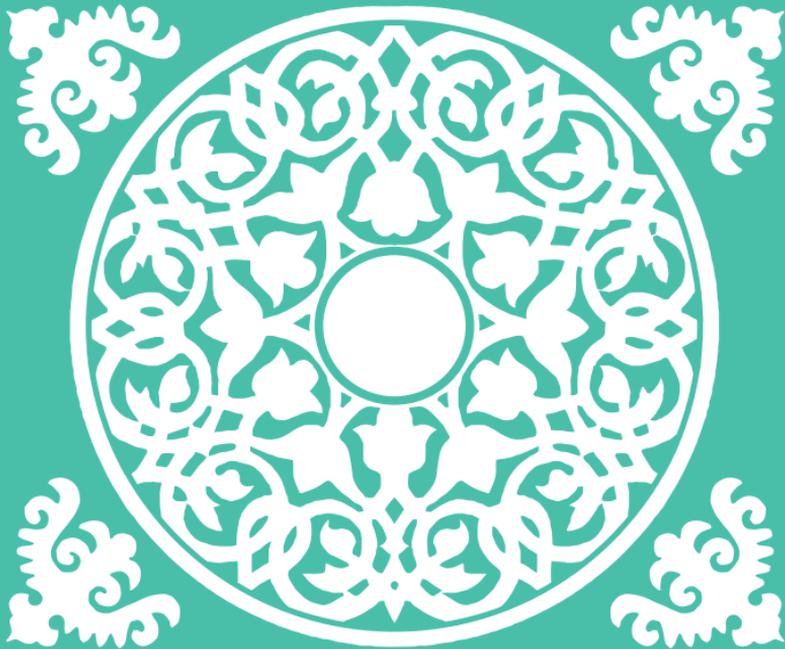

ANTHOLOGY OF FOLK MUSIC
АНТОЛОГИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

FOLK SONGS OF VOLGA TATARS

2 CD

ПЕСНИ ВОЛЖСКИХ ТАТАР

FOLK SONGS OF VOLGA TATARS

Anthology of folk music. Spirit of folk

“Once our forefathers took long, long songs from the boundless steppes, and from the banks of meandering rivers they brought fast and joyful tunes. Having washed them in the waters of the Caspian and Black Seas, having refreshed them with the winds of the Urals and Caucasus, they left them by will not just to us. They left them to the whole of Russia. Our forefathers’ melodies having no end. Our grandmothers’ tunes coming from the very hearts of theirs...” said Tatar writer Gayaz Iskhaki about his native music.

The song lore of the Volga Tatars is a unique blend of singing traditions of the ancient Orient and artistic techniques of the European music culture. The custom of solo singing with rich sound ornamentation is an evidence of deep Asian roots. A singer leads the melody decorating every syllable with fanciful and fine sound patterns. The art of melismatics, or decoration of tune, has been respected and valued by singers and lovers of genuine Tatar song alike. The art of ornamentation reached in the genre of *ozyn kyuye*, or drawling song (*The Ouyel River, In the Fields, Old Dark Forest*). Drawling song has become a distinctive ‘symbol’ of the Tatar music art owing to its deep lyricism and a high degree of originality and national uniqueness.

Ozyn kyuye is considered to be most difficult for singing, exclusively performed in one voice and demands high vocal skills and artistic taste from the singer.

The signs of Europe as an enlightened and rational influence revealed in structural logic and architectonics of lyrical and comic songs so loved by the Tatars. When in the 19th century the Tatar towns and then villages discovered the garmon (button accordion), it turned out that it was perfectly in tune with the form and pitch of the Tatar village melodies (*avyl kyoy*) and urban lyrical songs. The garmon came to stay, and now it’s a must whenever

Tatars sing. At present, particularly on stage, the bayan (another variety of button accordion) is more frequent as it’s an instrument possessing a large range of performing capacities. The melodies of Tatar songs performed with the garmon and bayan with their virtuosic improvisation and endless energy and temperament won hearts. However, the keyboard and wind instruments have not supplanted older timbres of such folk instruments as kubyz (a kind of jew’s harp) and kuray (end-blown flute). The kuray sounds are able to decorate a lyrical song in a tender and light manner, while the kubyz is an excellent instrument to support the rhythm of jolly and comic short tunes (*kyska kyuye*).

What makes the Volga Tatars’ music so original are a pentatonic scale adds to as it is the case with Chinese, Japanese or Mongolian music, abundant decoration with syllabic chant as it is the case in Arabic, Persian and Indian songs, and an organ sound of the accompanying bayans.

What do the folk songs tell about? About something that is dear and intimate, about something the soul is filled in the times of sorrow and joy. The beauty of the native land is a beloved subject – thick forests and berry glades, crystal ringing of numerous springs, stars shining brightly in a dark blue sky, warble of the nightingales (*Through a Dark Forest, A Very Cold Spring, Stars in the Skies*). Perhaps there was a time when each aul created its own songs devoted to the native land. That’s why tunes with the names of Tatar villages are so frequent – *Karachtau Village Tune, Yonsa Village Tune*, etc. Many of the songs are simply titled *A Village Tune*.

Love lyrics have found a wide representation in the folk music. An unbelievable number of Tatar songs were named after beloved ones – *Alfiya, Saniya, Beautiful Zeynab, Firdaus* and, indeed, *Galiyabanu*. The texts of the love songs are distinguished with a great deal of poetic comparisons, colourful epithets and good wishes to the loved one.

Short tunes *kyska kyuye*, an incarnation of popular merriment, take a special place in the Tatar music folklore. However, it isn’t a devil-may-care

kind of merriment but delicate and graceful, full of humour and joke characteristic for the Muslim town residents (*Apipa, Yes, Of Course, Stone Bramble*). The melodies of the short tunes were a basis for a tremendous number of dance and instrumental variations, primarily, for the garmon and bayan.

The discs of *The Anthology of Folk Music* feature Tatar songs of various genres performed by well-known and loved singers – People's Artists Ilkham Shakirov, Gabdulla Rakhimkulov, Alfiya Afzalova and Gulsum Suleymanova. The voices of Rafael Ilyassov, Flera Suleymanova, Masgut Imashev and other popular artists interpret the folk song classics.

Besides, *The Anthology* includes recordings of instrumental versions of folk songs played on the garmon, kubyz and kuray.

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ВОЛЖСКИХ ТАТАР

Антология народной музыки. Душа народа

«Наши деды вынесли когда-то из бескрайних степей долгие-долгие напевы. А с берегов извилистых рек принесли они мелодии быстрые и весёлые. Омыв их в водах Каспия и Чёрного моря, освежив ветрами Урала и Кавказа, они завещали их не только нам. Они завещали их всей России. Мелодии дедов, не имеющие конца. Напевы бабушек, звучащие из самого их сердца...» – так говорил о родной музыке татарский писатель Гаяз Исхаки.

Песенное творчество волжских татар представляет собой уникальный сплав певческих традиций древнего Востока и художественных приемов европейской музыкальной культуры. О глубоких азиатских корнях свидетельствует обычай сольного пения с богатейшей звуковой орнаментикой. Исполнитель ведет мелодию, прихотливо украшая каждый слог песни мелкими звуковыми узорами. Искусство мелизматики – украшения напева – почиталось и ценилось как певцами, так и любителями послушать настоящую татарскую песню. Своей вершины искусство орнаментики достигло в жанре «озын кәй» – протяжной песни («Уел», «Сәхрәләрдә», «Иске кара урман»). Протяжная песня стала своеобразным «символом» татарского музыкального искусства, благодаря глубокой лиричности и большой степени самобытности, национальной неповторимости. «Озын кәй» считаются наиболее трудными для исполнения, поются исключительно одногласно и требуют большого вокального мастерства и художественного вкуса от певца.

Признаки Европы – просвещенной и рациональной – проявились в структурной логике и архитектоничности излюбленных татарами лирических и шуточных куплетов. А когда в XIX веке, сначала в татарские города, а затем и в села, проникла гармонь, оказалось, что ее настройка

идеально совпадает с формой и ладовым строем татарских деревенских напевов («авыл көй») и городских лирических песен. Гармоника стала постоянным и обязательным инструментом, сопровождающим татарских певцов. В наше время, особенно на сцене, чаще звучит баян – инструмент, обладающий большим диапазоном исполнительских возможностей. Мелодии татарских песен в исполнении гармоника и баяна – с виртуозной импровизационностью, с бесконечной энергетикой и темпераментом – завоевали особую любовь. Но клавишно-духовые инструменты не вытеснили собой более древние тембры народных музыкальных инструментов: кубыза (варган) и курая (продольная флейта). Если звук курая способен нежно и легко украсить лирическую песню, то кубыз прекрасно поддерживает ритм веселых и шуточных коротких напевов («кыска көй»).

Своеобразие музыки волжских татар придает пентатоника – пятиступенная гамма, как в китайской, японской или монгольской музыке, обильное украшение слоговым распевом – как в арабской, персидской и индийской песне, и органное звучание аккомпанирующих баянов.

О чем повествует народная песня? О том, что дорого и близко, о том, чем полнится душа в минуты грусти и веселья. Излюбленная тема – красота родного края: густые леса и ягодные поляны, хрустальный звон многочисленных родников, ясные звезды в синем небе и трели соловья («Кара урман», «Салкын чишмә», «Навалада йолдыз»). Когда-то, наверное, каждый аул создавал свою песню, посвященную родной земле. Поэтому так часто встречаются напевы с названиями татарских сел: «Карачтау авыл көе», «Өнсә авыл көе». Многие песни именуются просто «Авыл көе» (деревенский напев).

Любовная лирика представлена в народном творчестве весьма широко. Невероятно много татарских песен, названных именами возлюбленных: «Эльфия», «Сания», «Ал Зәйнәбем», «Фирдәвескәй» и, конечно же, «Галиябану». Тексты любовных песен отличаются

богатством поэтических сравнений, изобилуют красочными эпитетами и добрыми пожеланиями в адрес любимого человека.

Особую область татарского музыкального фольклора занимают «кыска көй» (короткие напевы) – жанр, воплощающий народное веселье. Но веселье не разудалое, а, скорее, изящное и деликатное, наполненное юмором и шуткой, очерченное рамками культуры городских жителей – мусульман («Эпипә», «Әйе шул», «Бөрлегән»). Мелодии коротких напевов послужили основой для огромного количества плясовых инструментальных вариаций – прежде всего на гармонике и баяне.

На дисках «Антологии народной музыки» представлены татарские песни различных жанров в исполнении известных и любимых певцов – народных артистов Ильхама Шакирова и Габдуллы Рахимкулова, Альфии Афзаловой и Гульсум Сулеймановой. Образцы народнопесенной классики звучат голосами Рафаэля Ильясова, Флеры Сулеймановой, Масгута Имашева и других популярных исполнителей.

Кроме того, в антологию включены записи инструментальных вариантов народных песен в звучании гармоника, кубыза и курая.

FOLK SONGS OF VOLGA TATARS

Anthology of folk music. Spirit of folk

Disc 1

1	Sahralarda (In the Fields), F. Suleymanova	2.51
2	Ramay (Ramay, a young man's name), R. Abdullin (vocal), G. Valiyev (bayan).	3.41
3	Unsy avyl kyuye (Unsa Village Tune), R. Ilyasov (vocal), I. Sharipov, K. Safin (bayans).	4.23
4	Oummoogoolsoom (Ummugulsom, a girl's name), G. Suleymanova (vocal), M. Akhmadeyev (bayan).	2.33
5	Tugan il (Native Land), I. Shakirov (vocal), S. Garifullin, R. Kuramshin (bayans)	4.13
6	Olly yulnyn tuzany (Big Road Dust), R. Ilyasov (vocal), I. Sharipov, K. Safin (bayans)	4.47
7	Belyazeghim, yuzyaghim (Bracelet, Ring), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov, F. Iskhakov (bayans)	2.40
8	Sagat chylbyry (Watch Chain), G. Suleymanova (vocal), R. Ibragimova (bayan)	3.01
9	Berlegyan (Stone Bramble), A. Afzalova (vocal), F. Gilmutdinov, R. Sibgatullin (bayans)	1.12
10	Sarman (Sarman, a river's name), I. Shakirov (vocal), S. Garifullin, R. Kuramshin (bayans).	3.54
11	Salkyn chishmya (A Very Cold Spring), G. Valiyev (garmon)	3.09
12	Havalarda yuldooz (Stars in the Skies), F. Tuishev (garmon)	2.53
13	Apeepa (Apipa, a girl's name), Z. Akhmetova (kubyz), K. Bakirov (kuray)	2.17
14	Galiyabanoo (Galiyabanu, a girl's name), G. Suleymanova (vocal), R. Safiullin (bayan)	3.13
15	Ouyel (The Ouyel River), P. Ilyasov (vocal), N. Vildanov (bayan)	3.50
16	Alfiya (Alfiya, a girl's name), R. Vagapov (vocal), G. Valiyev (bayan)	1.48
17	Minzyalya (Menzelinsk, a town's name), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov, F. Iskhakov (bayans).	3.01
18	Saniya (Saniya, a girl's name), G. Suleymanova (vocal), M. Akhmadeyev (bayan).	2.29
19	Jany-yem baghyrem (Darling Sweetheart), G. Rakhimkulov (vocal), S. Garifulin, D. Khafizov (bayans)	1.47
20	Kara ourman asha (Through a Dark Forest), M. Imashev (vocal), M. Makarov, K. Nigmatzyanov (bayans).	4.36
21	Fazyl chishmyase (Fazyla Spring), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov, F. Iskhakov (bayans).	1.33
22	Zanger Kulmek (A Blue Dress), G. Rakhimkulov (vocal), S. Garifulin, D. Khafizov (bayans).	3.29
23	Avyl kyuye (Village Tune), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov, F. Iskhakov (bayans)	3.34

Total time: 71.05

Disc 2

1	Issle ghyul (Fragrant Flower), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov, F. Iskhakov (bayans).	3.50
2	Achma tarazanne (Don't Open Your Window), M. Imashev (vocal), M. Makarov, K. Nigmatzyanov (bayans).	1.40
3	Ghullyar ussya (Flower Are Growing), G. Suleymanova (vocal), G. Ibragimova (bayan)	2.23
4	Avyl kyuye (Village Tune), N. Gabidullin (vocal), F. Zhamaletdinov (bayan)	2.52
5	Zyanghaiar tyuymya (Blue Buttons), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov (bayan)	2.54
6	Sajida (Sajida, a girl's name), M. Imashev (vocal), M. Makarov, K. Nigmatzyanov (bayans)	3.20
7	Ey, janyem, soolarda (Oh, Sweetheart), A. Afzalova (vocal), F. Gilmutdinov, R. Sibgatullin (bayans)	1.31
8	Kyalyaoo Gaysha (Kalay Gaysha, a girl's name), G. Valiyev (garmon)	2.35
9	Sibelya chachak (Flowers Are Falling), F. Tushev (garmon)	3.14
10	Haman istya (I Always Remember), F. Suleymanova (vocal), M. Makarov (bayan)	3.09
11	Firdaveskyay (Firdaus, a girl's name), R. Vagapov (vocal), G. Valiyev (bayan)	2.00
12	Bolyn (Meadow), P. Ilyasov (vocal), I. Sharipov, K. Safin (bayans)	4.42
13	Ozattoo (Seeing Off), R. Abdullin (vocal), G. Valiyev (bayan)	3.36
14	Kaz kanaty (Goose Wings), F. Kudasheva (vocal), B. Gaysin (bayan)	3.55
15	Alsoo (Rosy), R. Vagapov (vocal), F. Sadykov (bayan)	3.02
16	Shakhta (The Mine), M. Imashev (vocal), M. Makarov, K. Nigmatzyanov (bayans).	3.19
17	Syunmyass dart (Unquenchable Feeling), P. Ilyasov (vocal), I. Sharipov, K. Safin (bayans)	2.35
18	Soolarda (On the River), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov (bayan)	1.36
19	Atkyayemnen ooyenda (In My Father's House), F. Suleymanova (vocal), M. Makarov (bayan)	2.20
20	Isjkyakche jiry (Rower's Song), M. Imashev (vocal), M. Makarov, K. Nigmatzyanov (bayans)	3.54
21	Iske kara oorman (Old Dark Forest), Z. Akhtyamova (vocal), N. Vildanov (bayan)	4.14
22	Karachtau avyl kyuye (Karachtau Village Tune), T. Yakupov (vocal), N. Vildanov (bayan)	3.53
23	AI Zaynabem (Beautiful Zeynab), G. Gafiatullina (vocal), N. Vildanov, F. Iskhakov (bayans)	3.56

Total time: 70.44

Recorded in 1960-1981.

Project director: E. Rastegaeva

Editor: R. Valiyllina

Remastering: N. Radugina

Design: I. Kryukov

Translated by N. Kuznetsov

НАРОДНЫЕ ПЕСНИ ВОЛЖСКИХ ТАТАР

Антология народной музыки. Душа народа

Диск 1

1	Сәхрәләрдә (В полях), Ф. Сулейманова	2.51
2	Рамай (Рамай, имя юноши), Р. Абдуллин (пение), Г. Валиев (баян)	3.41
3	Өнсә авыл көе (Напев деревни Унса), Р. Ильясов (пение), И. Шарипов, Х. Сафин (баяны)	4.23
4	Өммөгөлсем (Уммугульсум, имя девушки), Г. Сулейманова (пение), М. Ахмадеев (баян)	2.33
5	Туган ил (Родной край), И. Шакиров (пение), С. Гарифуллин, Р. Курамшин (баяны)	4.13
6	Олы юлның тузаны (Пыль большой дороги), Р. Ильясов (пение), И. Шарипов, Х. Сафин (баяны)	4.47
7	Беләзегем, йөзөгем (Браслетик, перстенёчек), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, Ф. Исхаков (баяны)	2.40
8	Сәгать чылбыры (Цепочка от часов), Г. Сулейманова (пение), Р. Ибрагимова (баян)	3.01
9	Бөрлегән (Костяника), А. Афзалова (пение), Ф. Гильмутдинов, Р. Сибгатуллин (баяны)	1.12
10	Сарман (Сарман, название реки), И. Шакиров (пение), С. Гарифуллин, Р. Курамшин (баяны)	3.54
11	Салкын чишмә (Студёный родник), Г. Валиев (гармоника)	3.09
12	Һаваларда йолдыз (Звёзды в небесах), Ф. Туишев (гармоника)	2.53
13	Әппиә (Аппиә, имя девушки), З. Ахметова (кубыз), Х. Бакиров (курай)	2.17
14	Галиябану (Галиябану, имя девушки), Г. Сулейманова (пение), Р. Сафиуллин (баян)	3.13
15	Уел (Уил, название реки), Р. Ильясов (пение), Н. Вильданов (баян)	3.50
16	Әлфия (Альфия, имя девушки), Р. Вагапов (пение), Г. Валиев (баян)	1.48
17	Минзәлә (Мензелинск, название города), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, Ф. Исхаков (баяны)	3.01
18	Сания (Сания, имя девушки), Г. Сулейманова (пение), М. Ахмадеев (баян)	2.29
19	Жаньем-бәгърем (Милочка-душечка), Г. Рахимкулов (пение), С. Гарифуллин, Д. Хафизов (баяны)	1.47
20	Кара урман аша (Сквозь дремучий лес), М. Имашев (пение), М. Макаров, Х. Нигмязянов (баяны)	4.36
21	Фазыл чишмәсе (Родник Фазыла), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, Ф. Исхаков (баяны)	1.33
22	Зәңгәр күлмәк (Голубое платье), Г. Рахимкулов (пение), С. Гарифуллин, Д. Хафизов (баяны)	3.29
23	Авыл көе (Деревенский напев), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, Ф. Исхаков (баяны)	3.34

Общее время: 71.05

Диск 2

1	Исле гөл (Душистый цветок), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, Ф. Исхаков (баяны)	3.50
2	Ачма тәрәзәнне (Не открывай окошка), М. Имашев (пение), М. Макаров, Х. Нигмязянов (баяны)	1.40
3	Гөлләр үсә (Растут цветы), Г. Сулейманова (пение), Р. Ибрагимова (баян)	2.23
4	Авыл көе (Деревенский напев), Н. Габидуллин (пение), Ф. Жамалетдинов (баян)	2.52
5	Зәңгәр тәймә (Голубые пуговицы), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, (баян)	2.54
6	Сажидә (Саджида, имя девушки), М. Имашев (пение), М. Макаров, Х. Нигмязянов (баяны)	3.20
7	Әй, жаньем, суларда (Ой, душенька), А. Афзалова (пение), Ф. Гильмутдинов, Р. Сибгатуллин (баяны)	1.31
8	Кәләү Гайшә (Имя девушки), Г. Валиев (гармоника)	2.35
9	Сибелә чәчәк (Опадают цветы), Ф. Тушев (гармоника)	3.14
10	Һаман истә (Помню всегда), Ф. Сулейманова (пение), М. Макаров (баян)	3.09
11	Фирдәвешкәй (Фирдаус, имя девушки), Р. Вагапов (пение), Г. Валиев (баян)	2.00
12	Болын (Луг), Р. Ильясов (пение), И. Шарипов, Х. Сафин (баяны)	4.42
13	Озат (Проводы), Р. Абдуллин (пение), Г. Валиев (баян)	3.36
14	Каз канаты (Гусиные крылья), Ф. Кудашева (пение), Б. Гайсин (баян)	3.55
15	Алсу (Румяная), Р. Вагапов (пение), Ф. Садыков (баян)	3.02
16	Шахта (Шахта), М. Имашев (пение), М. Макаров, Х. Нигмязянов (баяны)	3.19
17	Сүнмәс дәрт (Неугасимое чувство), Р. Ильясов (пение), И. Шарипов, Х. Сафин (баяны)	2.35
18	Суларда (На реке), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов (баян)	1.36
19	Әткәмнең өендә (В доме батюшки моего), Ф. Сулейманова (пение), М. Макаров (баян)	2.20
20	Ишкәкче жыры (Песня гребца), М. Имашев (пение), М. Макаров, Х. Нигмязянов (баяны)	3.54
21	Иске кара урман (Старый дремучий лес), З. Ахтямова (пение), Н. Вильданов (баян)	4.14
22	Карачтау авыл көе (Напев деревни Карачтау), Т. Якупов (пение), Н. Вильданов (баян)	3.53
23	Ал Зәйнәбем (Прекрасная Зейнаб), Г. Гафиатуллина (пение), Н. Вильданов, Ф. Исхаков (баяны)	3.56

Общее время: 70.44

Записи: 1960-1981 гг.

Руководитель проекта: Е. Растегаева

Редактор: Р. Валиуллина

Ремастеринг: Н. Радугина

Дизайн: И. Крюков

Перевод: Н. Кузнецов

