музыковедах, упомянутых во 2-й части книги.....	 456

ПРИЛОЖЕНИЯ

1. «Hüwdi», фольклорная песня	464
2. «Nasrowjan», гаргытюдюковая музыка	465
3. «Nergyz», гиджаковая музыка	467
4. «Galan bar», дутарная музыка	471
5. «Watana», дутарная музыка.....	473
6. «Özge gerekmez», народная песня	476
7. «Nowaýy», народная песня.....	480
8. «Tüniderýa», дутарная музыка	486
9. «Selbinyýaz kyrk», дутарная музыка.....	490
10. «At çarap», дутарная музыка.....	498
11. «Gyz durdy», дутарная музыка	503
12. «Найжолак»-1, дутарная музыка	510
13. А. Аннамыврадов. «Gahryman gala», дутарная музыка	515
14. «Şirin-şeker», дутарная музыка.....	519
15. Н. Халмаммедов. «Туркменистан», симфонические картины. IV часть, «Дутар»	524
16. С. Туйлиев. «Бентлер», симфоническая поэма, кульминационная зона	527
17. С. Туйлиев. «Пенди нагмалары»-2, I часть	528
18. Р. Аллаяров. Симфония для камерного оркестра,	

вступление	530
19. Ч. Нурымов. Концерт для фортепиано с оркестром, III часть	531
20. С. Туйлиев. «Döwletli döwran», кантата, I раздел, завершающая фраза 1-го куплета	533
21. С. Туйлиев. «Döwletli döwran», кантата, окончание I раздела.....	534
22. С. Туйлиев. «Döwletli döwran», кантата, связующий фрагмент I и II разделов	535
23. С. Туйлиев. «Döwletli döwran», кантата, кода	538
24. Р. Реджепов. Соната для виолончели соло	540
25. С. Туйлиев. «Пенди нагмалары»-2, III часть, Andantino	547
26. С. Туйлиев. «Пенди нагмалары»-2, III часть, Allegro.....	549
27. В. Мухатов. Симфония № 1, реприза, Andante	552
28. В. Мухатов. Симфония № 1, реприза, Patetico	553
29. Д. Овезов. «Bağlar heý», для хора и фортепиано.....	555
30. С. Туйлиев. «Ýaşayuşa söýgi»	564
31. С. Туйлиев. 2-я соната для фортепиано, III часть	566
32. Ч. Нурымов. 3-я симфония «Maru-Şahu-Jahan», I часть, этап B, b.....	578
33. Ч. Нурымов. 3-я симфония «Maru-Şahu-Jahan», I часть, этап B, b ₁	579
Список использованной литературы	580

*Владимир Гуревич,
доктор искусствоведения,
профессор*

ОБ АВТОРЕ И ЕГО ТРУДЕ

Перед Вами, читатель, книга, значение которой невозможно переоценить. Она охватывает разные стороны одной из самых ярких и самобытных музыкальных культур Центральной Азии — музыки туркменского народа. Некогда, сто лет тому назад, исследование этой культуры привело к появлению классического труда В. А. Успенского и В. М. Беляева «Туркменская музыка», ставшего эпохальным событием в истории отечественного востоковедения. Ныне эстафету подхватывает представитель профессиональной туркменской музыки XXI столетия — Сухан Туйлиев.

Композитор, музыковед, этнограф, Туйлиев блестяще владеет материалом. На страницах его исследования мы знакомимся со всем комплексом вопросов онтологии и гносеологии туркменского музыкального искусства: от специфики фольклорных жанров до роли программности, от значения дутара как основы национального мироощущения до гигантского комплекса проблем, которые укладываются в понятие «ладовая структура туркменской музыки». Всехватность подхода Сухана Туйлиева, во второй части своего труда повествующего о влиянии фольклора на композиторское творчество, позволяет автору раскрывать тему на ярких примерах из музыки современных туркменских композиторов разных поколений.

Поистине энциклопедические знания автора производят сильнейшее впечатление. В поле зрения Туйлиева попали сотни сочинений разных жанров, он знает их изнутри, умеет разглядеть и — главное! — расслышать в них тот внутренний подтекст, который и составляет суть истинного творческого акта. Устанавливая и прослеживая связи фольклорных напевов и их профессионального композиторского воплощения, он демонстрирует широкий спектр аналитических приемов, сочетая обобщенно эстетический подход с детальным анализом конкретных произведений. Чувствуется, что исследование это — не просто итог периода научных изысканий, а дело всей жизни ученого.

Полвека назад автору этих строк довелось стать первым музыкантом Туркменистана, защитившим кандидатскую диссертацию, за которой в 1990 году последовала докторская. Наше поколение,

к которому принадлежат такие яркие талантливые специалисты, как Шахым Гуллыев, Наиля Абубакирова, Фатима Абукова, Маргарита Ахмедова, Софья Карпова, Любовь Новикова, открыло дорогу современному туркменскому музыковедению. Сухан Туйлиев продолжает общее дело, устанавливая новые качественные ориентиры. Его выдающийся труд станет, бесспорно, важнейшей вехой истории национальной науки и искусства.

*Посвящается народным музыкантам, а также
В. Успенскому и В. Беляеву, авторам книги «Туркменская музыка»*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сухан Аллыевич Туйлиев (род. в 1956 г.) — по профессии композитор, более тридцати лет занимается изучением теоретических особенностей туркменской народной музыки. Композиторская и научная деятельности взаимно дополнили его творчество. Композиторская профессия способствовала постижению тайн композиции народной музыки, а знакомство с народной музыкой помогло ему в создании произведений, по духу и структуре близких к народной музыке.

С. Туйлиев как композитор работает в симфоническом, вокально-симфоническом, камерно-вокальном и камерно-инструментальном жанрах.

Им изданы: сборник вокальных сочинений «Döwletli döwran» («Благоденствие»), сборник детских песен «Meniň dostlarym» («Мои друзья»); учебники «Saz teoriýasynyň esaslary» («Элементарная теория музыки») и «Türkmen sazynyň teoriýasy» («Теория туркменской музыки»).

Под научной редакцией С. Туйлиева издан на туркменском языке широко известный труд В. Успенского и В. Беляева «Туркменская музыка» в двух томах. С. Туйлиев также является автором более сорока научных и популярных статей.

Монография «Теория туркменской музыки» вначале была написана на туркменском языке и издана издательством «Türkmen döwlet neşirýat gullugy» в 2014 году как учебник. Русский перевод монографии является ее пересмотренной и дополненной версией.

«Теория туркменской музыки» состоит из двух частей.

Первая часть называется «Особенности туркменской народной музыки». Она состоит из восьми глав, посвященных теоретическим проблемам народной музыки. В этих главах рассматриваются программность, использование стихотворных форм в туркменской

народной музыке, проблемы лада, тематизма и принципов его развития, а также формообразования и циклообразования. В этой же части имеются главы обзорного характера, помогающие в пояснении основных проблем.

В конце первой части размещен справочный раздел, содержащий сведения об исполнителях народной музыки и авторах расшифровок, упомянутых в первой части книги.

Вторая часть, «Влияние народной музыки на композиторское творчество», состоит из семи глав и посвящена композиторскому творчеству. Здесь особенности народной музыки прослеживаются в творчестве композиторов.

Вторая часть также завершается справочным разделом, где размещены сведения о композиторах и музыковедах, упомянутых во второй части книги.

Книга снабжена нотными примерами, схемами, рисунками и таблицами.

В Приложении даны основной нотный материал по народной музыке и большие по объему фрагменты из произведений композиторов.

Автор считает приятным долгом выразить глубокую благодарность за высказанные рекомендации и поддержку: доктору искусствоведения, профессору Владимиру Абрамовичу Гуревичу, арт-директору Московского международного фестиваля «Звуки дутара» Мамеду Гусейнову, за советы — докторам искусствоведения, профессорам Шахыму Гуллыеву и Тохтасыну Батыровичу Гафурбекову. Слова искренней признательности — научному редактору книги музыковеду Светлане Николаевне Ивановой и всем, кто помогал в процессе работы над книгой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Приобрести книгу можно

в интернет-магазине

«Электронный универс»

e-Univers.ru