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

Received: 09.01.2025 · Accepted: 25.01.2025 · Published: 28.01.2025

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(1), 2025
www.jnculture.uz

Макомная интерпретация в жанре эстрадной песни (на примере сокийнома)

(Interpretation of maqom in the genre of pop music (in the case of the sokinoma))

Zarina Xodieva

Music Theory Department, The National Guard of the Republic of Uzbekistan
Military Music Academic Lyceum
E-mail: zarina.composer@gmail.com

Abstract

In the context of large-scale political, social, and cultural reforms in Uzbekistan, special attention has been paid to the revitalization of national art, particularly the musical heritage of maqom. Over the past five years, maqom education has expanded across all levels of formal and informal instruction, from preschool institutions to specialized schools and conservatories. Leading artists and traditional musicians have created a variety of vocal and instrumental versions of the Shashmaqom repertoire, ranging from solo and ensemble formats to innovative arrangements incorporating maqom intonations and rhythmic structures.

This paper focuses on the interpretation of maqom in contemporary Uzbek pop music, taking Sokiynoma from the Savti Kalon vocal section of the Rost maqom as a case study. Various renditions by artists such as Maryam Sattorova, Mukhabat Shamaeva, Aziz Rajabiy, and Gulbahor Erkulova are analyzed to explore the intersection between tradition and modernity. While some interpretations maintain stylistic authenticity with the support of traditional instrumentation, others integrate electronic elements or adopt Western harmonic practices, sometimes at the expense of maqom's expressive depth.

A detailed comparison of performances by Sevara Nazarkhan, Umidakhon, and Gulsanam Mamazoitova demonstrates how maqom's poetic and musical layers are retained or diluted in contemporary formats. The study concludes that effective pop adaptations of maqom must balance innovation with respect for the genre's modal harmony, poetic content, and performance practices. Such work requires a refined musical sensibility from arrangers, sound engineers, and vocalists, and contributes significantly to the preservation and popularization of Uzbek national heritage through the lens of modern music.

Keywords: Shashmaqom, Sokinoma, interpretation, processing, pop music, jazz harmony.

В нашей стране во всех сферах ускоренными темпами ведутся реформы в результате которых за последние пять лет заложены политико-правовые, социально-экономические, научно-просветительские основы, необходимые для строительства Нового Узбекистана [1]. Особое внимание уделяется национальному искусству. Теперь национальное музыкальное наследие маком преподают молодому поколению повсеместно, как в дошкольных, так и в общеобразовательных учреждениях, в действующих специализированных школах в каждой области республики, научно-просветительская деятельность ведётся в Институте узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Раджаби в Ташкенте и Узбекском национальном центре искусства Маком.

Бастакоры, хафизы и инструменталисты республики создали множество самых разнообразных версий и интерпретаций вокальных и инструментальных образцов Шашмакома. На сегодняшний день они варьируются от мужских, женских, вокальных и инструментальных ансамблевых версий до сольных инструментальных версий, созданы новые композиции, основанные на макомных интонациях, формах и усулях. Вместе

с тем, традиционная музыка находит своё отражение в оригинальных интерпретациях в жанре эстрадной музыки, различных её стилях. В этой связи важно уделять внимание вопросам *эстрадной интерпретации искусства Маком* в целях пропаганды средствами и формами современной музыки среди молодёжи.

Безусловно, независимо от типа, как инструментальное, так и вокальное исполнение Шашмакома требует профессионализма, виртуозности и строгого следования традициям стиля и манеры, глубокого понимания поэзии, а также владения традиционными исполнительскими приёмами.

Наряду с бастакорами и профессиональными традиционными исполнителями макомов, своё творческое вдохновение от национального наследия композиторы воплотили в своих крупных симфонических и камерных опусах академического направления, а также в эстрадных песнях, джазовых обработках и аранжировках. На наш взгляд, одним из ярких примеров интерпретации традиционной музыки в жанре эстрадной песни является *Сокийнома*.

Структура вокального раздела макомов «Наср» состоит из двух групп шуъбе. Известный исследователь узбекской традиционной музыки Рустамбек Абдуллаев характеризует Сокийнома как четвертую часть в структуре Калон Савти — пятичастного цикла вокальной части второй группы шуъбе макома «Рост». Также, музыковед отмечает, что искусных исполнителей Савтов называли «савтхон» [1,344 с.].

Первыми исполнителями этой части в качестве отдельного музыкального номера на сцене явились: макомный ансамбль под руководством академика Юнуса Раджаби, Народная артистка Узбекистана Марьям Сатторова, а также солистка эстрадно-симфонического оркестра, Народная артистка Узбекистана Мухаббат Шамаева.

На сохранившейся видеозаписи Марьям Сатторова исполняет Сокийнома в сопровождении макомного ансамбля и танцевального коллектива, хореография и постановка танца подчёркивает драматургию содержания. Надо отметить, что это была удачная постановка видеоклипа на узбекскую национальную музыку.

QR код 1. «Сокийнома Савти Калон» в исполнении Марьям Сатторовой.

В своём репертуаре одна из ярких звёзд узбекской эстрады XX века Мухаббат Шамаева, будучи также солисткой ансамбля макомистов под руководством Ильяса Малаева, неоднократно исполняла «Сокийнома Савти Калон».

Современные эстрадные обработки макома, возникшие в результате взаимодействия традиционной культуры и современных средств выразительности создают иное прочтение оригинала, интерпретация не всегда органично звучит и мелодико-гармонический комплекс тут играет ведущую роль. Однако, есть весьма любопытные с точки зрения музыкально-выразительных средств версии.

Так, интересной современной интерпретацией является исполнение «Сокийнома Савти Калон» Азизом Раджаби, Гулбахор Эркуловой и Ильёсом Арабовым. В данной аранжировке использованы как звучание традиционных инструментов, так и электронных сэмплов. Общее впечатление от данной композиции весьма положительное, так как сохранена манера пения, традиционный стиль, ведущую роль в сопровождении играют национальные музыкальные инструменты с небольшим добавлением электронной музыки. Данный вариант не далёк от оригинала, но в тоже время имеет черты «эстрадизации» (*термин Т.Б.Гафурбекова*) [2, 138-142 с.].

QR код 2. «Сокийнома Савти Калон». Азиз Раджаби, Гулбахор Эркулова, Ильёс Арабов.

Сложно не согласиться с авторитетным мнением профессора Заслуженного деятеля искусств Узбекистана, доктора искусствоведения, профессора Государственной консерватории Узбекистана Тохтасына Батыровича Гафурбекова, что *«Севара Назархон — певица, выросшая исключительно в музыкальной среде… проявляет пристальный интерес к практическому усвоению такого столь сложного пласта узбекского музыкального наследия, как макомы. Однако одно дело — интерес и совсем иное дело — результат. А он (результат), к сожалению, получился довольно негативным. В интерпретации «Мугулчаи Наво», начав с очень известных интонаций и начального построения в виде соло танбура, на который накладывается и соло певицы, в последующем она явно изменяет (не без участия дилетанта - аранжировщика) собственному же вкусу…звучит чрезвычайно искажённо»* [2, 141 с.].

QR код 3. «Сокийнома Савти Калон». Севара Назархан.

В альбоме «Tortadur» исполнение артисткой «Сокийнома» отличается аутентичностью и приглушённостью звучания. Певица использует приёмы эстрадного вокала, а именно звукоизвлечение изобилует субтоном, т.е. пением шёпотом или с придыханием [3], в следствие чего исполнение возможно только при использовании микрофона. К примеру, несмотря на достаточно

низкую тесситуру (f) даромад и аудж особо не отличаются по динамике, отсутствует контраст композиционного развития. Для проведения анализа аудиозаписи «Сокийнома Савти Калон» в исполнении Севары Назархан. используем редактор vocalremover, основанный на передовых технологиях искусственного интеллекта:

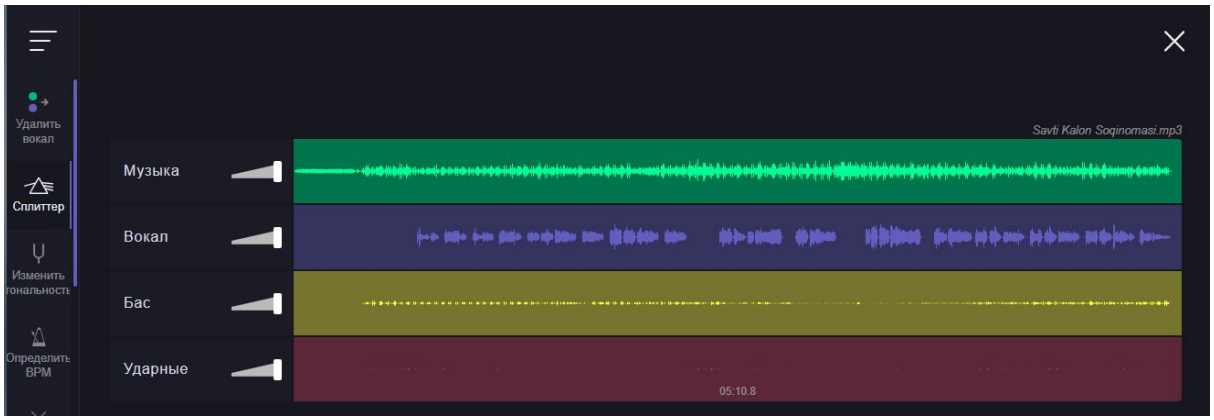

Схема 1. Акустический спектр «Сокийнома Савти Калон» в исполнении Севары Назархан.

Следовательно, использование приглушённого звучания создало условия для достаточно равномерного динамического баланса, без особых перепадов звучности, что безусловно сыграло на общую акустику данной обработки. Подобное прочтение традиционной музыки не раскрывает полностью богатство её потенциала.

Обратим внимание на то, что маком с точки зрения гармонии имеет ладовую структуру, модальную гармонию, в то время как западноевропейская гармония, основанная на функциональности, не подходит для гармонизации традиционной музыки. Рассмотрим следующую версию «Сокийнома Савти Калон» в исполнении певицы под псевдонимом Умидахон.

QR код 4. «Сокийнома Савти Калон». Умидахон.

Данный вариант основан лишь на поэтическом тексте, но музыкальная составляющая совершенно не соответствует глубокому смыслу и содержанию газели Бабура. В то время как текст гласит:

«Keltursa yuz baloni ushul bevafo manga,
Kelsun agar yuzumni evursam, balo manga» [4, 132 с.].

Перевод:

«Если даже принесёт сто бедствий эта неверная мне —
Пусть придёт! Если отверну от неё своё лицо — беда мне!» [4, 149 с.]

в этой версии эстрадной песни этот смысл потерян, так как средства выразительности и аранжировка явно носят иной характер и далеки от оригинала. А именно, безмятежные интонации мелодии, быстрый темп, отсутствие характерного усуля, традиционной манеры исполнения, и в подавляющем большинстве мажорные аккорды совершенно не соответствуют образной сфере литературного шедевра великого поэта. Эта песня наполнена лирическим, светлым характером, непринуждённым повествованием.

Оригинальной версией является исполнение Гулсанам Мамазоитовой, в которой нашли своё воплощение традиционная манера пения, инструментарий с интересным сочетанием джазовой гармонии и электроинструментов, в частности гитары и ритм группы.

QR код 5. «Сокийнома Савти Калон». Гулсанам Мамазоитова.

Вступление данной эстрадной композиции основано на секундовых интонациях так называемого «шпионского аккорда» или «аккорда 007» из саундтрека к фильмам про суперагента Джемса Бонда [6] звучащих на фоне

дутара. В этой связи мы можем здесь говорить о чертах *кроссовера*[1], то есть сочетание классической в данном случае узбекской традиционной и современной музыки. Наложение гармонии темы «Джеймса бонда» в партии бас-гитары и синтезатора на протяжении всей песни звучит весьма неожиданно, но талантливо и свежо, что оправдано логикой модальной гармонии. А именно дорийский и фригийские лады здесь сопоставляются за счёт понижения и повышения второй ступени лада, создаётся органичная вертикаль из двух музыкальных пластов.

Рассмотренные выше некоторые примеры эстрадных интерпретаций дают основание полагать, что любая исполнительская версия прежде всего должна опираться на интонационно-смысловой уровень, что безусловно требует углублённого и всестороннего анализа, наличия музыкального вкуса у аранжировщика, звукорежиссёра и исполнителя. Все эти факторы играют огромную роль в развитии и пропаганде национального искусства средствами современной эстрадной музыки.

Использованная литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 г. № УП-60 «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы».
2. Абдуллаев Р. *Основы узбекской традиционной музыки*. – Ташкент: Мусиқа, 2022. – 443 с.
3. Гафурбеков Т. *Избранное. «Эстрадизация» узбекского фольклора: pro et contra*. – Ташкент: Musiqa, 2009. – 175 с.
4. Ражабий Ю. *Шашмаком. Книга 2. Рост*. – Ташкент, 1968. – 204 с.

[1] Кроссовер (от crossover с англ. — «переходить») — музыка, в которой происходит смешение двух (или более) стилей (или тем) [5].

5. Субтон. Что такое субтон в вокале? [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://artvocal.ru/chto-takoe-subton.php (дата обращения: 15.04.2024).
6. Кроссовер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроссовер_(музыка) (дата обращения: 15.04.2024).
7. Laukens D. The James Bond Theme [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.jazzguitar.be/blog/james-bond-theme/ (дата обращения: 15.04.2024).
8. Аудио редактор [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://vocalremover.org/ru/splitter-ai (дата обращения: 15.04.2024).

References

1. Uzbekistan. Prezident Respublikasi. *O strategii razvitiia Novogo Uzbekistana na 2022–2026 gody* [On the Strategy for the Development of New Uzbekistan for 2022–2026]. Presidential Decree No. UP-60, January 28, 2022.
2. Abdullaev, R. *Osnovy uzbekskoi traditsionnoi muzyki* [Fundamentals of Uzbek Traditional Music]. Tashkent: Musiqa, 2022.
3. Gafurbekov, T. *Izbrannoe. "Estradizatsiia" uzbekskogo fol'klora: pro et contra* [Selected Works. "Estradization" of Uzbek Folklore: Pro et Contra]. Tashkent: Musiqa, 2009.
4. Rajabiy, Yu. *Shashmaqom. Kniga 2. Rost* [Shashmaqom. Book 2. Rost]. Tashkent, 1968.
5. "Subton. Chto takoe subton v vokale?" [Subtone. What Is Subtone in Singing?]. Accessed April 15, 2024. https://artvocal.ru/chto-takoe-subton.php.
6. "Krossover" [Crossover]. Accessed April 15, 2024. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кроссовер_(музыка).

7. Laukens, Dirk. “The James Bond Theme.” Accessed April 15, 2024. https://www.jazzguitar.be/blog/james-bond-theme/.
8. “Audio redaktor” [Audio Editor]. Accessed April 15, 2024. https://vocalremover.org/ru/splitter-ai.