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: 16.05.2026 · Accepted: 15.08.2026 · Published: 04.09.2026
DOI: https://doi.org/10.64681/38ps4315

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

Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabi
JOURNAL OF NATIONAL CULTURE, 2 (3), 2026
www.jnculture.uz

Музыкальный опус «Color» Джахонгира Шукура (к проблеме взаимодействия тембра и фактуры)

(Jakhongir Shukur's Musical Composition Color
(On The Interaction Between Timbre And Texture))

Alina Kutluchurina,
Department of Music Theory,
State Conservatory of Uzbekistan
100027, Botyr Zakirov, 1
Uzbekistan/Tashkent
E-mail: alina.knyazhna@mail.ru

Аннотация

В данной статье в центре внимания находится камерно-инструментальное сочинение «Color» Джахонгира Шукура, анализируемое с точки зрения тембра и фактуры – ключевых категорий музыкального языка, которые оказывают влияние как на семантические, так и на формообразующие принципы композиции. В самом начале статьи автор фокусирует внимание на месте и значении композитора Д. Шукура в музыкальной культуре не только нашей республики, но и за её пределами. В статье получает свое воплощение междисциплинарный подход к исследованию данного опуса, который выражается в сравнении Д. Шукура с такими великими художниками, как Поль Сезанн, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, а также Жорж Сёра. В статье осмысливаются такие термины, как ТФФ (тембро-фактурная функциональность) и ТФД (тембро-фактурная драматургия), которые раскрываются автором в теоретическом и аналитическом ракурсах. В конце статьи автор приходит к выводу, что тембро-фактурная функциональность – ТФФ (функции и взаимодействие тембра и фактуры в произведении) является основой музыкального мышления сочинения и оказывает влияние на принципы становления тембро-фактурной драматургии ТФД (построение драматургии через изменения фактуры и тембра).

Ключевые слова: тембр, фактура, функциональность, драматургия, цвет, композитор, техника, творчество, музыкальный, язык.

Abstract

This article focuses on Jahongir Shukur's chamber-instrumental composition Color, examining it from the perspective of timbre and texture as key categories of musical language that influence both the semantic and form-building principles of the composition. At the outset, the author focuses on the place and significance of composer J. Shukur in the musical culture not only of the Republic of Uzbekistan

but also beyond its borders. The article employs an interdisciplinary approach to the study of this work, expressed through comparisons between J. Shukur and such renowned painters as Paul Cézanne, Vincent van Gogh, Paul Gauguin, and Georges Seurat. The concepts of TFF (timbre-textural functionality) and TFD (timbre-textural dramaturgy) are explored from both theoretical and analytical perspectives. The article concludes that timbre-textural functionality (TFF)—the functions of and interaction between timbre and texture within a musical composition—forms the foundation of the work’s musical thinking and influences the development of timbre-textural dramaturgy (TFD), understood as the construction of dramaturgy through changes in texture and timbre.

Keywords: timbre, texture, functionality, dramaturgy, color, composer, technique, creativity, musical language.

Annotatsiya

Mazkur maqolada Jahongir Shukurning «Color» kamer-cholg‘u asari tembr va faktura nuqtayi nazaridan tahlil qilinadi. Ular musiqiy tilning asosiy kategoriyalari sifatida kompozitsiyaning semantik hamda shakl hosil qiluvchi tamoyillariga ta’sir ko‘rsatadi. Maqolaning boshida muallif D. Shukurning nafaqat respublikamiz, balki uning tashqarisidagi musiqiy madaniyatda tutgan o‘rni va ahamiyatiga e’tibor qaratadi. Maqolada mazkur asarni tadqiq etishda fanlararo yondashuv o‘z ifodasini topgan bo‘lib, u D. Shukur ijodini Pol Sezann, Vinsent van Gog, Pol Gogen hamda Jorj Syora kabi buyuk rassomlar ijodi bilan qiyoslashda namoyon bo‘ladi. Shuningdek, maqolada TFF (tembr-faktura funksionalligi) va TFD (tembr-faktura dramaturgiyasi) kabi tushunchalar nazariy hamda tahliliy jihatdan yoritiladi. Maqola yakunida muallif tembr-faktura funksionalligi – TFF (asardagi tembr va fakturaning vazifalari hamda o‘zaro munosabati) musiqiy tafakkurning asosini tashkil etishi va tembr-faktura dramaturgiyasining – TFD (faktura hamda tembr o‘zgarishlari orqali dramaturgik rivojlanishni shakllantirish) yuzaga kelish tamoyillariga ta’sir ko‘rsatishi haqidagi xulosaga keladi.

Kalit so‘zlar: tembr, faktura, funksionallik, dramaturgiya, rang, kompozitor, texnika, ijod, musiqiy til.

Джахонгир Шукур – один из ярких, профессиональных, самобытных, оригинальных, талантливых и интуитивно чутких композиторов Узбекистана XXI века, один из основателей и представителей единственного в Центральноазиатском регионе ансамбля современной музыки «Omnibus».

Музыка ансамбля «Omnibus» получила широкое признание не только в пределах нашей республики, но и за рубежом. Участие ансамбля отмечено на различных международных фестивалях современного искусства в США, Германии, Италии, Австрии, Бельгии, Финляндии, Голландии, Южной Корее и Казахстане, где были представлены такие авторские сочинения композитора, как «Музыка для камерного ансамбля» (2004 г.), «Stream» (2004 г.), «Сюзане» (2005 г.), «Дыхание» (2005 г.), «Медитация» (2008 г.), «Interection» (2013 г.), «Акс Садо» (2014 г.), «Color» (2017 г.), «Хикоят» (2020 г.), «Чархпалак» (2025 г.), музыка к фильму «Джадиды» (2025 г.) и др.

В центре данной статьи находится сочинение «Color» Джахонгира Шукура, посвящённое его учителю и наставнику Феликсу Янову-Яновскому, созданное специально для Международного фестиваля современной музыки «Турбулензен» (Берлин, Германия, 2017 г.) и исполненное ансамблем «Eapos» (EurAsian Pool of Sound).

«Color» – одно из ключевых камерно-инструментальных произведений в арсенале композитора, в котором воплощена идея синтеза Востока и Запада, проявляющаяся на уровне всех средств музыкальной выразительности. В композиции сочетаются восточные (най, шенг, чанг, кото, джангу) и западные (гобой, гитара, струнные) инструменты, что воплощает идею эклектичности и многокрасочности тембра и фактуры уже в инструментальном составе, соответствующем названию произведения – «Color», что в переводе с английского языка означает «цвет».

Сочинение «Color» Джахонгира Шукура представляет собой одно из самых ярких и глубоких, объемных и самобытных, экспериментальных и новаторских сочинений, в котором нашли свое отражение новые художественно-экспрессивные и интерпретационно-технические приемы

современного композиторского письма, осуществленные в техниках минимализма, алеаторики и сонорики.

Проводя параллели с современным художественным искусством, отметим, что композитор Джахонгир Шукур тяготеет своей музыкой к стилю постимпрессионизма, где большое распространение получают идеи цвета и света, структурированности формы, символизма, субъективизма, а также художественной выразительности образного начала. В этом ряду стоит отметить таких ведущих представителей как Поль Сезанн, Винсет Ван Гог, Поль Гоген, а также Жорж Сёра, которые стремились в своих полотнах отразить форму и ее конструктивную сторону, цвет как одно из самых главных выразительных средств, а также запечатлеть эмоцию, экспрессию, философию, символизм и индивидуальный авторский стиль.

Целью данной статьи является изучение тембро-фактурных особенностей сочинения «Color» Д. Шукура, которые являются важнейшим семантическим и формообразующим средством как на микроуровне, так и на макроуровне: каждый тембр-инструмент ансамбля несёт свою фоническую (колористическую), фактурную (пространственно-временную), структурную (конструктивную) и композиционно-драматургическую (формообразующую) функцию как отдельно, так и во взаимодействии с другими тембрами.

В статье целесообразно дать терминам ТФФ и ТФД рабочие определения:

ТФФ – тембро-фактурная функциональность (функции тембра и фактуры в произведении) – одно из ключевых средств в композиции XX и XXI веков, представляющее собой взаимодействие тембра и фактуры, а также выполняющее в произведении тематическую, структурную, выразительную, семантическую и формообразующую роль.

ТФД – тембро-фактурная драматургия (принципы чередования тембра и фактуры, смены тембро-фактур при построении формы) – это способ построения драматургии, при котором процесс развития сочинения, его единство и контраст, плотность и разрежение, кульминации и спады формируются через изменения тембра и фактуры.

В сочинении «Color» преломляются такие приёмы фактуры, как однослойность (монолиния) и многослойность (полилиния); приёмы одиночного звука (континуальный, репетиционный, дискретный, комплексный); гетерофония (дублировки, параллелизмы); различные виды органного пункта и остинато; контрапункты (мелодия + метроритмическая линия + тембролинии); фактурные формы сонорной музыки (линия, полоса, поток, глиссандо, вибрация, трель); пуантилистическая фактура (звукоточки в пространстве); полипластовая фактура (дифференцированные тембролинии).

В целом, многоголосное сочинение «Color» относится к разряду полипластовой (многослойной) фактуры, где каждый ее пласт представлен определенным тембром-инструментом или группой инструментов.

Характеризуя форму данного сочинения в целом, отметим, что «Color» представляет собой образец контрастно-эпизодической формы с элементами циклической драматургии, в которой выделяются следующие фазы: экспозиция, развитие, кульминация (в третьей четверти формы), предзавершение и заключение.

Фаза экспозиции

Проявление ТФФ в самом начале произведения свидетельствует о том, что тематическую и формообразующую функции в сочинении выполняют не появление новой темы, новой тональности или новой гармонии, как принято считать в классических произведениях, а показ нового тембра и смена фактуры

– приём организации пространства по принципу «разрежение (тишина) – сгущение (звучание)».

Фаза развития

В данном разделе ТФФ (тембро-фактурная функциональность) выполняет одновременно две функции – выразительную и формообразующую. Выразительная проявляется в том, что тембры струнных экспонируют различные художественно-интерпретационные приемы, создающие фонический (колористический) эффект, а формообразующая функция реализуется через фактурные приёмы изложения по принципу чередования континуальности и дискретности.

В фазе активного роста ТФФ (взаимодействие тембра и фактуры) выполняет пространственно-временную функцию, которая реализуется через чередование рельефных линий – гобоя, ная, чанга, джангу, создающих тембро-фактурный объём, с фоновыми – струнными и струнно-щипковыми – в контексте принципа «прозрачность – плотность».

В данной фазе ТФФ (взаимодействие тембра и фактуры) выполняет пространственно-временную функцию, где организация звукового поля реализуется через принцип рассредоточенности фактурных слоёв на фоне выпуклых основных мелодических тембров.

Фаза кульминации

В активной фазе кульминации ТФФ (взаимодействие тембра и фактуры) выполняет одновременно несколько функций: фоническую (создаёт эффект многокрасочности, политембровости за счёт одновременного включения всех тембров), пространственно-временную (организует звуковую плоскость через принципы плотности, разреженности, дискретности) и драматургическую

(формирует кульминационную зону путём интеграции всех тембров, создавая сгущение тембро-фактур).

Фаза репризы

В этой фазе развития все тембры-инструменты, проявляя себя заново, создают контрастные эпизоды, представляющие собой чередование плотных и разреженных разделов звукопространства. К примеру, с 117-го по 122-й такты начинается раздел сгущения фактуры, являющийся динамически напряжённым и насыщенным, представляющим собой некую массу звучания, тогда как до него фактура была прозрачной с выпуклыми лишь мелодически-рельефными тембрами. Необходимо отметить, что эта фаза развития несёт подготовительную функцию к следующему этапу – фазе завершения.

Здесь ТФФ (взаимодействие тембра и фактуры) также выполняет пространственно-временную функцию, воплощенную через принцип плотности и разреженности звукомассы.

Фаза завершения.

В этой части развития все тембры-инструменты активизируются. Аналогично предыдущей фазе, этот раздел формирования материала также основан на ведущем для данного произведения композиционно-драматургическом принципе чередования плотных и разреженных эпизодов тембро-фактур, создающих контрастно-эпизодическую форму с элементами циклической драматургии.

Контрастность проявляется в том, что эпизоды, отмеченные свойством плотности фактуры за счет множества инструментов и одновременно звучащих слоёв, создают ощущение напряжения, насыщенности и динамики, а эпизоды, характеризующиеся свойством фактурной разреженности за счет звучания одного инструмента и выключения других слоёв, создают ощущение пространства, легкости и прозрачности.

Цикличность реализуется в том, что основной тематический материал, экспонированный в партии гобоя, возвращается в изменённом виде, создавая ощущение «круга». Это проявляется в принципах повторности и вариантно-вариационности мелодических фраз, что создаёт эффект узнаваемости, запоминаемости и завершения, в основе которого лежит глубокая философская и религиозная идея «Всё возвращается на круги своя».

Тембровая дифференциация помогает наиболее точно и полно понять фактурные функции линий, голосов, слоёв, так как именно принцип расчлененности создаёт эффект политембровости (многокрасочности) камерного звучания. Принцип тембровой дифференциации во времени и пространстве создаёт как ощущение индивидуализации и самостоятельности фактурных слоёв, так и придаёт единство и слитность, где каждый тембр-инструмент имеет свою линию, выполняющую ту или иную фактурную функцию. Каждому дифференцированному тембру соответствует определённый тип фактуры (фактурный приём или элемент). Тембровая дифференциация – это принцип формообразования, где каждый новый раздел определяется сменой тембров и фактур: соответственно выстраивается контрастно-эпизодическая форма-состояние с элементами циклической драматургии, основанной на переходах и сменах тембров и фактур.

На протяжении всего сочинения, в фазах начала, развития, кульминации и завершении (ТФФ) – тембро-фактурная функциональность воплощается через следующие функции тембра и фактуры – тематическая (тембры гобоя, ная и чанга выполняют роль мелодических голосов-рельефов, остальные тембры играют фоновую роль), семантическая (благодаря тембрам гобоя, ная, чанга, кото, гитары, шенга, струнных и ударных формируется церемониальный, медитативный, плавный, спокойный настрой музыки, аутентичной традиционной музыке народов Азии и Африки – Китая, Индии,

Японии, Узбекистана и др), формообразующая (участвует в построении фазы экспозиции, развития, кульминации, развязки, коды, основанной на приеме чередования разрежённости и плотности тембро-фактур, являющимся главным принципом формы), пространственно-временная (тембры гобоя, ная и чанга, а также другие тембры-инструменты, создают такую саундмассу, при которой пространство организуется по горизонтали, вертикали, глубине и диагонали, где чувствуется эффект удаления и приближения звукового материала во времени-пространстве).

Тембро-фактурная драматургия как основа развития всей композиции является базовым принципом её формообразования. Музыкальный материал развивается не только тематически, но и через разрежение, уплотнение, смену фактур и тембров. Это позволяет говорить о контрастно-эпизодической форме с элементами цикличности, где музыка становится чередой состояний, что находит отражение в различных сменах тембро-фактур: их включении и выключении, плотности в моментах кульминаций (эмоционального пика) и разреженности в фазах начала и конца.

Опус «Color» Джахонгира Шукура – это сочинение, в котором запечатлелась своего рода «новая информация», требующая детальной расшифровки. Это сочинение, где есть звуки диатонического и микрохроматического звукорядов, это произведение, написанное в стилях постимпрессионизма, минимализма и сонористма, которое можно назвать «музыкой движущихся тембров», «музыкой различных красочных тембров», это композиция автора, где само название «Color» говорит за себя – цвет, яркие краски, новое жизнеощущение, новый поток музыки, новый духовный климат, объединение различных культур – Индии, Китая, Японии, Узбекистана и других стран Азии, Европы и Африки через тембры, новый особый процесс звукотворчества - музыка, объединяющая континенты.

Музыкальное мышление Джахонгира Шукура, основывающееся как на сознательном, так и на бессознательном ощущении тембра и фактуры, проявляется в таком выборе этих средств, который интересно и оригинально сочетает их между собой, создавая эффект «Color» – цвета в музыке. В поле внимания композитора оказалась традиционная музыка Востока и экспериментальная музыка западного авангарда, которые тесно переплетаются и взаимодействуют друг с другом в симбиозе средств, о чём свидетельствует представленный аналитический очерк.

Резюмируя вышесказанное, отметим, что сочинение «Color» Джахонгира Шукура – уникальное произведение, где тембр и фактура выступают равноправными элементами, создающими звуковую живопись, где «цвет» рождается из микроинтонаций, вибраций и тембро-фактурных переходов. Следует отметить, что Джахонгир Шукур, как яркий представитель композиторской школы Узбекистана, демонстрирует современное тембро-фактурное мышление, где всё музыкальное время-пространство подчинено единому и контрастному звуковому колориту – живой игре «цветов» звука, в которой ведущее место отводится тембру и фактуре, являющимся основой музыкального мышления и оказывающим влияние как на семантическое, так и на композиционно-драматургическое строение произведения.

Использованная литература:

1. Дрожжина М. Н. Молодые национальные композиторские школы Востока как явление музыкального искусства XX века: дис. ... д-ра искусствоведения: 17.00.02 / М. Н. Дрожжина. – Новосибирск, 2005. – 346 с.
2. Конен В. Д. Значение внеевропейских культур для музыки XX века // Этюды о зарубежной музыке. – Москва: Музыка, 1975. – 479 с.
3. Кутлучурина А. А. Фактура в творчестве композиторов Узбекистана в контексте традиционного и современного музыкального мышления в годы Независимости: дис. ... д-ра философии (PhD) по искусствоведению: 17.00.02 / А. А. Кутлучурина. – Ташкент, 2022. – 155 с.
4. Скребкова-Филатова М. С. Фактура в музыке: художественные возможности, структура, функции. – Москва: Музыка, 1985. – 285 с.
5. Холопова В. Н. Фактура: очерк. – Москва: Музыка, 1979. – 87 с.

6. Цуккерман В. А. Тембр и фактура в оркестровке Римского-Корсакова // Музыкально-теоретические очерки и этюды. – Москва: Музыка, 1970. – Вып. 1. – С. 405–463.
7. Лесков А. Тембр как структурный компонент системы музыкального языка // Музыкальная академия. – 2014. – № 2 (746). – С. 169–171.

References

1. Drozhzhina, M. N. *Molodyye natsional'nyye kompozitorskiye shkoly Vostoka kak yavleniye muzykal'nogo iskusstva XX veka* [Young National Schools of Composition in the East as a Phenomenon of Twentieth-Century Musical Art]. Doctoral dissertation in Art History, specialty 17.00.02, Novosibirsk, 2005. 346 pp. (in Russian)
2. Konen, V. D. "Znacheniye vneyevropeyskikh kul'tur dlya muzyki XX veka" [The Significance of Non-European Cultures for Twentieth-Century Music]. In *Etyudy o zarubezhnoy muzyke* [Essays on Foreign Music]. Moscow: Muzyka, 1975. 479 pp. (in Russian)
3. Kutluchurina, A. A. *Faktura v tvorchestve kompozitorov Uzbekistana v kontekste traditsionnogo i sovremennogo muzykal'nogo myshleniya v gody Nezavisimosti* [Musical Texture in the Works of Uzbekistani Composers in the Context of Traditional and Contemporary Musical Thinking during the Years of Independence]. PhD dissertation in Art History, specialty 17.00.02, Tashkent, 2022. 155 pp. (in Russian)
4. Skrebkova-Filatova, M. S. *Faktura v muzyke: khudozhestvennyye vozmozhnosti, struktura, funktsii* [Musical Texture: Artistic Possibilities, Structure, and Functions]. Moscow: Muzyka, 1985. 285 pp. (in Russian)
5. Kholopova, V. N. *Faktura: ocherk* [Musical Texture: An Essay]. Moscow: Muzyka, 1979. 87 pp. (in Russian)
6. Tsukkerman, V. A. "Tembr i faktura v orkestrovke Rimskogo-Korsakova" [Timbre and Texture in Rimsky-Korsakov's Orchestration]. In *Muzykal'no-teoreticheskiye ocherki i etyudy* [Essays and Studies in Music Theory], vol. 1, 405–463. Moscow: Muzyka, 1970. (in Russian)
7. Leskov, A. "Tembr kak strukturnyy komponent sistemy muzykal'nogo yazyka" [Timbre as a Structural Component of the Musical Language System]. *Muzykal'naya akademiya* [Music Academy], no. 2 (746) (2014): 169–171. (in Russian)