

INTONATIONAL AND GERNE ORIGINS OF FOLKLORE IN THE VOCAL SCGFYCLE OF MODERN POP ART

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19125487>

Yuldasheva Aynisa

*“Vocal” Departmen Associate professor
State Institute of Arts and Culture of Uzbekistan*

Abstract

This article examines the process of interaction between folk singing and modern variety art, as well as the role of folklore as an essential means of spiritual and moral education for youth in contemporary society. It explores the study and preservation of these forms within modern pedagogy and the educational sphere. The author analyzes how the intonational structure and genre characteristics of folklore are transformed in the vocal practice of contemporary performers. Particular attention is paid to the educational potential of folklore in fostering a sense of patriotism, respect for traditions, moral responsibility, and spiritual resilience among the younger generation.

Keywords

culture, folk song, folklore, vocal style, traditional culture, spiritual development, genre forms, polyphony.

ИНТОНАЦИОННЫЕ И ЖАНРОВЫЕ ИСТОКИ ФОЛЬКЛОРА В ВОКАЛЬНОМ СТИЛЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭСТРАДЫ

Юлдашева Айниса

*доцент кафедры «Вокал»
ГИИКУз*

Аннотация

В данной статье рассматривается процесс взаимодействия народного песенного творчества и современного эстрадного искусства, а также роль фольклорного искусства как важного средства духовно-нравственного воспитания молодёжи в условиях современного общества, об изучении и сохранении их в современной педагогике и образовательной сфере. Автор анализирует, каким образом интонационный строй и жанровые особенности фольклора трансформируются в вокальной практике современных исполнителей. Особое внимание уделяется воспитательному потенциалу

фольклора в формировании у молодого поколения чувства патриотизма, уважения к традициям, нравственной ответственности и духовной устойчивости.

Ключевые слова

культура, народная песня, фольклор, вокальный стиль, традиционная культура, духовное развитие, жанровые формы, многоголосие.

**ZAMONAVIY ESTRADA VOKAL USLUBIDA FOLKLORNING
INTONATSION VA JANR ASOSLARI**

Aynisa Yuldasheva

O'zDSMI

"Vokal" kafedrasi dotsenti

Ushbu maqolada xalq qo'shiqlari va zamonaviy estrada san'atining o'zaro ta'siri, shuningdek, zamonaviy jamiyat sharoitida yoshlarning ma'naviy-axloqiy tarbiyasida muhim vosita sifatida folklor san'atining tutgan o'rni, zamonaviy pedagogika va ta'lim sohasida o'rganish, hamda saqlab qolish masalalari ko'rib chiqiladi. Folklor qo'shiqlarining intonatsiya tuzilishi va janr xususiyatlari zamonaviy xonandalar ijrosida qanday o'zgarishlarga uchrashi (transformatsiyalashuvini) taxlil qilinadi. Shuningdek, folklor san'atining yosh avlodda vatanparvarlik tuyg'usini, an'analarga hurmatni, axloqiy mas'uliyat va ma'naviy barqarorlikni shakllantirishdagi tarbiyaviy salohiyatiga alohida e'tibor qaratilgan.

Kalit so'zlar

madaniyat, xalq qo'shiqlari, folklor, vokal uslubi, an'anaviy madaniyat, ma'naviy rivojlanish, janr shakllari, ko'p ovozdagi kuylash.

Государственная политика Узбекистана направлена на поддержку молодёжи, ее формирование в качестве новой силы. Благодаря вниманию и заботе Президента Ш.Мирзиёева современная молодёжь Узбекистана сформировалась как мощная сила, демонстрируя себя как источник вдохновения в создании экономической, социальной, культурной жизни страны. В подтверждение этому хотелось бы отметить особое внимание Президента на духовное развитие современной молодёжи. Широкомасштабные реформы, проводимые по инициативе главы государства по воспитанию молодёжи дают высокие результаты. Это детские музыкальные школы, театральные студии, центры художественного

творчества, театры, которые способствуют воспитанию подрастающего поколения, укрепляя в них чувства любви к Родине, преданности идеям национальной независимости, уважения к традициям и ценностям своей нации.

Знание культуры – это путь к ее пониманию, что очень важно и актуально. Яркая и самобытная культура Узбекистана формировавшаяся тысячелетиями вобрала в себя традиции, обычаи народов, в разное время населявших территорию современного Узбекистана. Изучение фольклора – этнографии и народного искусства, освоение и развитие песенно-обрядовых традиций особенно значимо и имеет огромное воспитательное значение. Сегодня искусство и культура приобретают всё большее значение в формировании духовного развития личности, что способствует самосовершенствованию в процессе творчества. Живое общение – неперемное условие сохранения народного искусства. Президент Ш.Мирзиёев в своём «Постановлении о мерах по инновационному развитию сферы культуры и искусства в республике» отметил о комплексных мерах по поддержке культуры и искусства, сохранению и приумножению национального культурного и духовного наследия, приобщению населения к лучшим образцам национальной и мировой культуры, укреплению материально-технической базы и укреплению международных культурных связей.¹¹

Накопление вековых традиций и художественное мастерство народа чрезвычайно актуально в современном обществе своими лучшими образцами традиционной музыкальной культуры. Музыкальная культура каждого народа всегда являлась основой духовного воспитания и образования, и это воспитание начиналось с семьи, с материнской колыбели, поскольку в семье ребёнок может получить самые важные человеческие качества как, доброжелательность, уважение и почтение старших, любовь и преданность Родине. Классические традиции, богатство народной музыки – есть ценнейшее сокровище всей истории каждой нации. Народное творчество это один из важных жанров музыкальной общественной жизни, в котором формировались национальные традиции сохранившие историческое прошлое. Это искусство органично вошедшее в современную жизнь, став важнейшей составной частью и занимающее особое место в духовном воспитании человека, в его развитии и существовании.

В современном обществе роль музыки отличается весьма большим разнообразием жанровых форм, соответственно и восприятие музыки

¹¹ ПП-3920 Президента Республики Узбекистан. 26 августа 2018 г.

отличается разнообразием, непосредственно связанным с её эмоционально-нравственным воздействием. Взлет узбекской музыки определяется интенсивным диалогом традиций и современности, включает в себя процесс взаимодействия народных и профессиональных образцов музыкального творчества. Мощный потенциал песенного фольклора повышает его возможности к современным условиям восприятия народной песни, и создаёт фундамент для развития новых форм.

Одной из особенностей черт фольклора является его связь с бытовой культурой и национальным профессиональным искусством. Народная песня как самый массовый жанр фольклора, где с особым волнением воспеваются жизнь трудового народа, его быт и мечты сочетают в себе не только высокие чувства, любовь, верность, дружбу, но и ярко отражают переживания человека. Богатую вокальную и инструментальную музыку, исторически сложившиеся жанры и формы народной песни (терма, ашула, лапар, алла, ялла, кушик, дастан) сегодня всё чаще можно услышать на узбекской эстраде и это в полной мере относится к молодым исполнителям, которые в постоянном творческом поиске, и в большей степени это реализуется при освоении произведений узбекского фольклорного песенного творчества. Как исторический тип культуры фольклор переопределяется, и самобытное вокальное исполнение, становится ещё более привлекательным для профессиональных вокалистов, используя этническое звучание, дабы не терять национальную специфику, тем самым и культуру народа. В совершенстве владеть этнически характерным вокальным звуком задача не простая, как может показаться на первый взгляд. В связи с чем важным и целесообразным является вопрос о преемственности вокального мастерства узбекской музыки. В свою очередь, механизм преемственности, является ключевым в фольклоре, который определяет не только психологию исполнителя, но и характер исполнительского процесса. Эта традиция в целом представляет собой не только сохранение, воспроизводство и передачи культурного опыта, но также и обновление и создание культурных образцов. При этом, каждое исполнение фольклорного оригинала связано с творческими навыками, что в современной интерпретации неизбежно видоизменяет облик первоисточника.

Хотелось бы отметить о современной эстрадной интерпретации фольклорных песен, где традиционный мелодизм сочетается с актуальными аранжировками. Особое внимание уделяется трансформации фольклора в эстрадном ключе, позволяющей сохранить интонационную природу народной песни в современных звуковых формах и окрасках. Здесь

рассматривается процесс создания этно-эстрадных композиций на основе песенного материала как способ популяризации народной культуры среди молодёжи. И наиболее яркими примером тому являются фольклорные песни Кашкадарьинского, Сурхандарьинского регионов и Хорезма, которые приобрели новую, яркую жизнь, в новой современной аранжировке и успешно принимаются в народе.

Народно-певческое искусство сохраняющее и передающее через века исторический опыт народа имеет большое значение в воспитании подрастающего поколения. Еще в 40-х годах XX века известный деятель хорового искусства А.Егоров сказал: “Узбекский народ страстно любит музыку и особенно пение. Песня – постоянный спутник всей жизни узбекского народа. Надо уметь любовно развивать заложенные в узбекской песне возможности, и тогда не трудно будет добиться в ближайшем будущем огромного успеха в хоровой области”.¹² Композиторы Узбекистана обращались к историческому прошлому, к истокам национальной музыкальной традиции. Так и в хоровой культуре народов нашей страны обращение к фольклору является давней традицией. Ещё одна интересная черта этой тенденции - театрализованные выступления с введением инструментов из народного быта. Неизменно, главное внимание уделяется мелодии, опирающейся на народные истоки узбекской песни, ладовые и метроритмические черты фольклора.

Как сказано было выше, узбекское народное песенное наследие весьма богато и многообразно. Для аранжировки могут служить различные по жанрам песни и мелодии – детские, обрядовые, бытовые и трудовые. При этом необходимо учитывать то, что фольклор имеет присущие только ему стилистические особенности. Непременным условием аранжировки является сохранение мелодии песни и её текста. А также важно сохранить первоначальный колорит песни, учитывая локальные особенности звучания народной музыки, характерные особенности к которой принадлежит данная песня.¹³

Народная песня предполагает развитие синтеза в исполнительском искусстве, что делает возможным сочетание таких компонентов, как музыка, слово и танец. Яркие выраженные изменения приводят к возникновению новых форм исполнения песенного фольклора на сцене, сочетающих в себе традиции народного пения и элементы современного творчества.

¹² Егоров А. Хоровое пение в Узбекистане. «Пути развития узбекской музыки» Л.,1946. С.158.

¹³ Шарафиева Н. Хор синфи. Узбекский песенный фольклор в обработке для хора. Тошкент.2005, стр.14.

Проявление так называемого фольклоризма в музыкальной жизни способствует сохранению национальной основы фольклорного искусства, что стало предпосылкой появлению множества солистов-вокалистов и певческих коллективов, а также позволило приобщить широкий круг зрительской аудитории к народной музыке. Народная музыка, звучащая в исполнении фольклорных коллективов или профессиональных исполнителей, усвоивших народные традиции, служит своего рода противовесом эстрадной музыке. В фольклоре, с его накопленной веками мудростью, заложены моральные и эстетические ценности, которые нужно передать подрастающему поколению. В этом смысле искусство народного творчества может и обладает активным воспитательным воздействием. Идея сохранения традиций песенного фольклора требует бережного отношения к традициям, к музыке предков, что является одним из важнейших условий работы певцов и инструменталистов.

Сегодня на эстраде в большинстве случаев певцы и вокальные коллективы исполняют произведения в новой обработке, в современной аранжировке с элементами многоголосия, с импровизацией. Импровизация несёт в себе творческий импульс, выражает динамику фольклорного процесса. Многоголосное исполнение народных песен отличается от одноголосного исполнения спецификой определённой манеры, проявляющейся в интерпретации музыкального произведения. На характер аранжировки может влиять ряд факторов: многообразие региональных песенных традиций, специфика музыкального стиля, аранжировщика, а также уровень профессионализма исполнителей. Необходимо отметить, что творческая сила фольклора заключается именно в его коллективности.

Применительно к детским коллективам важно подчеркнуть, что фольклор для детей – это не просто пение, а синтетическое искусство, где песня соединяется с игрой, движением и обрядами. Народная песня перестаёт быть статичным номером и превращается в живое действие. В деятельности детских театр-студий исполнение фольклорных песен приобретает синкретический характер, объединяя вокальное мастерство с элементами актёрской игры и народного танца. Театрализация песенного фольклора способствует более глубокому эмоциональному освоению традиций и делает процесс приобщения детей к народному наследию живым и динамичным. Здесь уместно было бы отметить работу детского музыкального Театра-студии «Томоша» под руководством заслуженного педагога молодёжи Узбекистана Нодиры Курбановой, где юные таланты начинают свои первые путешествия в мир музыки и театра. Это уникальное пространство, где юные

таланты не просто играют роли, а создают целую вселенную добра и волшебства. Здесь музыкальная палитра насыщена национальным колоритом, а фольклорные композиции пропитаны любовью к родной культуре и традициям. И это не просто вокал, а живое переосмысление национальных традиций через призму детского восприятия, где традиционные песни приобретают особую чистоту и непосредственность. Маленькие артисты проживают каждое слово, передавая радость и гордость за свою культуру. Каждое исполнение фольклорных песен неразрывно связано с танцем и актёрской игрой. Несмотря на современную аранжировку, сохранены интонации и особенности произношения, характерные для каждого региона Узбекистана. В каждой песне звучат отголоски народных мелодий, которые даже в современной аранжировке становятся понятными и близкими слушателю. Выступления театра-студии «Томоша» это всегда неожиданное и захватывающее шоу, где народные песни, сказки и легенды оживают на сцене в динамичных танцах. Костюмы театра являются не менее ключевым элементом их шоу. Они сочетают в себе старинные узбекские ткани с современным кроем, что мгновенно переносит зрителя в атмосферу восточного праздника. Целью данного коллектива является воспитание подрастающего поколения через искусство, формируя у детей культуру, патриотизм и творческие навыки.

Взаимодействие культуры и образования, основанное на ценностях этнических культур, целостный процесс изучения и практического освоения культурного наследия, процесс становления личности на традициях культуры.¹⁴ В образцах узбекского фольклора получила отражение народная мудрость, так необходимая в современных условиях воспитания и образования молодежи. В систему современного образования необходимо включать предметы, раскрывающие культурное многообразие мира, знакомство с культурными ценностями народов, проживающих на территории Узбекистана, что нацеливает молодежь на уважение и сохранение культурных ценностей. В педагогической работе очень важно учитывать все эти составляющие, а также учитывать национальный фактор и этнокультурные традиции. Данный подход способствует сохранению национального самосознания и личности.

В заключении хотелось бы еще раз отметить, что этнография является источником и базой изучения народного творчества, особенно при анализе развития отдельных фольклорных жанров. Музыкальное наследие узбекского народа – это высокое духовное достижение, опыт прошлого, направленный в

¹⁴ Карнаух Т. О фольклоре и не только. Москва 1991, стр.37.

будущее. Оно может существовать только до тех пор, пока есть от кого и кому передавать опыт, знания и мастерство.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. ПП-3920 Президента Республики Узбекистан. 26 августа 2018 г.
2. Егоров А. Хоровое пение в Узбекистане. «Пути развития узбекской музыки» Л.,1946. С.158.
3. Шарафиева Н. Хор синфи. Узбекский песенный фольклор в обработке для хора. Тошкент.2005, стр.14.
4. Карнаух Т. О фольклоре и не только. Москва 1991, стр.37.
5. Интернет сайты.
6. Yuldasheva, A. (2023). ESHITISH QOBILIYATI ZAIF BOLALARDA MUSIQIY TA'LIMNING AHAMIYATI QO 'SHIQ KUYLASHNI O 'RGATISH USULLARI. *Science and innovation*, 2(Special Issue 7), 308-310.
7. Yuldasheva, A. The Role of Vocal and Choral Music in the Spiritual Development and Education of Modern Youth. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 10(6), 986-989.
8. Aynisa, Y. Preservation of Uzbek Traditional Music Culture. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 458-462.
9. YULDASHEVA, A. "VOKAL" KAFEDRASI YARATILISH TARIXI. *NAVOIY VA XONDAMIR*.
10. Юлдашева, А. А. (2022). РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ХОРА В УЗБЕКСКОЙ ОПЕРЕ. *Science and innovation*, 1(C2), 67-70.
11. Ermanova, D. (2024). ABOUT MUSIC CULTURE AND PIANO. *Modern Science and Research*, 3(10), 76-79.
12. Dauletbek, A., & Dilafruz, E. (2025). THE IMPORTANCE OF PEDAGOGICAL MASTERY IN TEACHING VARIETY PERFORMANCE TO STUDENTS. *SHOKH LIBRARY*.
13. Dilafruz, E. (2025). THE IMPORTANCE OF PSYCHOLOGICAL READINESS OF THE STUDENT IN THE PROCESS OF PIANO PRACTICE. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 3(11), 115-123.
14. Qizi, A. N. F. (2022). ALISHER NAVOIY VA MUSIQA. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 1(Conference DSMI), 252-555.
15. Kolkanatov, A. (2025). The Need to Improve the Performance of Cultural Centers. *Turkology*, (2).
16. Qolqanotov, A. (2026). NATIONAL SONGS AS A SPIRITUAL NEED. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 4(2), 86-91.

17. Shermanov, E. (2021). Role of mass media in the formation of participatory education in the context of globalization.
18. Alfiya, Q. (2023). Milliy Musiqa San'ati Va Yoshlar Tarbiyasi. *Journal of Creativity in Art and Design*, 1, 16-20.
19. Nazarbaevna, Q. A., & Serjanovich, K. S. (2024). The Importance of Scenario in Cultural Events. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 4, 259-262.
20. Nazarbaevna, Q. A., & Saliyevna, Y. Z. (2025). SPECIFIC FEATURES AND CHALLENGES OF TEACHING AMATEUR CHOREOGRAPHY TO STUDENTS. *AMERICAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE*, 3(10), 95-103.
21. Oybekovna, K. M. RHYTHM AND ALGORITHM: THE SYNERGY OF MUSIC EDUCATION WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE.
22. Malika, K. (2025). THE DEVELOPMENT PATH OF MUSIC EDUCATION IN UZBEKISTAN AND ITS CURRENT CONDITIONS. *SHOKH LIBRARY*, 1(12).