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: 03.02.2025 · Accepted: 03.03.2025 · Published: 24.03.2025

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(3), 2025
www.jnculture.uz

Кросс-культурная синергия в музыке: пути сотрудничества между узбекскими и кувейтскими композиторами

(Cross-Cultural Synergy in Music: Collaborative Pathways Between Uzbek and Kuwaiti Composers)

Nodirbek Makharov

Department of Composing, Bastakors and General Piano,
Institute of Uzbek National Musical Art named after Yunus Rajabi,
Uzbekistan/Tashkent, Mustaqillik, 31, 100000
E-mail: nodirbekmakharov@gmail.com

Abstract

This article explores the development of the Uzbek national school of composition through the lens of collaborative practices, both historical and contemporary. It begins by analyzing the emergence of Uzbek classical music during the Soviet era, highlighting early co-authored works between Uzbek and Russian composers, such as Bo‘ron by Mukhtar Ashrafi and Sergey Vasilenko, which marked a foundational moment in Uzbekistan’s operatic tradition. The article then transitions to the present-day creative alliance between Uzbekistan and Kuwait, focusing on the internationally recognized Kuwaiti composer Dr. Amir Jaafar. His collaborative efforts with Uzbek composers, particularly Nodirbek Makharov, have produced a repertoire that blends maqom traditions with modern symphonic writing. Special attention is given to the use of national instruments (dutar, nay, doira, tanbur) and the fusion of Uzbek and Arab melodic and modal characteristics. The article also discusses Dr. Jaafar’s role in mentoring young talents and facilitating cultural exchange through performances and education. Highlighting major concerts, such

as those with the Qatar Philharmonic Orchestra and the Uzbekistan State Symphony Orchestra, the article reflects on the broader significance of intercultural musical cooperation. Ultimately, this collaboration demonstrates the power of music to bridge cultures, preserve heritage, and foster innovation in national and transnational compositional practices.

Keywords: Uzbek music, Kuwaiti composers, collaborative composition, cross-cultural exchange, maqom, national instruments, Amir Jaafar, Nodirbek Makharov, intercultural dialogue, modern symphonic music.

XX век для узбекской музыки стал очень своеобразным и плодотворным веком. Потому что, как нам известно, на это повлияло всё, что нас окружало, это и социальная жизнь, это и бытовая жизнь, это и произошедшие истории, это и формирование нового мышления человечества. То, что происходило вокруг нас, несомненно показало свое отражение в разных видах искусства, в том числе и в музыке[1].

Творческий союз между двумя композиторами уже проверенный опыт для композиторов Узбекистана. В первой полугодии XX века были созданы ряд музыкальных композиций, в которых участвовали узбекские и российские композиторы. К 30-м гг. относятся первые творческие опыты молодых узбекских композиторов М. Ашрафи, Т. Садыкова, М. Бурханова, С. Юдакова и других. Появляются первые оперы, созданные в соавторстве узбекскими и русскими композиторами: "Буран" Ашрафи и С.Н. Василенко (1939), "Лейли и Меджнун" Глиэра и Т. Садыкова (1940), "Улуғ канал" ("Великий канал") Ашрафи и Василенко (1941, 3-я ред. 1953). В эти же годы были постановлены первые узбекские балеты, среди них - "Гуляндом" Е.Г. Брусиловского (1940), "Акбиляк" Василенко (1943; музыка балета основана на узбекских народных

[1] Махаров Н.Т. Становление узбекской национальной композиторской школы. Проблемы современной науки и образования. Москва, Выпуск №35 2017 г. 48-51

мелодиях, автор пользовался советами знатоков народной музыки). Можно сказать, опера «Буран» была знаменательным явлением в истории музыкальной культуры Узбекистана. В создании этого произведения работали Мухтар Ашрафи и Сергей Никифорович Василенко. Так называемая первая узбекская национальная опера — «Буран» была постановлена 11 июня 1939 года в Ташкенте. Она была необычна для слушателя. В основном оркестр Узбекского музыкального театра исполнял в унисон народные мелодии или же играла аккомпанирующую роль для певцов.[2]

До этой оперы многие композиторы создавали в жанре музыкальные драмы. Это был первый сценический жанр в Узбекистане. Этот жанр объединил разговорный диалог и оперные формы (ария, речитатив, хоровые партии, ансамбли, роль оркестра). Наличие обязательного музыкального оформления придавало большего национального колорита и выразительность. Среди них особенно выделялись "Лейли и Меджнун" Р. Глиэра и Т. Садыкова, "Гульсара" К.Яшина и Р. Глиэра, опера и одноимённая музыкальная драма "Фархад и Ширин" Р. Глиэра и В. Успенского.

Как мы видим, отсутствие полноценной узбекской композиторской школы подтолкнуло композиторов совместно создавать композиции и научится использовать новые методы развития музыкального материала. Композиторы обращались к разным техникам - полифония, серийность, алеаторика и многие другие.

История совместного композиторского творчества между композиторами арабских стран, а именно Кувейта с Узбекистаном начинается с композитора мирового масштаба, доктором Амиром Джаафаром. Его произведения прозвучали в Соединённых Штатах Америки, в Польше, в России, в Австрии, в Германии, в Узбекистане и во всех странах Арабского мира. В 2008 году Джаафар выиграл первый приз на конкурсе композиции в

[2] Л.Василенко. Узбекская опера «Буран». Музыкальная академия. Москва, Выпуск №2 1940 (76)

Сане (Йемен), с произведением «Secrets». Он особенно известен своей музыкой «Impatience of a Captive» (2000), которая сначала была выпущена в виде секстета для фортепиано, а затем в симфонической оркестровой версии (совместная переаранжировка с узбекским композитором Нодирбеком Махаровым). Джаафар также сочиняет фортепианные произведения, такие как «Танец мира и дьявола» и «Танец газели». Цель Джаафара состоит в том, чтобы объединить западную и арабскую музыку. «Основная причина, по которой я всегда хотел изучать международную музыку, заключается в том, что я хотел сплести международную музыку с кувейтской народной музыкой и арабской музыкой, чтобы развить ее дальше, представить ее всему миру и в конечном итоге достичь интернационализма» - говорит композитор.

Амир Джаафар родился 1938 году в Кувейте. Интерес к музыке был виден с детства, он любил играть на уде[3]. Со времен это хобби подтолкнуло его учится по музыкальном образовании серьёзно. Он начал свое образование в Соединенных Штатах – в Портлендом Государственном Университете (штат Орегон). Кувейтский маэстро получил степень магистра, а его диссертация была посвящена Концерту для уда, который он исполнял в России и Австрии. Затем защитил докторскую степень в Композиторском академии Шопена в Варшаве. В настоящее время работает профессором в Кувейте и является международным советником ректора Государственной Консерватории Узбекистана.

Творчество Амера Джаафара разнообразен. Он сочинял произведения для фортепиано, струнного квартета, ансамблей, симфонического оркестра и джазовых бэндов. Большую часть творчества содержит музыка и песни для музыкальных драм (сериалы) для различных телевидений. Выделяются такие проекты, как “Al-Haddama”, “Akher Safqat Hubb”. В протяжении многих лет

[3] Уд — струнный щипковый инструмент, распространённый в странах Ближнего и Среднего Востока, в Сирии, Египте, Греции, Армении, Турции, Иране, Азербайджане, Узбекистане, Таджикистане.

композитор сотрудничает и работает с узбекскими исполнителями. Среди них выделяются профессор Ильгиз Роянов (фортепиано), Феруза Кадирова (скрипка) и Фазлиддин Хусанов (фортепиано). Эти выдающиеся исполнители и мастера своих дел были приглашены в кувейтский институт “Music and Arts Institute” именно по предложении Амера Джаафара. С помощью этих личностей молодое поколение Кувейта, чей интерес к профессиональной музыке возрастает годами, изучает азы классической музыки.

2013 году 11 мая Амер Джаафар участвовал в концерте, посвященную к празднованию 50-летия Кувейтско-Польских дипломатических отношений. В этом концерте исполнялись произведения «Dance for Peace and the Devil» для фортепиано. Также «Dance of Gazelle» и «Eastern Form». Эти два произведения были исполнены узбекскими исполнителями – Ф. Кадирова и И. Роянов.

В 2017 году был проведен XI Музыкальный фестиваль «Шарқ тароналари». Как один из представителей состава жюри, Амер Джаафар отметил высокий уровень каждого исполнителя, качественные организационные моменты и важность данного события в продвижении профессионального традиционного исполнительства в международном уровне.

Впоследствии, последующие годы композитор начал тесно сотрудничать с передовыми представителями узбекского музыкального мира. Такие как – Феликс Янов-Яновский (Заслуженный деятель искусств Узбекистана, профессор, композитор), Камолиддин Уринбаев (Заслуженный артист Узбекистана, основатель, художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра Узбекистана, ректор Государственной консерватории Узбекистана), Нодирбек Махаров (композитор, заведующий кафедрой композиции в Институте узбекского национального музыкального искусства имени Юнуса Раджаби) и Нурали

Эркаев (старший преподаватель кафедры «Композиции и инструментовки» Государственной консерватории Узбекистана).

Творческий тандем в лице Амера Джаафара и Нодибека Махарова уже несколько лет создает музыки разного стиля, вплоть классико-романтической до современной по стилю музыки. Кроме того, многие произведения были переаранжированы для симфонического оркестра совместно с Нодирбеком Махаровым. Стоит отметить, в этих произведениях были использованы узбекские народные инструменты для расширения красоты звучания с помощью тембров национальных инструментов. Танбур, най, кашкар рубаб, доира – эти инструменты играли основную мелодию или вспомогательные линии к основной мелодии. Иногда произведения открывались с соло импровизации одного инструмента (например, най). Это внесло произведениям новые звуковые и тембральные краски, традиционное звучание мелодики и его характер охватил более широкие просторы. Обладая хорошей слитностью звучания, микс арабских мелодий с узбекскими интонациями открывает в каждом произведении огромное пространство для развития музыкального материала и оригинальность ладо-интонации мелодических линий.

Амер Джаафар является автором новой аранжировки Государственного гимна Кувейта. Творческий союз с Н. Махаровым привел к новой аранжировке гимна, по звучанию музыка стала более мощной и близка к полноценному характеру фанфары. Также были созданы варианты для других составов – духовой оркестр, камерный оркестр, клавир.

По словам Кувейтского композитора, наладившего прекрасные отношения и постоянное сотрудничество с узбекскими музыкантами, он высоко ценит культуру, ценности и этику, а также беспрецедентное гостеприимство этой древней страны. Амер Джаафар не только сотрудничает с узбекскими музыкантами, но и помогает обменятся опытами Кувейтской

молодежи с узбекскими музыкантами. Среди них пианистка Лулва Аль Шамлан и молодой композитор Аднан Маарафи.

Лулва Аль Шамлан — 20-летняя пианистка из Кувейта. Она начала учиться игре на фортепиано в возрасте четырех лет и начала часто выступать в возрасте пяти лет. Она выступала на различных площадках Европы, США, Центральной Азии и Ближнего Востока.

Ее выступление с Государственным симфоническим оркестром Узбекистана, где она исполнила Концерт для фортепиано с оркестром № 1 Рахманинова в Ташкенте была оценена высоко. В последствии совместные проекты продолжались и за рубежом. 26 марта 2022 года Катарский филармонический оркестр (QPO) провел концерт под названием «Жемчужины музыки». Одним из художественных руководителей концерта был Амер Джаафар, дирижёром концерта был Камолиддин Уринбаев.

По сей день творческий союз между представителями музыкального мира Кувейта и Узбекистана бурно развивается. В последние года Государственным симфоническим оркестром Узбекистана были поставлены множества концертов в Кувейте. Были сыграны не только мировые шедевры, но и произведения Амера Джаафара, Сулеймана ал-Дикана, Шухрата Закирова и многих других. В этих концертах слушатели окунулись в сказочную атмосферу произведений композиторов, которые сумели использовать современные методы развития музыкального материала с полифоническими приёмами, при этом сохраняя особенности и окрас своей национальной музыки.

Явление, которое происходит между музыкантами двух стран, дает большие возможности в развитии культурной связи и обменом опыта. Движение, начатое Амером Джаафаром, показывает важность каждой личности в продвижении нового поколения музыкантов и поддержки творчества молодёжи.

Использованная литература

1. Махаров Н. Т. Становление узбекской национальной композиторской школы // Проблемы современной науки и образования. — Москва, 2017. — Вып. 35. — С. 48–51.
2. Василенко Л. Узбекская опера «Буран» // Музыкальная академия. — Москва, 1940. — Вып. 2. — С. 63–73.
3. Kuwaiti maestro receives PhD from Chopin University in Poland [Электронный ресурс]. — Режим доступа: https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1087490.
4. Makharov N. T. Navoi rubai in Mustafa Bafoev's vocal series "Ruboiy" // Проблемы современной науки и образования. — Москва, 2021. — Вып. 9. — С. 51–60.

References

1. Makharov, N. T. "Stanovlenie uzbekskoy natsional'noy kompozitorskoy shkoly" ["The Formation of the Uzbek National School of Composition"]. *Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya* (Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniia), no. 35 (2017): 48–51.
2. Vasilenko, L. Uzbekskaya opera Buran [The Uzbek Opera Buran]. *Muzykal'naya akademiya*, no. 2 (1940): 63–73.
3. "Kuwaiti Maestro Receives PhD from Chopin University in Poland." *Kuwait News Agency*, accessed [insert access date]. https://www.kuna.net.kw/ArticleDetails.aspx?id=1087490.
4. Makharov, N. T. Navoi Rubai in Mustafa Bafoev's Vocal Series Ruboiy. *Problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya*, no. 9 (2021): 51–60.