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: 11.01.2025 · Accepted: 31.03.2025 · Published: 28.04.2025
DOI: https://doi.org/10.64681/dmfwt093

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(2), 2025
www.jnculture.uz

Новые горизонты в хоровой музыке: интеграция арабской и узбекской музыкальных традиций

(New Horizons in Choral Music: Integration of Arab and Uzbek Musical Traditions)

Nodirbek Makharov

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

Аннотация

В статье рассматривается историческая эволюция и современное развитие узбекской композиторской школы, с особым вниманием к её интеграции в хоровую музыку и межкультурному сотрудничеству с арабскими музыкальными традициями. Формирование узбекской композиторской школы анализируется в контексте социально-политических преобразований в регионе и влияния национальной культурной политики. Создание Ташкентской консерватории в 1936 году сыграло ключевую роль в синтезе западноевропейской музыкальной теории с богатым наследием узбекской народной музыки. Этот синтез способствовал появлению уникальных академических произведений, основанных на традиционных мелодиях и национальных образах.

В современной эпохе узбекские композиторы всё активнее участвуют в межкультурных проектах, особенно с арабскими музыкантами, стремясь сохранить и переосмыслить традиционные песни с помощью современных хоровых и оркестровых техник. В статье представлен подробный разбор композиции "Adsani", совместно разработанной кувейтскими и катарскими

композиторами и аранжированной узбекским композитором Нодирбеком Махаровым. Произведение иллюстрирует оркестровку традиционного арабского мелодического материала для солистов, смешанного хора, национальных инструментов и симфонического оркестра, с использованием характерных ладовых структур (макамат) и ритмических рисунков.

В исследовании выделяется ряд ключевых методологических подходов: восстановление и адаптация традиционных арабских песен, интеграция современных жанров и электронных инструментов, создание новых хоровых аранжировок для различных типов ансамблей, а также организация международных выступлений как инструмента культурного продвижения. Эти практики позволяют создавать гибридные музыкальные формы, сохраняющие культурную аутентичность и привлекающие современную аудиторию.

В работе подчёркивается растущее значение хоровой музыки как средства межкультурного обмена и отмечается потенциал совместного композиторского творчества для диалога между музыкальными традициями. Полученные результаты вносят вклад в более широкий дискурс о глобализации в музыке и демонстрируют, как слияние узбекских и арабских музыкальных идиом расширяет выразительные возможности современной хоровой культуры.

Ключевые слова: композитор, оркестр, арабские песни, хоровое исполнение, уд.

Abstract

This article explores the historical evolution and contemporary development of the Uzbek compositional school, with a particular focus on its integration into choral music and intercultural collaborations with Arab musical traditions. The formation of the Uzbek school of composition is examined in the context of socio-

political transformations in the region and the influence of national cultural policies. The establishment of the Tashkent Conservatory in 1936 played a key role in synthesizing Western European musical theory with the rich heritage of Uzbek folk music. This synthesis contributed to the creation of unique academic compositions grounded in traditional melodies and national imagery.

In the modern era, Uzbek composers are increasingly engaged in intercultural projects, particularly with Arab musicians, aiming to preserve and reinterpret traditional songs through contemporary choral and orchestral techniques. The article presents a detailed case study of the composition Adsani, collaboratively developed by Kuwaiti and Qatari composers and arranged by Uzbek composer Nodirbek Makharov. The work exemplifies the orchestration of traditional Arab melodic material for soloists, mixed choir, national instruments, and symphony orchestra, incorporating characteristic modal structures (maqamat) and rhythmical patterns.

The study identifies several key methodological approaches: restoration and adaptation of traditional Arab songs, incorporation of modern genres and electronic instruments, development of new choral arrangements tailored to various ensemble types, and the organization of international performances as a tool for cultural promotion. These practices enable the creation of hybrid musical forms that maintain cultural authenticity while engaging contemporary audiences.

The research highlights the growing significance of choral music as a medium for cross-cultural exchange and underscores the potential of collaborative compositional work to foster dialogue between musical traditions. The findings contribute to the broader discourse on globalization in music and demonstrate how the fusion of Uzbek and Arab musical idioms expands the expressive capacities of modern choral art.

Keywords: composer, orchestra, Arabic songs, choral performance, oud.

Annotatsiya

Ushbu maqolada o‘zbek kompozitorlik maktabining tarixiy taraqqiyoti va zamonaviy rivojlanishi, ayniqsa, xor musiqasiga integratsiyasi hamda arab musiqiy an’analari bilan o‘zaro hamkorlik masalalari o‘rganiladi. O‘zbek kompozitorlik maktabining shakllanishi mintaqadagi ijtimoiy-siyosiy o‘zgarishlar va milliy madaniy siyosat ta’siri doirasida tahlil qilinadi. 1936 yilda Toshkent konservatoriyasining tashkil etilishi, G‘arbiy Yevropa musiqa nazariyasi va o‘zbek xalq musiqasi boy merosining sintezida muhim rol o‘ynadi. Bu sintez an’anaviy kuy va milliy obrazlarga asoslangan o‘ziga xos akademik asarlarning yaratilishiga olib keldi.

Hozirgi davrda o‘zbek bastakorlari, ayniqsa arab musiqachilari bilan birgalikda, ko‘plab madaniyatlararo loyihalarda faol ishtirok etib, an’anaviy qo‘shiqlarni zamonaviy xor va orkestr texnikasi yordamida asrab-avaylash va qayta talqin qilishga intilmoqdalar. Maqolada kuveyt va qatar bastakorlari tomonidan yaratilgan hamda o‘zbek kompozitori Nodirbek Maxarov tomonidan aranjirovka qilingan “Adsani” kompozitsiyasining batafsil tahlili keltirilgan. Ushbu asar solistlar, aralash xor, milliy cholg‘ular va simfonik orkestr uchun an’anaviy arab kuy materialini orkestrovkalashni, o‘ziga xos maqom (maqomat) va ritmik tuzilmalarni o‘z ichiga oladi.

Tadqiqotda bir nechta muhim metodologik yondashuvlar aniqlangan: an’anaviy arab qo‘shiqlarini tiklash va moslashtirish, zamonaviy janr va elektron cholg‘ularni qo‘llash, turli ansambllar uchun yangi xor aranjirovkalarini ishlab chiqish hamda xalqaro chiqishlarni madaniy targ‘ibot vositasi sifatida tashkil etish. Ushbu amaliyotlar madaniy autenlikni saqlagan holda, zamonaviy auditoriyani jalb eta oladigan gibrid musiqiy shakllarni yaratishga imkon beradi.

Tadqiqot xor musiqasining madaniyatlararo almashuv vositasi sifatida ahamiyati ortib borayotganini ta’kidlaydi va bastakorlarning hamkorlikdagi ijodi musiqa an’analari o‘rtasida muloqotga xizmat qilishini ko‘rsatadi. Natijalar

musiqadagi globallashuv haqidagi kengroq munozaralarga hissa qo‘shadi va o‘zbek hamda arab musiqiy uslublarining birlashuvi zamonaviy xor san’ati ifoda imkoniyatlarini kengaytirishini namoyon etadi.

Kalit so‘zlar: bastakor, orkestr, arab qo‘shiqlari, xor ijrosi, ud.

Композитор – это мастер музыкального творчества, который объединяет в своих произведениях разнообразные стили, направления и техники, создавая уникальные звуковые образы. Его работа требует не только глубокого знания музыкальной теории и традиций, но и тонного чувства гармонии, ритма и мелодии, а также умения воплощать в звуках идеи, эмоции и настроения.

Узбекская композиторская школа начала формироваться в эпоху значительных исторических, социальных и культурных перемен происходивших в регионе. Этот процесс был тесно связан с воздействием культурной политики, которая стремилась развивать национальные искусства в рамках общего идеологического курса. В 1936 году была основана Ташкентская консерватория, ставшая центром музыкального образования, где студенты изучали как западноевропейскую музыкальную теорию, так и богатейшее наследие узбекской народной музыки. Важной частью развития композиторской школы стало активное исследование и архивирование народной музыки. Композиторы обращались к богатому национальному музыкальному наследию, записывая и анализируя традиционные мелодии, которые затем служили основой для их академических произведений. Это позволило сохранить уникальные черты национальной музыки и одновременно интегрировать их в мировую музыкальную культуру. Тематикой многих произведений стали национальные образы и герои из эпосов, легенд и исторических событий, что способствовало укреплению национального самосознания и формирвания культурной идентичности.

Развитие узбекской композиторской школы оказало значительное влияние и на становление хорового искусства. Особое внимание стало уделяться адаптации традиционных народных песен для многоголосного исполнения. Хоры стали важным элементом в крупных жанрах, таких как кантаты, оратории и оперы, где их звучание усиливало эмоциональный и драматический эффект.

Современное хоровое искусство вышло за рамки традиционных национальных тем и жанров, расширив свои горизонты за счёт взаимодействия с другими культурными традициями. Одним из новых и перспективных направлений стало сотрудничество с арабской музыкальной культурой, включающее адаптацию и хоровую обработку арабских песен. Это позволяет не только обогатить хоровую музыку новыми стилевыми и мелодическими элементами, но и создать уникальные произведения, где восточные музыкальные традиции разных народов переплетаются в гармоничном единстве.

Автор статьи, опираясь на собственный творческий опыт, подробно рассматривает различные подходы и инициативы, направленные на развитие хорового искусства и интеграцию традиционной и современной музыки, в контексте работы с музыкальным материалом разных культур, в частности арабской. Среди них выделяются несколько ключевых методов:

- *Восстановление и адаптация традиционных арабских песен*
- *Интеграция современных элементов*
- *Творческое сотрудничество с арабскими композиторами*
- *Аранжировки хоровых композиций.*

Восстановление и адаптация традиционных арабских песен для хорового исполнения. Такой подход позволяет не только сохранить богатое культурное наследие, но и сделать его доступным и интересным для нового поколения слушателей.

Ярким примером подобной работы является произведение «Adsani» [2], созданное арабскими композиторами Амером Джаафаром (Кувейт) и Нассером Сахимом (Катар) в сотрудничестве с узбекским композитором Нодирбеком Махаровым (автор статьи), который выполнил оркестровую аранжировку. Это произведение написано для солиста, хора, ансамбля национальных инструментов и симфонического оркестра, что подчёркивает многослойность и универсальность арабской музыкальной традиции.

Основой композиции послужил материал традиционной арабской песни, который был переработан с использованием инновационных подходов. Повествовательный характер оригинальной мелодии получил новое развитие и обрёл широкую масштабность в рамках крупного музыкального произведения. Особое внимание в композиции уделено уникальному «морскому ритму», символизирующему жизнь и традиции морских народов.

Хор в этом произведении играет не только поддерживающую, но и самостоятельную роль: он взаимодействует с солистом, выступая в качестве ритмического и гармонического пласта. Солист ведёт основную музыкальную линию, описывая ключевые события, а хор завершает её, утверждая важные мотивы или повторяя финальные строки. Такой принцип, где хор является как бы «отвечающим голосом» или дополняющим партнёром солиста, активно используется в современных произведениях арабских композиторов.

Таким образом, адаптация традиционных песен с помощью новых композиторских и хоровых техник позволяет не только сохранить их аутентичность, но и обогатить современное музыкальное искусство, делая его более многогранным и выразительным.

Интеграция современных элементов. В целях сделать музыку более близкой для современного слушателя, обогатить и подчеркнуть богатство и потенциал арабских песен, композиторы зачастую вводят элементы

различных жанров – поп музыка, электронная музыка, также расширение инструментария, включением электроакустических инструментов.

Творческое сотрудничество с арабскими композиторами. Современное творчество композиторов из разных стран и культур становится все более популярным явлением, благодаря глобализации и технологическим достижениям. Результатами таких коллабораций являются кросскультурные проекты, в число которых входит плодотворная работа узбекских и кувейтских композиторов – Амер Джаафар, Сулейман ал-Дикан, Нодирбек Махаров, Нурали Эркаев и др. Эти композиторы создали ряд произведений мирового масштаба, в которых органично сочетаются западные и восточные музыкальные традиции, а тембровое богатство восточных инструментов (уд, най, танбур, канун) гармонично дополняет звучание симфонического оркестра.

Смешанные хоры. Объединение представителей разных музыкальных культур в единый хоровой коллектив – это следствие сотрудничества и работы арабских и узбекских композиторов. Автор, исходя из опыта работы с композиторов Амером Джаафаром, отмечает что синтез двух вокальных техник, где традиционное арабское пение со свободной интерпретацией мелодии сочетается с четкой ритмической структурой узбекской музыки. Такие проекты открывают новые горизонты для музыкального искусства, сочетая аутентичные элементы обеих культур.

Аранжировки хоровых композиций. Создание новых аранжировок для арабских песен, с учетом различных хоровых составов и современных инструментов является творческой задачей для композиторов и аранжировщиков. Например, произведения Амера Джаафара, аранжированные Нодирбеком Махаровым (Tala’al Badru Alayna, Ramz al-Az и др.), демонстрируют использование эстрадных и современных инструментов, таких как гитара, синтезаторы, электронные барабаны и духовые.

Сохранение ключевых элементов арабской музыки (например, ритмов макамат и мелодических линий) в сочетании с современными инструментами делает аранжировки более универсальными. Кроме того, учитывается тип хорового состава — женский, мужской, смешанный, детский хор, камерный ансамбль или большой симфонический хор.

Организация концертов и других культурных мероприятий являются ключевым шагом для популяризации хоровой музыки, как национальной, так и межнациональной. Так 11 февраля 2024 года произведения Амера Джаафара были исполнены Государственным симфоническим оркестром Узбекистана в концертном зале Культурного центра Шейха Джабера в Эль-Кувейте, столице Государства Кувейт, где получил высокую оценку публики.

Современное хоровое искусство переживает интересный и многогранный процесс, где синтез различных музыкальных традиций открывает новые горизонты для творчества и взаимопонимания между культурами.

Синтез этих музыкальных культур в хоровых произведениях обогатил арсенал композиторов и аранжировщиков, позволив сочетать богатые оркестровые традиции и вокальные техники, характерные для обеих культур. Этот процесс не только способствует сохранению и развитию культурных традиций, но и служит важным инструментом межкультурного диалога, расширяя музыкальные горизонты и укрепляя связи между различными народами и музыкальными школами.

Таким образом, синтез арабского и узбекского пения становится важным направлением в современном музыкальном искусстве, предлагая новые перспективы для творческого поиска и культурного обмена.

Использованная литература

1. Махаров Н. Т. Становление узбекской национальной композиторской школы // *Проблемы современной науки и образования*. – М. : 2017. – Вып. №35. – С. 48–51.
2. Adsani – Amer Jaafar, Nasser Sahim, Nodirbek Makharov [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=efeRd16nMY0.
3. Tala'al Badru Alayna – Amer Jaafar, arr. Nodirbek Makharov [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=e6x_2_ErMng.
4. Makarov N. T. *Creative union of composers Amer Jaafar and Nodirbek Makharov* // *European Journal of Arts*. – Vienna, 2024. – №4.

References

1. Makharov, N. T. *Stanovlenie uzbekskoi natsional'noi kompozitorskoi shkoly* [Formation of the Uzbek National School of Composition]. *Problemy sovremennoi nauki i obrazovaniia* [Problems of Modern Science and Education], no. 35 (2017): 48–51.
2. Jaafar, Amer, Nasser Sahim, and Nodirbek Makharov. *Adsani*. YouTube video. Accessed April 25, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=efeRd16nMY0.
3. Jaafar, Amer, and Nodirbek Makharov. *Tala'al Badru Alayna*. Arranged by Nodirbek Makharov. YouTube video. Accessed April 25, 2025. https://www.youtube.com/watch?v=e6x_2_ErMng.
4. Makarov, N. T. "Creative Union of Composers Amer Jaafar and Nodirbek Makharov." *European Journal of Arts*, no. 4 (2024).