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

Поступила: 31.03.2026 · Принята: 10.06.2026 · Опубликована: 30.06.2026
DOI: https://doi.org/10.64681/zadxv985

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

Yunus Rajabiy nomidagi O‘zbek milliy musiqa san’ati instituti
MILLIY MADANIYAT JURNALI, 2 (2), 2026
www.jnculture.uz

Ритмический аспект воплощения макомных традиций в произведении Мирхалила Махмудова «Мухаммас и Уфар»

(The Rhythmic Aspect of the Realization of Maqom Traditions in Mirhalil Mahmudov’s “Mukhammas and Ufar”)

Orzigul Alimukhamedova

The Department of History and Theory of Uzbek Maqom,
Institute of Uzbek National Musical Art Named after Yunus Rajabiy
100001, Mustaqillik 1
Uzbekistan/Tashkent
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-8152-4836
E-mail: sunny.orzigul@mail.ru

Аннотация

В статье рассматривается ритмический аспект воплощения макомных традиций в произведении «Мухаммас и Уфар» для струнного оркестра Мирхалила Махмудова. Актуальность исследования обусловлена возрастающим интересом к вопросам взаимодействия традиционного музыкального наследия и современного композиторского творчества в условиях обновления национальной музыкальной культуры. Особое внимание уделяется анализу ритмической организации произведения, выявлению её связи с каноническими моделями узбекского макома, а также особенностям их трансформации в рамках академической музыкальной формы. Исследуются методы переосмысления традиционных усульных структур, специфика их адаптации к оркестровому письму и сохранение характерной ритмической пластики макомного мышления. В статье рассматриваются особенности использования композитором элементов устной музыкальной традиции в условиях письменной нотации, а также роль оркестровой фактуры в передаче национального музыкального колорита. Анализ произведения позволяет определить значение ритма как одного из важнейших факторов художественной выразительности, формообразования и драматургического развития музыкального произведения. Сделан вывод о том, что обращение к макомным традициям способствует сохранению и обновлению национального музыкального наследия в современном композиторском искусстве, а также расширяет выразительные возможности современной оркестровой музыки.

Ключевые слова: маком, ритм, традиция, композитор, цикл, мухаммас, уфар, усуль, симфония, оркестр, инновация.

Abstract

The article examines the rhythmic aspect of the embodiment of maqom traditions in the work “Mukhammas and Ufar” for string orchestra by Mirkhalil Makhmudov. The relevance of the study is determined by the growing interest in the interaction between traditional musical heritage and contemporary compositional creativity in the context of the renewal of national musical culture. Particular attention is paid to the analysis of the rhythmic organization of the composition, the identification of its connection with the canonical models of Uzbek maqom, as well as the peculiarities of their transformation within the framework of academic musical form. The study explores the methods of reinterpretation of traditional usul structures, the specifics of their adaptation to orchestral writing, and the preservation of the characteristic rhythmic plasticity of maqom thinking. The article also considers the features of the composer’s use of elements of oral musical tradition in written notation and the role of orchestral texture in conveying national musical color. The analysis of the work makes it possible to determine the importance of rhythm as one of the key factors of artistic expressiveness, form-building, and dramatic development of a musical composition. It is concluded that the appeal to maqom traditions contributes to the preservation and renewal of national musical heritage and expands the expressive possibilities of contemporary orchestral music.

Keywords: maqom, rhythm, tradition, composer, cycle, mukhammas, ufar, usul, symphony, orchestra, innovation.

Annotatsiya

Maqolada Mirxalil Mahmudovning torli orkestr uchun yaratilgan “Muxammas va Ufar” asarida maqom an’analarining ritmik jihatdan namoyon bo‘lishi masalasi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqotning dolzarbligi milliy musiqa madaniyatining yangilanishi sharoitida an’anaviy musiqiy meros va zamonaviy bastakorlik ijodi o‘rtasidagi o‘zaro aloqalarga bo‘lgan qiziqishning ortib borayotgani bilan belgilanadi. Asarning ritmik tuzilishini tahlil qilish, uning o‘zbek maqomining kanonik modellari bilan bog‘liqligini aniqlash hamda ularning akademik musiqiy shakl doirasidagi transformatsiya xususiyatlarini yoritishga alohida e’tibor qaratiladi. Tadqiqotda an’anaviy usul tuzilmalarini qayta talqin qilish usullari, ularni orkestr yozuviga moslashtirishning o‘ziga xos jihatlari va maqom tafakkuriga xos ritmik plastikani saqlab qolish masalalari o‘rganiladi. Shuningdek, maqolada bastakor tomonidan og‘zaki musiqiy an’ana elementlarining yozma nota tizimida qo‘llanish xususiyatlari hamda orkestr fakturasining milliy musiqiy koloritni ifodalashdagi o‘rni tahlil qilinadi. Asar tahlili ritmning badiiy ifodaviylik, shakl hosil qilish va musiqiy dramaturgiyani rivojlantirishdagi muhim omillardan biri ekanligini aniqlash imkonini beradi. Tadqiqot yakunida maqom an’analariga murojaat qilish milliy musiqiy merosni saqlash va yangilashga xizmat qilishi, shuningdek, zamonaviy orkestr musiqasining ifodaviy imkoniyatlarini kengaytirishi haqida xulosa qilinadi.

Kalit so‘zlar: maqom, ritm, an’ana, bastakor, turkum, muxammas, ufar, usul, simfoniya, orkestr, innovatsiya.

Вопросы взаимодействия традиционных музыкальных систем и композиторского творчества остаются одними из наиболее актуальных в современной музыковедческой науке. Особый интерес представляет процесс переосмысления макомных традиций в профессиональной композиторской практике, где важную роль играют не только ладово-интонационные, но и ритмические структуры. В этом контексте обращение к ритмическому аспекту позволяет глубже раскрыть механизмы адаптации устной традиции в условиях письменной формы и академического жанра.

Макомное искусство, сформировавшееся в рамках центральноазиатской музыкальной культуры, отличается сложной и многослойной системой ритмической организации, отражающей как канонические модели, так и элементы исполнительской импровизационности. Ритм в макоме выступает не только как структурообразующий фактор, но и как важнейшее средство художественной выразительности, определяющее динамику развития музыкального материала.

Особое место в этом процессе занимает творчество Мирхалил Махмудов, в частности его цикл «Мухаммас и Уфар» для струнного оркестра, в котором наблюдается органичное соединение традиционных макомных элементов с современными композиторскими приёмами. Произведение представляет собой пример тонкой стилизации и творческой интерпретации ритмических моделей, присущих макомной практике.

Актуальность настоящего исследования обусловлена необходимостью выявления специфики ритмического воплощения макомных традиций в условиях академической музыкальной формы. Цель статьи заключается в анализе особенностей ритмической организации в произведении «Мухаммас

и Уфар», а также в определении способов трансформации традиционных ритмических формул в композиторском письме.

Цикл «Мухаммас и Уфар» для струнного оркестра является одним из показательных произведений в творчестве Мирхалила Махмудова. Построенный на творчески переосмысленном композитором макомном материале, «Мухаммас и Уфар» представляет собой оригинальный макроцикл, в котором содержатся три микроцикла. «Идея создания этого сочинения возникла у меня в процессе освоения современных композиторских техник письма, импульсы которых я обнаружил в нашем богатейшем национальном наследии – говорит Мирхалил Махмудов, - Ограничив себя в тематическом материале, поскольку сознательно использовал во всех трех частях цикла один и тот же музыкальный материал, я преследовал цель раскрыть его максимальные возможности. Каждая нота, каждый элемент партитуры тщательно продуманы, досконально выверены, заключают в себе глубокий смысл. Мелодии и ритмы связаны в своих истоках с далёким прошлым, устремлены в светоносные высоты будущего» (Личная беседа автора с М. Махмудовым, 02.10.2019.).

Цикл построен таким образом: все три Мухаммаса написаны в темпе Largo, а все Уфары в темпе Allegro. Контрастное сопоставление темпов вытекает из национальных истоков, а точнее, из макомов. «Маком для композиторов не только и не столько средство создания определённой атмосферы, исторически достоверно колорита, сколько источник высокой духовности – происходит как бы невольное, подсознательное отождествление великого в поэзии (образ известного и любимого поэта) с великим в музыке (макомы)» [5, с.107].

В цикле «Мухаммас и Уфар» Махмудов сумел с особой глубиной прочувствовать своеобразие национального характера и передать свойственные узбекскому характеру яркую эмоциональность высказывания,

богатую палитру чувств, импровизационную свободу самовыражения. Используя сложные приёмы современного музыкального письма, полифонические формы, он продемонстрировал мастерское владение инновационными композиторскими технологиями, требующими осмысления и изучения.Двухчастная цикличность получает творческое развитие в создании оригинальных двухчастных композиций» [5, с.135]. Всё это позволило Махмудову создать интересные, полновесные сочинения, раскрывающие различные грани его масштабного дарования.

Данный цикл притягивает не только слушателей своей необычайной красочностью, но, также привлекает исследователей тем, что он написан в индивидуальной технике композиторского письма. Махмудов цикл «Мухаммас и уфар» написал с математической логикой. То есть каждый элемент, звук и прием композитор пишет, основываясь не только на слуховых ощущениях, но и на на разуме, мышлении и логике. «Словно извлечённые из инструментальных разделов макомов части объединены в них по принципу жанрового и темпового контраста: «Мухаммас» - медленная лирическая пьеса, «Уфар» - подвижная танцевальная» [5, с.132].

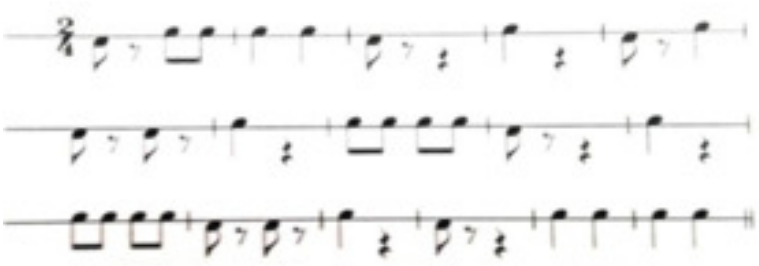
Как утверждает сам композитор, «оригинальность и необычность трех циклов проявляется в том, что каждый из этих циклов (т.е. как микроцикл композитор имеет ввиду отдельно «Мухаммас и Уфар») построен на одной теме, но с использованием разных ритмов, а также фактуры и гармонии. Относительно тональностей цикла композитор подчеркнул, что «я изначально хотел написать большой музыкальный цикл из 24 произведений на основе квинтового круга тональностей наподобие прелюдий Шопена, но уже с национальным колоритом. Большинство пьес я планировал написать для струнного оркестра с включением различных мелизмов, а также с макомными принципами развития. Так я взял первые три тональности квинтового круга произведения – в ля миноре, ми миноре и си миноре. Но в процессе написания

трех «Мухаммас и Уфаров» стало понятно, что произведение является художественно завершённым и не нуждается в дальнейшем развитии» (Личная беседа автора с М. Махмудовым, 15.10.2019.).

Но, несмотря на такой выбор тональностей композитор больше опирается на народные лады. ««Мухаммас и Уфар» М.Махмудова чем-то сродни традиционному европейскому циклу «Прелюдий и фуг». С этой точки зрения чрезвычайно интересный материал может дать сопоставление произведения М. Махмудова с циклом с циклом «Прелюдий и фуг» Г.Мушеля, тоже основанных на узбекском мелосе» [5, с.133].

Значение ««мухаммас»а (с арабского – упятеренный) строфическая форма в поэзии Ближнего и Среднего Востока и Средней Азии. Каждая строфа стихотворения состоит из пяти строк, из которых первые три принадлежат автору произведения, а последние две строки являются цитатой из какого-либо стихотворения» [4, с.181]. А также аналогичное название носит и части Шашмакома. «Изначально мухаммасом называлось один из видов усулей доиры, а в дальнейшем так стали называться и небольшие части макома. В макоме все пьесы на основе усуля мухаммас звучат в медленном темпе, в размере 2\4 или 4\4 (8тактов или 16 тактов). Далее мы подробно приведем сравнительный анализ усулей мухаммас с употребляемыми усулями в композиторском цикле «Мухаммас и Уфар» М. Махмудова» [3, с.45].

Усуль мухаммаса для всех макомов[1, с.19]:

Этот усуль является одним из сложных усулей Шашмакома. «Усуль мухаммас, в принципе, является принадлежностью инструментальной сферы,

в которой обычно, содержатся по два-три мухаммаса. Мухаммас относится к разряду больших усулей, не характерных для вокальной сферы» [2, с.45].

Музыка Мухаммаса в инструментальном цикле М. Махмудова лирическая, душевная мелодия, которая выражает состояние и психологические переживания человека, а также близка по характеру к макому. «Не смотря на сложность строение мухаммасов и усули дойры, они являются известными среди всех инструментальных частей макомов. Причиной этого выявляется в образно привлекательной сфере и эмоционально чувствительной стороне инструментальной части мухаммаса» [2, с.179].

Роль ритма в узбекской традиционной музыке очень велика, тем, что она является одним из ярких, господствующих принципов развития. «Как известно фундаментальной основой восточной монодии является ритм. Узбекская традиционная музыка располагает богатейшими возможностями в сфере ритма. В восточной музыке при условии абстрагирования звуковысотности присутствуют две самостоятельные линии – усуль (ритмоформула ударного инструмента дойры) и ритмомелодической линии» [2, с.179].

В контексте узбекской музыки, усуль означает исполняемую на ударных инструментах, обычно на доире, конкретную ритмическую формулу, сопровождающую мелодию. «Усули доиры в сущности являются как бы «сокращённой» формой ритмического рисунка мелодии. В них ритмическая сторона выдвинута на первый план и является ведущей, интонационная же оттеняющей» [2, с.179].

Композитор, придерживаясь этому, в цикле во всех произведениях Мухаммас пользуется синкопированными ритмическими элементами. При этом автор буквально не цитирует усуль мухаммас из макома, а только подчеркивает различными средствами музыкальных выразительности ее макомную преемственность. В музыкальном ритме целое – это законченное

или относительно законченное ритмическое построение, цельная ритмическая формула. «Усуль мухаммас, в принципе, является принадлежностью инструментальной сферы, в которой обычно, содержатся по два-три мухаммаса. Мухаммас относится к разряду больших усулей, не характерных для вокальной сферы» [2, с.62].

Цикл «Мухаммас и Уфар» композитор строит на основе одного тематического зерна, однако окрашивает этот тематизм в разные характеры. Характер этих тем, их расположение, взаимодействие говорят о продуманности музыкальной драматургии. «Неслучайно узбекский мелос называют «моноинтоннационным», «монотематическим» - здесь всё строится на модификации, видоизменённых повторах начального мотива. Каждый последующий мелодический оборот в этой органически развёртывающейся линии – полномочный «представитель темы», каждый сохраняет смысловую наполненность. Это ценнейшее качество способность не терять интонационной содержательности на большой протяжённости – получить своеобразное претворение и в музыке узбекских композиторов» [5, с.21].

Уфар – это последующее произведение цикла, которое построено на контрастной теме. Уфаром называются весёлые и жизнерадостные макомные напевы из Шашмакома. «В практике Шашмакома уфар означает название не только одного конкретного усуля, но обобщённо выражает усули всех заключительных частей разделов внутри свода» [1, с.63]. «Словарное значение «уфар»а еще неизвестно, но аналогично называется один из усулей для доиры и нагары. С давних времен определенные напевы вокальных и инструментальных частей из макома исполнялись в усуле уфар. Уфарные усули исполняются в размере 3\4 и 6\8 (бум –бака-бака-бум-бак или бум-бака-бум-бак)» [2, с.172]. «В обиходе термин Уфар больше связан с названием усуля. Однако, в сущности понятие уфар несёт и ладовое значение» [1, с.66]. Усуль уфара:

В данном макроцикле Уфар носит танцевальный характер и темп Allegro, что способствует созданию определенного эмоционального характера. Здесь, конечно же, ярко выделяется от макома название произведения и уфарный ритм в размере 6\8 (в макоме уфаром называется усули, на основе которых строятся небольшие построения макома).

Взаимопроникновение и «сплав» различных жанров и стилей в музыке Махмудова вызваны разными причинами. С одной стороны, это следствие тенденции инновационного современного искусства к более полному национальному и всестороннему отражению сложных явлений действительности, богатого психологического мира человека наших дней, нового строя его мыслей и чувств; с другой – результат активного влияния народного и профессионального творчества устной традиции на жанры, стиль, драматургию и формы композиторского искусства.

Используя в цикле принцип монотематизма, Махмудов добился глубокого внутреннего единства общей композиции, сквозной драматургической линии симфонического развития музыкального материала за счёт вычленения и разработки элементов основной темы, олицетворяющей собой национальный пласт, в многокомпонентном составе которого выделяются и вырастают новые элементы. В связи с этим неизбежно возникает ассоциативная параллель с могучим деревом, дающим жизнь ветвям и побегам.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Матякубова С. Макомные ритмы в курсе сольфеджио. — Ташкент, 2011.
2. Ражабов И. Мақомлар. — Тошкент: San’at, 2006. — 293 б.

3. Раджабов И. Макомы: автореф. дис. ... д-ра искусствоведения. — Ташкент–Ереван, 1970.
4. Кадыров Р. Популярный музыкальный глоссарий. — Ташкент: Ўзбекистон, 2014. — 195 с.
5. Янов-Яновская Н. Макомы и узбекская симфоническая музыка: к проблеме взаимодействия восточного и европейского профессионализма // Советская музыкальная культура. История. Традиции. Современность: сб. ст. — М.: Музыка, 1980. — С. 107–135.
6. Янов-Яновская Н. Узбекская симфоническая музыка. — Ташкент: Издательство литературы и искусства им. Г. Гуляма, 1979. — 218 с.

References

1. Matyakubova, S. *Makomnye ritmy v kurse solfedzhio* [Maqom Rhythms in the Solfeggio Course]. Tashkent, 2011. (in Russian)
2. Razhabov, I. *Maqomlar* [Maqoms]. Tashkent: San'at, 2006. (in Uzbek)
3. Radzhabov, I. *Makomy* [Maqoms]. Abstract of Doctor of Arts dissertation. Tashkent–Yerevan, 1970. (in Russian)
4. Kadyrov, R. *Populyarnyy muzykal'nyy glossariy* [Popular Musical Glossary]. Tashkent: O'zbekiston, 2014. (in Russian)
5. Yanov-Yanovskaya, N. "Makomy i uzbekskaya simfonicheskaya muzyka: k probleme vzaimodeystviya vostochnogo i yevropeyskogo professionalizma" [Maqoms and Uzbek Symphonic Music: On the Problem of the Interaction between Eastern and European Professionalism]. In *Sovetskaya muzykal'naya kul'tura. Istoriya. Traditsii. Sovremennost'* [Soviet Musical Culture: History, Traditions, Modernity], 107–135. Moscow: Muzyka, 1980. (in Russian)
6. Yanov-Yanovskaya, N. *Uzbekskaya simfonicheskaya muzyka* [Uzbek Symphonic Music]. Tashkent: Izdatel'stvo literatury i iskusstva im. G. Gulyama, 1979. (in Russian)