

ОТ ПЕСНИ ДО СИМФОНИИ

Муратбаева А.А.

Нукусский филиал Государственной Консерватории Узбекистана

avzadamuratbaeva@gmail.com

Научный руководитель: Камалова Г.

Аннотация: Композиторское творчество Гаипа Демесинова многогранно. Его яркие разножанровые произведения пропитаны каракалпакскими, казахскими и узбекскими народными напевами. Исключительно важны его вклад в сокровищу каракалпакской музыки и влияние на развитие музыкального творчества страны.

Ключевые слова: композитор, творчество, произведение, каракалпакская музыка, народ, культура, симфоническая музыка.

Annotation: The compositional work of Gaip Demesinov is multifaceted. His bright multi-genre works are imbued with Karakalpak, Kazakh and Uzbek folk tunes. His contribution to the treasure of Karakalpak music and his influence on the development of musical creativity in the country are extremely important.

Keywords: composer, creativity, work, Karakalpak music, people, culture, symphonic music.

Annotatsiya: Gaip Demesinovning kompozitorlik ijodi serqirra. Uning ko‘p janrli yorqin asarlari qoraqalpoq, qozoq va o‘zbek xalq kuylari bilan singdirilgan. Uning qoraqalpoq musiqasi xazinasiga qo‘shgan hissi, mamlakatimiz musiqa ijodiyoti rivojiga qo‘shgan ta’siri nihoyatda muhim.

Kalit so‘zlar: kompozitor, ijod, asar, qoraqalpoq musiqasi, xalq, madaniyat, simfonik musiqa

Путь к общенародной общечеловеческой культуре, описывающей на все лучшее, что создано народами, через развитие культур социалистических нации, через полное раскрытие художественного отображения мира, заложенных в искусстве многих народов.

В современной музыке творчество Гаипа Демесинова относится к числу ярких явлений каракалпакского музыкального искусства. Г. Демесинов – композитор, пришедший в каракалпакское искусство в начале 70-х годов XX века. Им создано много произведений во всех музыкальных жанрах от симфонии до песни. Это произведения для хора с симфоническим оркестром и обработки каракалпакских песен для голоса и оркестра народных инструментов, где долгие годы работал Демесинов в качестве дирижера оркестра. Затем цикл фортепианных пьес для юношества, камерно-инструментальные произведения, романсы и песни. Являясь новатором во многих жанрах профессиональной академической музыки, композитор всегда максимально стремился к воплощению своих идей и замыслов. По словам музыковеда, члена Союза композиторов Каракалпакстана Д. Худайбергеновой

«в основе всех его произведений заложена самобытная творческая мысль, глубокое национальное начало». Из интервью с композитором: «Я родился в Каракалпакии, в Кунграде. Знаю язык, культуру, традиции, обычаи народа и не представляю себя вне каракалпакской музыки. Моя первая симфония посвящена теме установления советской власти в Каракалпакии. Вторая симфония «Бозатау» об историческом прошлом народа, древней земле каракалпаков. В фортепианных концертах использована интонационная, ладовая структура инструментальных мелодий каракалпакского народа. Сохранен этот принцип в Прелюдии и фуге для симфонического оркестра. Кроме того, есть сочинения камерно-инструментального жанра и вокальные произведения. *«Считаю своим долгом писать музыку для народа, на земле которого я родился и вырос»* из интервью с композитором.

После окончания консерватории, своими яркими разножанровыми произведениями, пропитанными каракалпакскими народными напевами, привлек к себе внимание музыкальной общественности и в скором времени добился признания народа. В 1973 году стал членом Союза композиторов Узбекистана.

С целью развития современного музыкального творчества в Каракалпакстане, он упорно трудился: творил, преподавал, руководил оркестром, обрабатывал и пропагандировал народную музыку. Несмотря на то, что он прожил недолгую жизнь, оставил большой след в истории музыки страны.

Гаип Демесинов родился 9-февраля 1942 года в Кунградском районе Каракалпакстана в семье скотоводов. Его отец Демесин и мать Кумисбике уже в раннем детстве Гаипа заметили большой интерес ребенка к музыке, но особого внимания на это не обратили и отдали ребенка в обычную среднюю школу. В школьном любительском кружке мальчик научился играть на гитаре. Как-то раз преподаватель скрипки районной музыкальной школы, увидев, как он играет на гитаре, призывает его параллельно учиться в музыкальной школе в классе скрипки, на что Гаип с радостью соглашается. С этого момента начинается профессиональная деятельность будущего композитора в сфере музыки, с которой он не расстанется уже до конца своих дней.

В 1958 году Демесинов окончил среднюю школу и начал преподавать уроки музыки в школе. В 1960 году, окончив музыкальную школу, он продолжает учебу по классу скрипки в Нукусском музыкально-хореографическом училище и заканчивает его в 1964 году. После окончания учебы его оставляют преподавателем скрипки в этом учебном заведении.

Во времена работы в средней школе и учебы в Нукусе, он увлекается композиторством и сочиняет несколько произведений, это: прелюдии для фортепиано, скрипки, песни, симфониетту для струнного оркестра, Концерт №1 для фортепиано с оркестром и «Каракалпакскую симфонию». И вскоре, с целью профессионального изучения композиции, в 1965 году он поступает

в Ташкентскую Государственную консерваторию в класс профессора Г. Мушеля.

В 1971 году Гаип Демесинов заканчивает с отличием консерваторию и получает распределение в Нукусское музыкальное училище. Там он преподает теорию музыки. К числу ранних произведений, написанных после окончания высшего учебного заведения, относится Соната A-dur для скрипки и фортепиано, Фантазию-прелюдию для фортепиано, много работает над обработками народных каракалпакских песен. Замечательным событием в те годы был смотр творческих молодых композиторов. Сначала он проходил в Узбекистане, затем в Алмате. В смотре участвовали представители из разных республик Казахстана, Дагестана, Татарстана и т.д. Конкурс молодых талантов стал новым толчком в развитии композиторской деятельности Демесинова. Творческие встречи, общение с коллегами обогатил духовный мир композитора.

В 1973 году его приглашают на работу концертмейстером оркестра Гостелерадио Каракалпакии. Начиная с 1974 года до конца своей жизни Демесинов руководил этим коллективом в качестве дирижера.

На основе сочетания Западных и Восточных музыкальных традиций в своем творчестве он добился отличных результатов в сочинении музыки с национальным колоритом в разных жанрах.

При всем многообразии обращения композитора к музыкальным жанрам большое место занимает симфоническая музыка. Вторая симфония, Прелюдия и фуга для симфонического оркестра, Концерт №2 и №3 – вот те произведения автора, которые венчают творчество последних десятилетий. «Плодотворность, зрелость мысли, неиссякаемый лиризм, широта охвата, умение масштабно выстроить форму, как того требует жанр симфония – всем этим в совершенстве владеет композитор». Большое место занимают в творчестве Гаипа Демесинова симфонические произведения. Симфоническая музыка привлекает ярким национальным тематизмом и уверенным владением оркестровым письмом. Уже первая его симфония «Каракалпакская» серьезное профессиональное сочинение свежее по языку, динамичное и стройное по форме. I часть – «Незабываемое» начинается со Вступления. Драматическое звучание передает динамику происходящего в Каракалпакии революционных событий. Плач скрипки и флейты рассказывает о прошлом его народа. Голодная жизнь. Люди, не умеющие постоять за себя и покорно принимающие жизнь такой, как есть. В этой части используются печальные народные мелодии. И вдруг тихие лирические мелодии сменяются ритмической напоминающей топот коней. Быстро нарастающий шум музыки доходит до своей высшей точки. Это началась борьба народа. Сознание людей проснулось. Музыка то нарастает, то вдруг резко падает: это мятежи, бунты (восстания, в которых народ то одерживает победу, то терпит поражение). Заканчивается часть торжественно и победно. II часть – лирическая «На берегу Амударьи». Она является как бы зарисовкой богатой природы родного края. Во II части

звучит уже спокойная лирическая музыка. Перед глазами встает полноводная Амударья, красивая природа. Свобода. Мирная жизнь. Эта часть напевна, наполненная прозрачным звучанием, создающая состояние созерцания и покоя.

III часть «Комсомолцы» посвящена современной молодежи и их успехам. В III части симфонии живая быстрая музыка. Это молодежь едет на всесоюзные стройки. Идет везде строительство новой жизни. Живой характер этой части соответствует жизнерадостному эмоциональному тону, присущему советской молодежи. Музыка симфонии глубоко национальна, пронизана интонациями каракалпакских народных мелодий, автору удалось убедительно выразить средствами музыки заложенную в произведении программу.

Музыка его охватывает всю душу, оставляет глубокий след. Во всех произведениях композитора развиваются сразу несколько тем. Звуки будто вступают в спор, танцуют. Поэтому, наверное, исполнение музыки Г. Демесинова требует особого мастерства, понятия.

Значительное место в творчестве композитора занимает фортепианные произведения, представленные преимущественно сочинениями малой формы.

«В своих фортепианных сочинениях, современности по стилю, Гаип Демесинов отразил атмосферу окружающей его жизни, события многогранной действительности. В тоже время творчество его неразрывно связано с традициями музыкального искусства каракалпакского народа, которое своими корнями уходит в глубь веков. Композитор глубоко и органически ощущал национальный колорит родных песен и инструментальных наигрышей. Музыкальная речь его близка подлинным каракалпакским мелодическим, ладовым, ритмическим оборотом, подчиняющимся индивидуальному стилю композитора»

Фортепианным произведениям присущи яркость, образность, конкретность. Их отличает ясность, доступность содержания и формы. Написанные с пониманием специфических возможностей инструмента, фактурно удобные, фортепианные произведения композитора иллюстрируют глубокое проникновение в природу каракалпакского национального мелоса, приобщают к народным традициям.

Глубокое осмысление и органичное восприятие фольклорных художественно-выразительных средств позволяет композитору насытить музыкальную ткань своих произведений развитыми мелодическими построениями, характерными для каракалпакской песенности. Национальные признаки проявляются в ритмике, в ладовых формах. Характерны для фортепианной музыки Демесинова динамичное развитие темы, полифонизация фактуры, эпичность высказывания. Естественное и высоко профессиональное использование столь широкого диапазона выразительных средств и формирует индивидуальный стиль композитора,

интонационное и ладовое своеобразие, национальную характерность его произведений.

Создавая свой камерный фортепианный стиль, композитор использует главные качества фортепиано: возможность «пения», богатство колористических красок, тонких звуковых оттенков. В качестве индивидуальных особенностей можно отметить оптимизм, эмоциональную яркость, тенденцию к развитию контрастных образов.

И, наверное, маэстро бы достиг самых больших высот, если бы не ушел так рано из жизни. Но даже за такой маленький отпущенный срок композитор успел оставить след в различных жанрах музыки, начиная с песен до грандиозных произведений. Народ до сих пор продолжает петь его песни, исполнять его классические произведения.

Использованные литературы:

1. Nadirova A. Qaraqalpaq muzika tariyxı. – Tashkent: 2018.
2. Ayımbetov Q. Xalıq danalığı. – Nókis: “Qaraqalpaqstan”, 1988.
3. Adambaeva T. Revalyuciyaga shekemgi qaraqalpaq muzika tariyxı. – Nókis: “Qaralpaqstan”, 1976.
4. Jabborov A. O'zbekiston bastakorlari va musiqashunoslari. – Toshkent: 2015.
5. <https://www.commus.uz/index.php/ru/35-struktura/russian/226-demesinov-gaip>
6. <https://www.commus.uz/index.php/ru/35-struktura/russian?start=90>
7. <https://interpretive.ru/termin/demesinov-gaip.html>
8. <https://humoscience.com/index.php/itse/article/view/303>
9. <https://zenodo.org/record/8225145>
10. Жумабаев А. Е. Творческий путь Сапарбая Палванова // Культура в фокусе научных парадигм [Текст]: / научн. ред. Муза Д. Е., Каика Н. Е. – Донецк: ДонНУ, 2023. – Вып. 16. – 388 с. – С. 32-36.
11. ЖУМАБАЕВ А. ИСПОЛНИТЕЛЬСКИЕ СРЕДСТВА ПРИ ИГРЕ НА ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТАХ (МЕТОДИКА ОБУЧЕНИЯ ИГРЕ НА ТРОМБОНЕ) // Journal of Culture and Art. – 2023. – Т. 1. – №. 8. – С. 58-65.
12. Jumabaev Abdirasul Yerejebbayevich. (2023). Issues of Popularization and Popularization of the Performance of the Orchestra of Wind and Percussion Instruments among Listeners. Spanish Journal of Innovation and Integrity, 22, 31-34.