

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЙ ИСТОЧНИК ТЕОРИИ ВОСТОЧНОЙ МУЗЫКИ И НАУКИ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА НА МУЗЫКАЛЬНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ – «КИТОБ АЛЬ-МУСИКА АЛЬ-КАБИР»

Гулсевар МИРЗАЕВА

студентка

Ферганский государственный университет

Фергана, Узбекистан

Аннотация

В данной статье представлены аналитические рассуждения и философские подходы к творческой деятельности восточного теоретика музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби – обладателя глубоких музыкально-теоретических и практических знаний. Кроме того, в работе рассматривается бесценное наследие мыслителя – его труд «Китаб аль-мусика аль-кабир», известный под названием «Большая книга о музыке».

Ключевые слова: философия, теория музыки, музыкальный инструмент, композитор, мыслитель.

“

К

И

Т

Farg‘ona davlat universiteti

Farg‘ona, O‘zbekiston

В

Ushbu maqolada Sharqning musiqiy nazariyachi olimi Abu Nasr Muxammad al-Forobiyning ijodiy faoliyati bo‘yicha tahliliy fikrlar va falsafiy yondashuvlar taqdim etilgan. Forobiy o‘z davrining mohir musiqachisi bo‘lib, nazariy va va amaliy bilimlarga ega bo‘lgan. Bundan tashqari, tadqiqotda mutafakkirning bebaho merosi – “Kitob al-musiqa al-kabir”, ya'ni “Musiqqa haqida katta kitob” nomi bilan mashhur bo‘lgan asari ko‘rib chiqilgan.

Tayanch so‘zlar: falsafa, musiqa nazariyasi, musiqiy asbob, bastakor,

Каждая наука и отрасль знаний имеют свою историю происхождения, период становления, этапы развития и, самое главное, источники, содержащие ценные сведения о них. Иными словами, результаты исследований и изысканий всех наук, которые необходимо изучать и которые продолжают изучаться в масштабах бытия, с течением времени неуклонно накапливаются. Эти результаты создаются специалистами соответствующих областей, мыслителями и исследователями. Различные труды, трактаты,

теоретические и практические знания, являющейся результатом научных поисков в каждой сфере, благодаря великим ученым становятся источником научных знаний для последующих поколений. Мыслители, внесшие значительный вклад в развитие науки, оставили неизгладимый след в истории каждого народа и нации. Среди таких выдающихся ученых особое место занимает великий мыслитель Абу Наср аль-Фараби, развивавший не только восточную музыкальную культуру, но и философию, математику, астрономию и другие точные науки. Без преувеличения можно сказать, что в его лице мы видим специалиста практически во всех областях знаний. Его исследования, посвященные достижению человеком совершенства в музыке, укреплению и развитию теоретических и практических знаний и навыков, имеют неопределимое значение. В частности, его труд «Китаб аль-мусика аль-кабир» («Большая книга о музыке») является ценным источником для изучения музыкальных закономерностей своей эпохи, стилей, инструментов и других связанных с этим сведений.

В автореферате диссертации известного музыковеда, специалиста по истории и теории музыки Центральной Азии, доктора философии (PhD) и кандидата искусствоведения Саиды Диасовны Даукеевой под названием «Концепция музыкальной науки в трактате Абу Насра Мухаммада аль-Фараби «Большая книга о музыке» отмечается, что значение Аль-Фараби в развитии музыкознания не ограничивается лишь его особым историческим местом – у истоков формирования науки о музыке на Востоке. Широта и энциклопедичность его музыкально-теоретических взглядов действительно выглядят уникальными на фоне западноевропейской и арабо-мусульманской музыкальной науки IX–X веков. Характеризуя Аль-Фараби как одного из ведущих представителей средневековой теории музыки, известный исследователь арабской музыки Генри Джордж Фармер писал: «Аль-Фараби, вероятно, был величайшим автором по теории музыки на протяжении всего Средневековья. Его рассмотрение теоретической науки (музыки) не только продолжило достижения греков...» [3;352].

Абу Наср аль-Фараби подходил к музыкальной науке не только с теоретической и практической, но и философской точки зрения. В этой связи уместно привести определение музыки, данное им в книге «Философские трактаты». В третьем разделе данного труда говорится: «Что касается науки о музыке, то она заключается в изучении видов мелодий; в исследовании того, из чего они состоят, ради чего создаются и какими они должны быть, чтобы их воздействие глубже проникало и оказывало более сильное влияние» [1;156].

Великий философ-ученый, один из основоположников средневековой восточной теории музыки Абу Наср Мухаммад аль-Фараби родился приблизительно в 873 году в городе Фарабе, расположенном на берегу Сырдарьи. Он происходил из тюркских племен Средней Азии, и его первым научным центром стал родной город. Обладая глубокими знаниями, Аль-Фараби совершил путешествия в Багдад и Дамаск, а затем Египет. В ходе этих поездок он сумел значительно расширить и углубить свои обширные познания.

«Фараби» – творческий псевдоним мыслителя; его полное имя – Абу Наср Мухаммад ибн Мухаммад ибн Узлуг Тархон аль-Фараби. В странах Востока ему было присвоено почетное звание «Аль-муаллим ас-сани» – «Второй учитель» (после Аристотеля), то есть «Восточный Аристотель». По некоторым сведениям, Аль-Фараби владел более чем 70 языками, был выдающимся музыкантом и теоретиком музыки, умел играть на всех существовавших в его время музыкальных инструментах, особенно виртуозно исполняя мелодии на нее и танбуре. В некоторых источниках указывается, что ученый изобрел инструмент канун, а также провел значительную работу по совершенствованию популярного в то время инструмента уд. В 949–950 годах Аль-Фараби проживал в Египте, затем в Дамаске, где и скончался; по преданию, он был похоронен на кладбище Баб ас-Сагир.

Согласно источникам, он был выдающимся композитором и виртуозным исполнителем на уде, танбуре, гиджаке, нее, чанге и кануне. Благодаря острому вкусу и исключительным музыкальным способностям Аль-Фараби был близко знаком с музыкальной культурой различных народов Среднего и Ближнего Востока. Особое влияние на формирование его музыкальных взглядов оказало музыкальное наследие народов Центральной Азии и Ирана. Глубокое освоение научных и практических аспектов этого наследия нашло отражение в его трудах. Аль-Фараби прославился как в теории, так и практике музыкального искусства. Его исполнительское и композиторское мастерство достигло столь высоких вершин, что о нем возникло множество легенд и преданий. В частности, известный музыковед Отаназар Матякубов в своем труде «Фараби об основах восточной музыки» приводит свидетельства уникальных характеристик, данных этому ученому. Согласно одному из преданий, однажды Аль-Фараби прибыл в город Рей с намерением встретиться с визирем Сахибом Аббадом. Его никто не узнал, поскольку он предстал в крайне скромном облике. В кругу визирей он сначала исполнил на гиджаке мелодию, распространявшую радость и веселье, затем сыграл мягкую, печальную и скорбную мелодию, которая усыпила слушателей. После этого Аль-Фараби написал на грифе инструмента фразу: «Фараби пришел, участвовал и ушел» [4;19]. Когда визирь Сахиб Аббад проснулся и увидел оставленные слова, он сожалел о том, что не узнал столь великого человека, находившегося рядом с ним. Приведение этого предания служит подтверждением высочайшего исполнительского мастерства великого музыковеда и свидетельствует о его глубоком профессионализме. В научной же сфере он создал труды мирового значения, оставив неизгладимый след в истории музыкознания.

Аль-Фараби написал множество трудов, посвященных музыке. Ученый был одним из выдающихся представителей своей эпохи, создавшим крупные научные произведения по философии, логике, математике и другим наукам. Музыкальная наука в то время относилась к числу математических

дисциплин, в состав которых входили арифметика, геометрия, астрономия и музыка. В источниках упоминаются такие труды Аль-Фараби, как «Ихсо ал-лум» («Классификация наук»), «Китаб аль-мусика аль-кабир» («Большая книга о музыке»), «Мадхал фи-ль-мусика» («Введение в музыку»), «Китаб ихса аль-ико» («Книга классификации ритмов») и многие другие произведения. Некоторые из этих трудов сохранились в рукописном виде и хранятся в различных библиотеках мира. В современной науке наибольшее распространение получили главным образом два его музыкальных сочинения: раздел, посвященный музыке, из «Классификации наук» и «Большая книга о музыке». Аль-Фараби рассматривал музыку как средство воспитания нравственности человека и укрепления его здоровья.

«Большая книга о музыке», не имевшая равных в свое время по всесторонности и глубине освещения проблем музыкальной науки, является одним из шедевров мировой науки. В этом труде Аль-Фараби возвел музыку, ранее считавшуюся частью других наук, на уровень самостоятельной дисциплины. Произведение было создано по предложению визиря халифа – Кархи. «Большая книга о музыке» представляет собой энциклопедический труд, из которого сохранилось пять подлинных рукописных экземпляров. Эти рукописи хранятся в престижных библиотеках мира. Самая древняя из них находится в библиотеке Эскориала в Испании. В связи с 1100-летием со дня рождения Аль-Фараби арабские ученые Закария Юсуф и Махмуд Дафни подготовили полный текст книги на основе существующих рукописей и издали его.

На протяжении многих веков этот труд пользовался широкой известностью в музыкальном мире. В музыкальной науке Среднего и Ближнего Востока он неизменно служил одним из самых редких и центральных произведений. Трудно найти заметного ученого восточной музыкальной традиции, чье творчество не было бы связано с наследием Аль-Фараби.

«Большая книга о музыке» с давних времен была известна и в Европе. В XII веке она была впервые переведена на латинский язык Зохидом Гульдиславом. В 1840 году немецкий востоковед Ланд перевел на латинский язык часть книги, посвященную музыкальным инструментам. В 1930-х годах барон Рудольф д'Эрланже перевел «Большую книгу о музыке» на французский язык; перевод был опубликован в сборнике «Арабская музыка» (Париж, 1935, тома I–II). Благодаря этому переводу наследие Аль-Фараби получило широкое распространение в Европе. Отдельные главы книги были изданы также на персидском и турецком языках. Произведение частично переведено на русский, узбекский и казахский языки.

В предисловии к труду Аль-Фараби подчеркивает, что «Большая книга о музыке» состояла из двух частей. В первой излагались теоретические и практические основы данной науки, во второй давались разъяснения относительно «ошибок» прежних ученых в области музыкальной науки. К сожалению, эта последняя часть книги до нас не дошла.

Сохранившаяся до наших дней рукопись «Большой книги о музыке» также состоит из двух частей. Первая называется «Введение в искусство музыки» («Мадхал синаату фи-ль-мусика»), вторая – «Основная часть» («Джузв асль»). В свою очередь «Введение в искусство музыки» подразделяется на два раздела, каждый из которых состоит из двух глав. «Основная часть» включает три раздела: первый – из двух глав, второй – из трех, и третий – также из трех глав. Таким образом, «Большая книга о музыке» состоит в общей сложности из 12 глав. Как отмечалось выше, Абу Наср аль-Фараби разделяет музыкальную науку на теоретическую и практическую части. Теоретическая наука рассматривает основы (фундаментальные законы) музыки и методы их изучения. Он подчеркивает, что для достижения совершенства в любой теоретической науке человеку

необходимы три вещи: «Овладеть ее основами, уметь выводить из них необходимые результаты, уметь обнаруживать ошибочные выводы в данной науке, глубоко понимать мнения других ученых, извлекать пользу даже из их неверных суждений и исправлять допущенные ошибки». В предисловии к каждую из вышеупомянутых категорий научного изложения. Наука о музыкальной композиции начинается с изучения первоначального понятия – звука, его музыкальных и физических свойств.

Звук определяется как физическое явление, возникающее в результате колебания твердого или мягкого тела. Далее раскрываются акустические свойства звука – взаимосвязь между объемом колеблющегося тела и высотой звука – на примере различных музыкальных инструментов, а также объясняются способы выражения этих величин с помощью математического метода. «Мелодии сравниваются с касидой и стихом. Подобно тому как в поэзии первоначальными элементами являются буквы, из которых образуются причины и стопы, а из их соединения – строки и бейты, так и в построении мелодий существуют первичные и вторичные элементы, из которых возникает мелодия, сопоставляемая с касидой и стихом. То, что в поэзии выполняет функцию букв, в мелодии выполняют нагмы», – пишет Аль-Фараби. Следовательно, понятием, происходящим от слова «звук», является «нагма» (музыкальный звук, тон, ладовая ступень). Аль-Фараби размышляет о причинах высоты и низкости нагм, факторах их соразмерности и том, каким образом эти свойства воздействуют на человеческие чувства (см.: Аль-Фараби. «Большая книга о музыке», Каир, издание 1967 года). Категория «буд» (интервал) считается одним из центральных понятий науки о композиции, поскольку отдельная ступень сама по себе не может быть самостоятельной частью мелодии.

Образование интервалов Аль-Фараби объясняет путем измерения объема и количества колеблющегося тела и выражения полученных величин в числовых соотношениях. Факторы, определяющие высоту звука, различны:

в струнных инструментах – длина и толщина струны, в духовых – длина, высота и ширина воздушного столба. Однако среди них важнейшим является длина, поэтому в первую очередь измеряется именно она. Также мыслитель указывает, что созданный им один из первых музыкальных ритмов назывался «Зарб уль-кадим» («Древний удар»). Этот ритм, по его объяснению, был заимствован из биения человеческого пульса и имел очень простую форму – «тан-тан». В настоящее время он известен как макомный усуль «Сарахбор».

Аль-Фараби отмечает и разнообразную роль музыкальных инструментов в зависимости от характера звучания: «Существуют инструменты, предназначенные для сражений, их звук громкий и резкий. Есть специальные инструменты для пиров и танцев, свадеб и веселых собраний, любовных песен. Некоторые из них издают пронзительный и печальный звук; одним словом, их так много и они столь разнообразны, что перечислить их все трудно».

Краткий анализ первых двух частей книги «Китоб аль-мусика аль-кабир»:

Первая часть – Введение в искусство музыки.

Глава 1:

1. Значение понятий «куй» и «музыка»
2. Виды музыкального искусства; теоретические и практические знания
3. Способы исполнения
4. Создание куй
5. Взаимосвязь создания и исполнения куй
6. Виды куй и их обозначения
7. Происхождение, значение и особенности куй
8. Создание музыкальных инструментов; обзор инструментов вплоть до «уда»
9. Проведение практических занятий; взаимодействие теоретических и практических знаний
10. Развитие музыкальной науки

11. Структура музыки и поэзии; связь музыки и математики

12. Опыт, результаты и их доказательства

13. О музыканте и музыкальном ученом

Глава 2 – Предисловие к искусству музыки:

1. Куй, естественные для восприятия человеком, и традиции исполнения

2. Основные элементы куй, их дополнение и украшение

3. Естественная высота звуков и ее уровни

4. Распределение естественных тонов на инструменте «уд»

5. Факторы совершенствования куй

6. Интервалы и их обсуждение

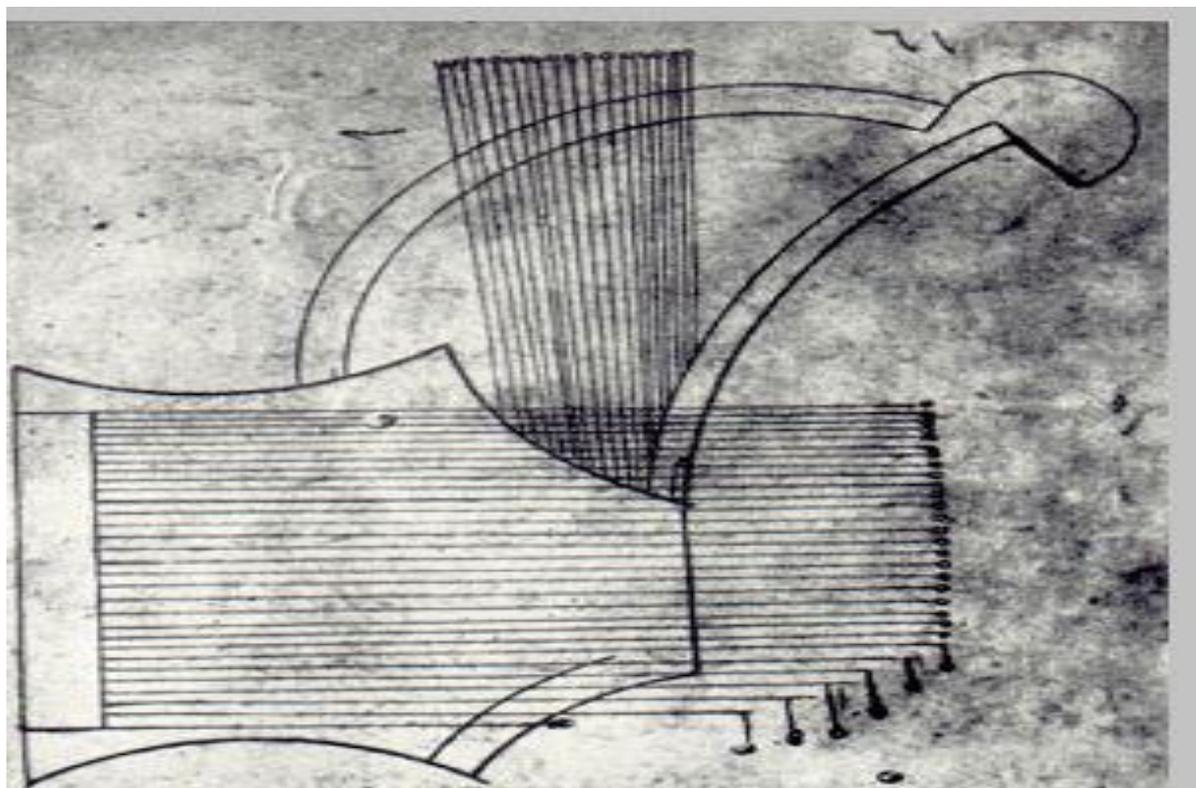
7. Деление интервалов (джинсы)

8. Жесткие и мягкие джинсы

9. Различие интервалов

10. Теоретические основы музыкального искусства

11. Десятиступенчатая гармония музыкальной практики; музыкальные украшения

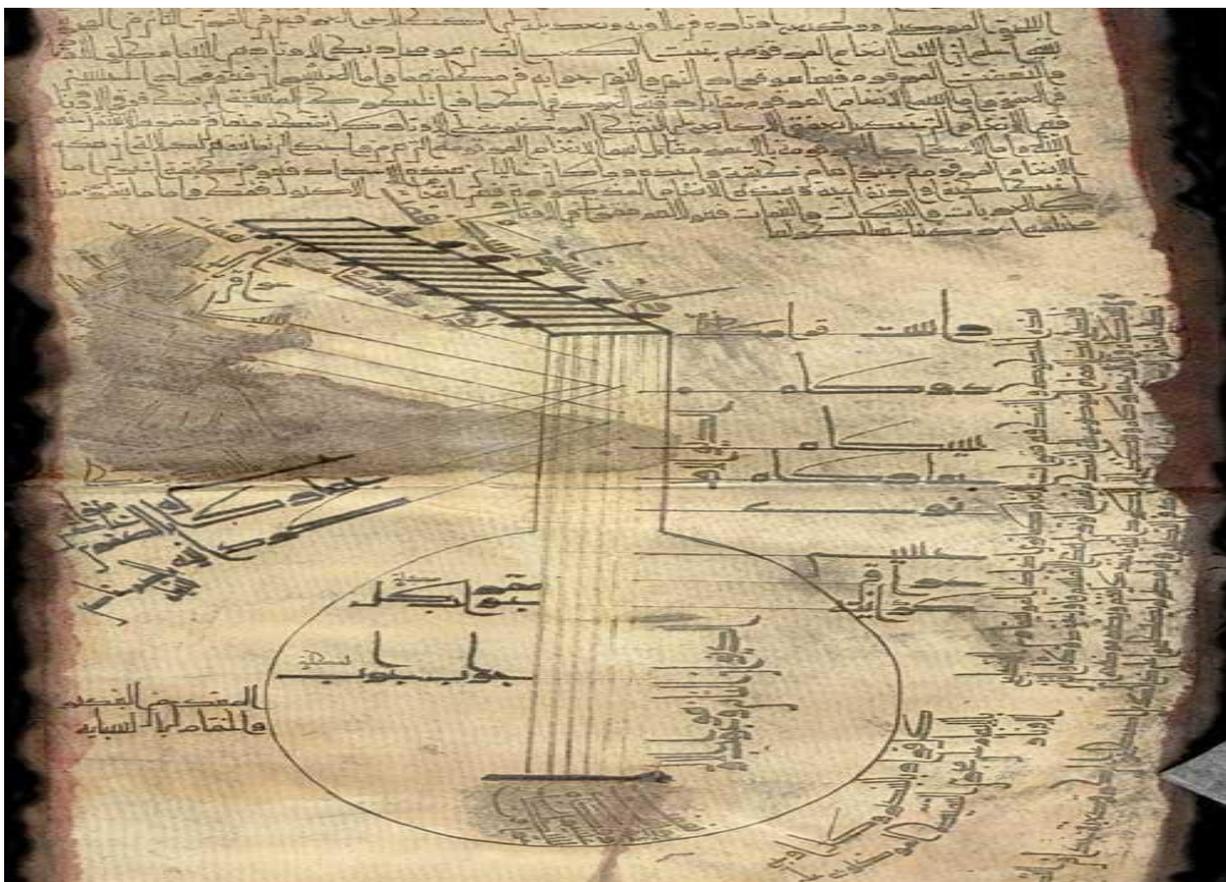

Краткий анализ второй части книги «Китоб аль-мусика аль-кабир»:

Вторая часть – Искусство музыки

Глава 1:

1. Происхождение звуков
2. Причины высоты звука
3. Высота звука и ее различия
4. Об интервалах
5. Образование всех интервалов через деление
6. Консонанс и диссонанс интервалов
7. Остаточные интервалы; вычисление и расположение интервалов
8. Последовательность звуковой шкалы
9. Расположение тонов; значение функции
10. Естественные функции
11. Функциональные основы
12. Обмен интервалов и тонов
13. Количество тонов, возникших в результате обмена джинсов.

Глава 2 – Распространенные музыкальные инструменты и характерные интервалы:

1. Об инструменте «уд» и его конструкции;
2. Система инструмента «уд».

IX–X века на Востоке – период культурного и научного возрождения, имевший особое значение для развития науки, философии и культуры. Именно в это время в Центральной Азии и на Ближнем Востоке было переосмыслено греческое научное наследие и сформировались новые теоретические подходы. В этой интеллектуальной среде вырос великий мыслитель Абу Наср аль-Фараби, который внес огромный вклад в мировое научное мышление не только философскими, но и трудами по логике, политологии, этике, музыке и теории образования. В эпоху Саманидов исполнительское искусство на музыкальных инструментах получило широкое развитие. Фараби, как энциклопедический ученый, провел эффективные исследования в области музыкальной теории. Его научные трактаты сохраняют актуальность и сегодня. Следует подчеркнуть, что деятельность этого ученого, внесшего значительный вклад как в восточную, так и западную цивилизацию, продолжает изучаться современными музыковедами с научно-практической точки зрения.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Аль-Фараби, Абу Наср Мухаммад. Философские трактаты. (Пер. с арабского). – Алма-Ата: Наука, 1970.
2. Аскарлов Т. Форобий ва Орта аср музыкай тафаккури. – Тошкент: Фан,
3. Даукеева С. Философия музыки Абу Насра Мухаммада аль-Фараби. – Казахстан, 2002.
4. Юлдашева Н., Рахматова Н. О‘збек мусиқа адабиёти. – Тошкент, 2016.