ONLINE JOURNAL
E-ISSN:3060-5490

INSTITUTE OF UZBEK NATIONAL
MUSICAL ART NAMED AFTER YUNUS RAJABI

Milliy Madaniyat Jurnali - Журнал Национальной Культуры

Journal of national CULTURE

Поступила: 17.02.2025 · Принята: 06.04.2025 · Опубликована: 28.04.2025
DOI: https://doi.org/10.64681/y9xsew84

ilmiy uslubiy jurnali – научно-методический журнал – research and methodological journal

Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabi
JOURNAL OF NATIONAL CULTURE, 1(2), 2025
www.jnculture.uz

Об изучении и применении канонов метроритмики аруз в курсе сольфеджио

(About studying and applying the canon of aruz metrorithmic in the solfegio course)

Barno Shamshieva

Department of History and Theory of the Uzbek Maqom,
Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabi,
Uzbekistan/Tashkent, Mustaqillik, 31, 100000
E-mail: barnoxon5995@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается интеграция арузской метрической системы в современную сольфеджио-программу в узбекском музыкальном образовании. Аруз — это количественная система поэтического метра, основанная на чередовании долгих и кратких слогов, которая исторически сыграла фундаментальную роль в арабских, персидских и тюркских музыкальных и поэтических традициях. Несмотря на свою глубокую культурную значимость, аруз в основном не рассматривается на курсах сольфеджио, где основное внимание уделяется общему развитию ритма и восприятию мелодии. Основываясь на работах таких видных учёных, как А. Фитрат, Р. Султанова и А. Абдурашидов, а также на практическом опыте преподавания в Институте Узбекского национального музқкального искусства имени Юнуса Раджаби, в исследовании выявляется пробел в обучении ритму — отсутствие анализа поэтических метрик при изучении узбекских традиционных песен. В статье предлагается методика внедрения принципов аруза в ритмическую подготовку с использованием примеров из макомного сольфеджио. Особое внимание

уделяется ритмической грамотности, импровизации и культурной глубине, достигаемой через обращение к традиционным поэтическим формам. Исследование подчеркивает образовательные и художественные преимущества возвращения ритмического обучения к поэтическим истокам и предлагает концепцию для обогащения национального музыкального образования с помощью междисциплинарных методов, основанных на традиции.

Ключевые слова: курсы сольфеджио, применение, каноны, метроритм, аруз, развитие, общее образование, народная музыка.

Abstract

This article explores the integration of the aruz metric system into the modern solfeggio curriculum within Uzbek music education. Aruz, a quantitative system of poetic meter based on the alternation of long and short syllables, has historically played a foundational role in Arabic, Persian, and Turkic musical and poetic traditions. Despite its deep cultural significance, aruz remains largely unaddressed in solfeggio courses, which focus on general rhythmic development and melodic perception. Drawing on the works of prominent scholars such as A. Fitrat, R. Sultanova, and A. Abdurashidov, as well as practical teaching experience at the Yunus Rajabi Institute, this study identifies a gap in rhythm instruction: the absence of poetic metric analysis in the study of Uzbek traditional songs. The article proposes a method for incorporating the principles of aruz into rhythm training using examples from maqom solfeggio. Emphasis is placed on rhythmic literacy, improvisation, and the cultural depth gained through engagement with traditional poetic forms. This research highlights the educational and artistic benefits of reconnecting rhythm training with its poetic origins and offers a framework for enhancing national music education through interdisciplinary methods rooted in tradition.

Keywords: solfeggio courses, application, canons, metrhythm, aruz, development, general education, folk music.

Annotatsiya

Ushbu maqolada aruz metrik tizimini zamonaviy solfedjo o‘quv dasturiga integratsiya qilish masalasi o‘zbek musiqa ta’limida yoritiladi. Aruz — bu uzun va qisqa bo‘g‘inlarning almashinuvi asosiga qurilgan miqdoriy she’riy o‘lchov tizimi bo‘lib, tarixan arab, fors va turkiy musiqa hamda poeziya an’analarida muhim o‘rin tutgan. Garchi aruz chuqur madaniy ahamiyatga ega bo‘lsa-da, solfedjo kurslarida odatda u yoritilmaydi; bu kurslarda asosiy e’tibor umumiy ritmik rivojlanish va melodiyani idrok etishga qaratiladi. A. Fitrat, R. Sultonova va A. Abdurashidov kabi mashhur olimlarning asarlari hamda Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti pedagogik tajribasiga tayangan holda, tadqiqotda o‘zbek an’anaviy qo‘shiqlarini o‘rganishda she’riy metrik tahlilning yetishmasligi aniqlanadi. Maqolada maqom solfedjosidan misollar asosida aruz tamoyillarini ritm o‘rgatishda qo‘llash usuli taklif qilinadi. Ritmik savodxonlik, improvizatsiya va an’anaviy she’riy shakllar bilan ishlash orqali erishiladigan madaniy chuqurlikka alohida urg‘u beriladi. Tadqiqot ritm o‘qituvini uning poeziya ildizlariga qaytarishning ta’limiy va badiiy afzalliklarini ko‘rsatadi va an’anaga asoslangan tarmoqlararo usullar orqali milliy musiqa ta’limini boyitish uchun konseptual asosni taklif etadi.

Kalit so‘zlar: solfedjo kurslari, qo‘llash, kanonlar, metroritm, aruz, rivojlanish, umumiy ta’lim, xalq musiqa.

Известно, что аруз – это квантитативная система стихосложения, основанная на чередовании долгих и кратких слогов. Она широко используется в арабской, персидской и тюркской поэзии и музыке. В курсе сольфеджио изучение метроритмики аруза может помочь студентам развить

чувство ритма, улучшить навыки чтения нот и повысить музыкальную грамотность, особенно традиционной системы.

В современной музыкальной науке метрическая система стихосложения аруз выступает предметом особого внимания. Она занимает свои прочные позиции в музыкознании — в исследовании узбекской традиционной музыки, в частности узбекских песен, формирующихся во взаимосвязи стиха и музыки.

На основе метрики аруз, как известно, строятся стихи и одновременно песни. Из этого вытекает, что узбекские песни являются важным составляющим в формировании национального музыкального и поэтического мышления. Именно каноны метрики аруз, заложенные в стихах и песнях, исходно участвуют в воспитании нашего ментального ритмического слуха.

Известно, что система аруз всё это время не являлась предметом внимания музыковедов, специализирующихся по курсу сольфеджио. Поэтому на курсах сольфеджио вопросы метрики аруз по настоящее время не рассматриваются. В настоящее время очень актуально в курсе сольфеджио внедрить изучение основных ритмических моделей метрики аруз, на базе которых применяются многочисленные стихи и песни. Именно это может поспособствовать радикально изменить характер изучения музыкальной и поэтической ритмики и по-особому развить ритмический слух у студентов — молодого поколения. Решение такой научной задачи в курсе сольфеджио практически поспособствует развитию узбекского национального музыкального образования в целом. Все это объясняет высокую степень актуальности настоящей темы исследования.

Известные узбекские учёные и знатоки классической музыки Шашмаком, в частности А.Фитрат, И.Раджабов, Ф.Кароматов, О.Матякубов, А.Назаров и др., также рассматривали этот предмет как важный составляющий компонент в музыке изустно-профессиональной традиции.

О связи музыки и поэзии, в том числе стихосложения аруз и узбекской вокальной музыки, отметим диссертационные работы Т.Соломоновой [Вопросы ритма в узбекском песенном наследии (1978) [7]] и Р.Султановой [О взаимосвязи усуля и ритма мелодии в вокальных частях Шашмакома (1998); Ритмика вокальных частей Шашмакома (1998) [8; 9]]. Учёные рассматривали вопросы ритма в узбекском песенном наследии, о взаимосвязи ритмоформулы усул и ритма мелодии в вокальных частях цикла Шашмаком.

Метрика аруз также рассматривается известным таджикским учёным, знатоком классической музыки Шашмаком А.Абдурашидовым [Омузиши авзони шеър ва мусики (аруз ва мусики) (2002) [2]; Аруз и музыка: О новом методе изучения и преподавания ритмики классической музыки Шашмаком (2023) [1]]. В своих трудах учёный рассматривает метрику аруз в собственной научной разработке, в которой каноны метрики аруз изучаются в тесной взаимосвязи с музыкальным метроритмом. Отметим, что по этой методике в настоящее время ведутся занятия «Аруз и музыка» в Узбекском национальном институте музыкального искусства имени Юнуса Раджаби (УНИМИ им. Ю.Раджаби).

Следует также отметить, что в курсах Сольфеджио, Этносольфеджио, Маком сольфеджио каноны метроритмики аруз не рассматриваются. То есть в учебных структурах среднего и высшего звена музыкального образования республики в предметах общего музыкального воспитания, проблемы метроритмики аруз не изучаются. Согласно программе, в курсе сольфеджио изучаются узбекские мелодии и песни. Для этого педагогами этой специальности были составлены учебники и учебные пособия. В учебных книгах приводятся различные песни (народные (фольклорные), традиционные, классические, современные, в том числе и композиторские). Комплексное учебное пособие "Макомное сольфеджио" [5; 6], разработанное Матякубовой Светлана Кахаровной для высших и средних музыкальных

учебных заведений Узбекистана является актуальной и значимой в совершенствовании системы обучения узбекской классической музыки. Оно в системе музыкального образования, представляет уникальную методическую базу для изучения узбекской классической музыки, основанную на многолетнем опыте работы автора в Государственной консерватории Узбекистана. Как известно, данное учебное пособие широко используется и включается в учебные планы не только в УНИМИ им. Ю.Раджаби, но и в ряде других музыкальных институтах, таких как Государственная консерватория Узбекистана и Институт национального эстрадного искусства им. Б.Закирова, а также в музыкальных лицеях и колледжах Узбекистана.

На уроках сольфеджио кроме сольфеджирования мелодий также особое внимание уделяется усвоению ритма и усуля, где основными учебно-методическими пособиями считаются «Ритмические упражнения на уроках сольфеджио» (2009 г.) [3], и «Макомные ритмы в курсе сольфеджио» (2011 г.) [4].

В «Ритмических упражнениях на уроках сольфеджио» основное внимание было направлено на освоение и совершенствование практических метроритмических навыков, воспитание слуховой ориентации в метроритмическом аспекте, развитие практики чтения и воспроизведения символов ритмической нотации, а также навыков ощущения метрической пульсации [4, с.19].

«Макомные ритмы в курсе сольфеджио», являющейся продолжением предыдущей – «Ритмических упражнений на уроках сольфеджио», метроритмический аспект так же выступает как автономная временная структура, вне звуковысотности. Это представляется целесообразным ввиду того, что ритм обладает собственной выразительностью. В узбекской традиционной музыке (шире восточной музыке) при условии абстрагирования звуковысотности присутствуют две самостоятельные линии усуль

(ритмоформула ударного инструмента дойры) и ритм мелодической линии [4, с.19]. С.К.Матякубова пишет: «Глубокое изучение и практическое усвоение богатств – метроритмических, ладовых – этой ветви национального искусства (подразумевается маком — *Б.Ш.*), значительно обогатит и расширит музыкальный кругозор студентов. Кроме того, такая этно-направленность в учебных курсах отвечает современным требованиям образования» [4, с.19].

На своём двухлетнем опыте преподавания сольфеджио, в УНИМИ им. Ю.Раджаби, по учебно-методическим пособиям С.К.Матякубовой (Ритмические упражнения, макомные ритмы и макомное сольфеджио I и III части), я заметила увлечённость студентов к уроку и как они с удовольствием выполняют задание приведённые из вышеуказанных учебных пособий. Некоторые студенты при пении упражнений из макомного сольфеджио выявляют свой творческий потенциал, стимулируя импровизацию и музыкальное самовыражение, что придаёт красочность и индивидуальность пения макомных примеров и не только.

Пение на уроках макомного сольфеджио даёт студентам множество ценных навыков и знаний, которые не только развивают их музыкальные способности, но и знакомят с богатой культурной традицией.

Пение на уроках макомного сольфеджио – это не просто изучение музыки, но и путешествие в мир богатой культурной традиции, которое может стать источником вдохновения и самореализации для каждого студента.

К сожалению, в курсе сольфеджио основное внимание в этих песнях придаётся на общее развитие музыкального и ритмического слуха. При этом никак не уделяется внимание на существующие каноны метроритмики стиха (аруз), на базе которых были созданы узбекские песни.

В связи с этим обнаруживается важная проблема. Она заключается в том, что при изучении узбекских песен в курсе сольфеджио не учитываются и не осваиваются каноны метроритмики стиха (аруз). Поэтому нами

предпринимается попытка изучить эту проблему в контексте народной и классической традиции пения песен и разработать способ внедрения канонов метроритмики аруз в курсе современного сольфеджио. Думаю, что в таком ключе разработанная программа безусловно может внести практическое значение в систему макомного образования нашей республики.

Использованная литература

1. Абдурашидов А. А. Аруз и музыка: о новом методе изучения и преподавания ритмики классической музыки шашмаком // Материалы научного симпозиума, проведённого в рамках 6-го Международного музыкального фестиваля «Мир мугама». Баку, 20–22 июня 2023 г.
2. Абдурашидов А. А. Омузиши авзони шеър ва мусики (Аруз ва мусики): [Изучение ритмики стиха и музыки (Аруз и музыка)]: учеб. пособие. 2-е изд., испр. Душанбе: Контакт, 2002. 52 с. (на тадж. яз.)
3. Матякубова С. К. Ритмические упражнения на уроках сольфеджио: учеб.-метод. пособие. Ташкент: Musiqa, 2009. 111 с.
4. Матякубова С. К. Макомные ритмы в курсе сольфеджио: учеб.-метод. пособие. Ташкент: Musiqa, 2011. 113 с.
5. Матякубова С. К. Макомное сольфеджио. Ч. 1: учеб.-метод. пособие. Ташкент: Musiqa, 2013. 123 с.
6. Матякубова С. К. Макомное сольфеджио. Ч. 3: учеб. пособие. Ташкент: Musiqa, 2021. 98 с.
7. Соломонова Т. Вопросы ритма в узбекском песенном наследии. Ташкент: ФАН, 1978. 68 с.
8. Султанова Р. О взаимосвязи усуля и ритма мелодии в вокальных частях Шашмакома. Ташкент: ЯНИ, 1998. 329 с.

9. Султанова Р. Р. Ритмика вокальных частей Шашмакома. Ташкент: ЯНИ, 1998. 124 с.

References

1. Abdurashidov, A. A. “Aruz i muzyka: o novom metode izucheniya i prepodavaniya ritmiki klassicheskoy muzyki shashmakom” [“Aruz and Music: On a New Method of Studying and Teaching the Rhythm of Classical Shashmakom Music”]. In *Proceedings of the Scientific Symposium within the 6th International Mugham Festival*, Baku, June 20–22, 2023.
2. Abdurashidov, A. A. *Omuzishi avzoni she’r va musiqi (Aruz va musiqi): uchebnoe posobie* [*Study of Poetic and Musical Rhythm (Aruz and Music): Textbook*]. 2nd ed., revised. Dushanbe: Kontakt, 2002. (in Tajik)
3. Matyakubova, S. K. *Ritmicheskie uprazhneniya na urokakh solfeggio: uchebno-metodicheskoe posobie* [*Rhythmic Exercises in Solfeggio Lessons: Instructional Manual*]. Tashkent: Musiqa, 2009.
4. Matyakubova, S. K. *Makomnye ritmy v kurse solfeggio: uchebno-metodicheskoe posobie* [*Makom Rhythms in the Solfeggio Course: Instructional Manual*]. Tashkent: Musiqa, 2011.
5. Matyakubova, S. K. *Makomnoe solfeggio. Part 1: uchebno-metodicheskoe posobie* [*Makom Solfeggio. Part 1: Instructional Manual*]. Tashkent: Musiqa, 2013.
6. Matyakubova, S. K. *Makomnoe solfeggio. Part 3: uchebnoe posobie* [*Makom Solfeggio. Part 3: Textbook*]. Tashkent: Musiqa, 2021.
7. Solomonova, T. *Voprosy ritma v uzbekskom pesennom nasledii* [*Questions of Rhythm in the Uzbek Song Heritage*]. Tashkent: FAN, 1978.

8. Sultanova, R. *O vzaimosvyazi usulya i ritma melodii v vokal'nykh chastyakh Shashmakoma* [*On the Relationship Between Usul and Melodic Rhythm in the Vocal Sections of Shashmakom*]. Tashkent: YANI, 1998.
9. Sultanova, R. R. *Ritmika vokal'nykh chastey Shashmakoma* [*Rhythm of the Vocal Parts of Shashmakom*]. Tashkent: YANI, 1998.