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: 19.03.2025 · Accepted: 09.05.2025 · Published: 01.06.2025
DOI: https://doi.org/10.64681/8d7sg427

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

Пропаганда и инициатива развития макома на примере современной музыки Алима Муллаева «Отблески Востока»

(Promotion and initiatives for the development of maqom:
a case study of Alim Mullaev's modern composition *Reflections of the East*)

Alim Mullaev

Department of Composition and Arrangement, National Institute of Pop Art named after Botir Zakirov under the State conservatory of Uzbekistan, Uzbekistan/Tashkent, Botir Zakirov street 1, 100027
E-mail: mullaevalim@gmail.com

Аннотация

В статье рассматривается применение традиционных принципов макомной музыки на примере произведения Алима Муллаева «Отблески Востока», в частности, макома «Ирок». Исследование охватывает основные элементы макомной структуры, такие как форма, лад, ритм (усуль), гетерофония, микротональность и особенности исполнительской практики. Особое внимание уделено разделу «Таснифи Ирок», который анализируется через призму его звуковысотной организации и ритмической структуры. Автор исследует, как традиционные макомные элементы были сохранены и интерпретированы в современном контексте, подчеркивая их новаторское использование для создания оригинального звучания. В работе также рассматривается роль инструментов, таких как танбур, и их влияние на ладовую организацию, а также применение микротонов, что придает произведению особую интонационную окраску. Важным аспектом является внедрение исполнительского приёма ноуля, который оживляет ноты и создает выразительные переходы между звуками. Статья делает акцент на синтезе традиции и инновации, характерном для современного музыкального языка Муллаева.

Ключевые слова: маком, Ирок, усуль, ноуля, гетерофония, танбур, микрохроматика, Бозгуй, лада, академическая музыка

Annotation

The article examines the application of traditional maqom principles in the composition "Reflections of the East" by Alim Mullaev, particularly focusing on the maqom Iroq. The study covers the key elements of maqom structure such as form, mode, rhythm (usul), heterophony, microtonality, and features of performance practice. Special attention is given to the section Tasnifi Iroq, which is analyzed through its pitch organization and rhythmic structure. The author investigates how traditional maqom elements have been preserved and interpreted in a modern context, highlighting their innovative use to create a unique sound. The

role of instruments, such as the tanbur, and their influence on modal organization is also discussed, along with the application of microtones, which adds a distinct tonal color to the composition. A key aspect of the work is the introduction of the performance technique “nola”, which enlivens notes and creates expressive transitions between sounds. The article emphasizes the synthesis of tradition and innovation, characteristic of Mullaev's contemporary musical language.

Keywords: maqom, Iroq, usul, nola, heterophony, tanbur, microchromatics, Bozguy, mode, academic music

Annotatsiya

Ushbu maqolada Alim Mullaevning «Sharqning aks-sadosi» asarida, xususan, «Iroq» maqomi misolida an'anaviy maqom tamoyillarining qo‘llanilishi ko‘rib chiqiladi. Tadqiqot maqom tuzilmasining asosiy elementlarini, jumladan, forma, lad, ritm (usul), geterofoniya, mikrotonalniylik va ijro uslubining xususiyatlarini o‘z ichiga oladi. Maxsus e’tibor «Tasnifi Iroq» bo‘limiga qaratilgan bo‘lib, uning tovushbalans va ritmik tuzilmasi orqali tahlil qilinadi. Muallif an’anaviy maqom elementlarining zamonaviy kontekstda qanday saqlanib, talqin qilinganini, ularning original tovush yaratishda yangicha qo‘llanilishiga urg‘u beradi. Asarda tanbur kabi musiqiy asboblarning roli va ularning lad tashkilotiga ta’siri, shuningdek mikrotonlarning qo‘llanilishi, asarga o‘ziga xos intonatsion rang-baranglik qo‘shishi muhokama qilinadi. Muhim jihatlardan biri sifatida nola ijro texnikasining kiritilishi keltirilgan bo‘lib, bu texnika notalarni jonlantiradi va tovushlar orasidagi ifodali o‘tishlarni yaratadi. Maqola Mullaevning zamonaviy musiqa tilida an’anaviylik va innovatsiyaning sinteziga urg‘u beradi.

Kalit so‘zlar: maqom, Iroq, usul, nola, geterofoniya, tanbur, mikroxromatika, Bozguy, lad, akademik musiqa

В начале расскажем о тех традиционных принципах, которые были применены в произведении с сохранением их основных функций и были ли они использованы по-новому. Форма, лад, гетерофония, ритм-усуль, ноуля и микрохроматика как исполнительское решение для академических инструментов. Во многих случаях раздел «Бозгуй» рассматривается как структурно устойчивый элемент макома — своеобразный «дом», к которому осуществляется возвращение после развития в других разделах. В отличие от «Хона», где происходят интонационные и формообразующие изменения,

«Бозгуй» сохраняет неизменность, что придаёт ему роль опорного звена в общей структуре макома. Несмотря на возможное интонационное сходство с материалом «Хона», в данной работе термин «рефрен» используется исключительно как аналитическая категория, обозначающая повторяющийся, устойчивый раздел. Следует подчеркнуть, что его применение не связано с функциональной природой макомовидных структур, характерных, например, для макома «Ирок». Для конкретизации рассмотрим первую часть макома «Ирок» — «Тасниф», входящий в заключительную сюиту Шашмакома. Этот материал используется для анализа звуковысотной организации, ритмической структуры (усуль) и приёмов формообразования. Особое внимание уделено способам соединения звуков, которые в системе макома выполняют роль структурных связей и обеспечивают целостность мелодического развития.

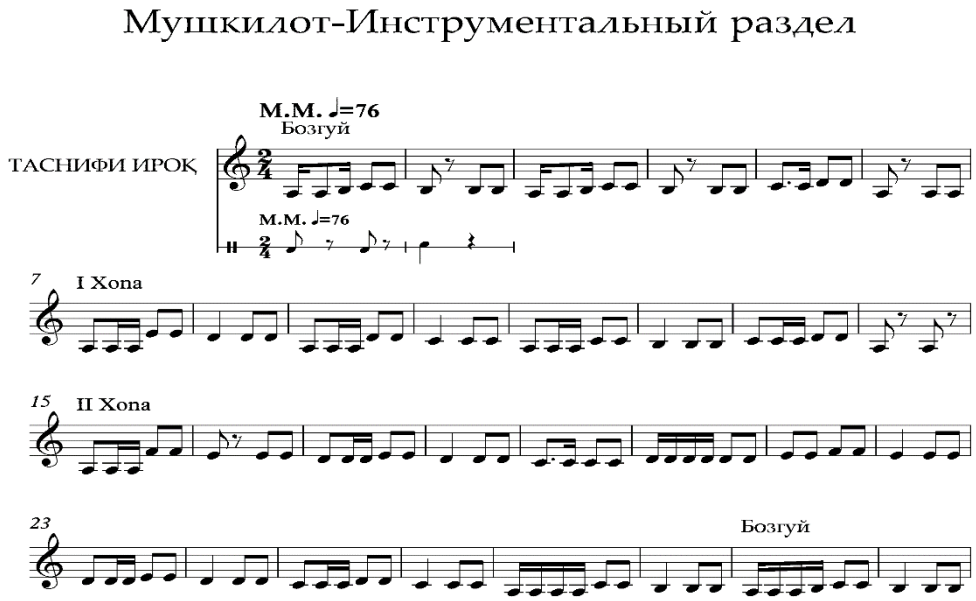

Рис. 1. *Пример из книги Шашмакома 6 тома Ирок и его инструментальной части «Таснифи Ирок» [1, с.6].*

Рассмотрим первую часть инструментального раздела макома «Ирок» — «Таснифи Ирок». Основную мелодическую линию в этом разделе, как правило, ведёт танбур, что предопределяет важную роль его строя в

формировании ладовой структуры макома. Поскольку танбур является ладоопределяющим инструментом, его настройка напрямую влияет на звуковысотную организацию каждого макома.

Для макома «Ирок» характерен строй танбура: G, D, G, G — при этом первая, третья и четвёртая струны настраиваются унисоном на ноту G. Данный строй формирует специфическое звуковое пространство, в котором разворачивается мелодика макома и задаются опорные тоны [1, с. 18].

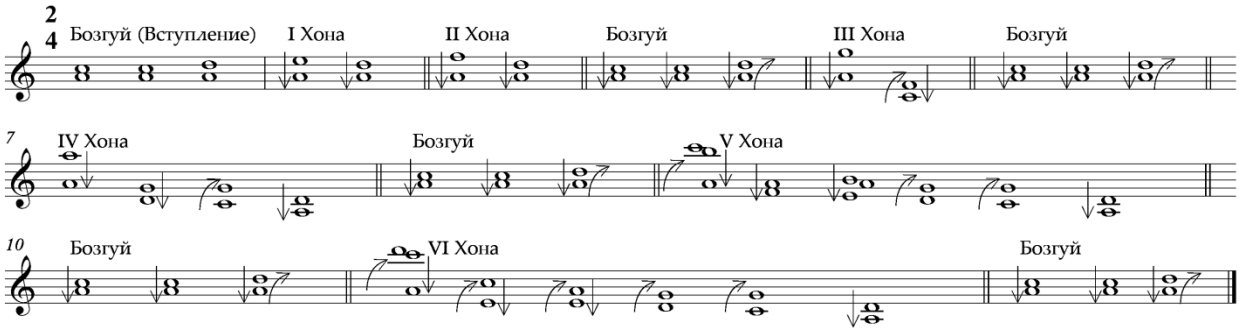

Рис. 2. *Анализ звуковысотности и ладовая сторона макома Ирок.*

Рис. 2. иллюстрирует звуковысотную структуру раздела «Таснифи Ирок». Направленность мелодического движения обозначена стрелками, что позволяет визуализировать общую звуковысотную траекторию. Такой способ представления способствует более глубокому пониманию мелодического рельефа и, в частности, может быть полезен для композитора при создании новых форм, основанных на принципах традиционной звуковысотной организации макома. Аналогичные подходы к анализу звуковысотности встречаются в исследованиях узбекских народных песен, выполненных Ю. Г. Коном [3, с. 14], а также в трактовке «Джами» с комментариями В. М. Беляева [2], где затрагиваются принципы ладообразования и интонационной структуры.

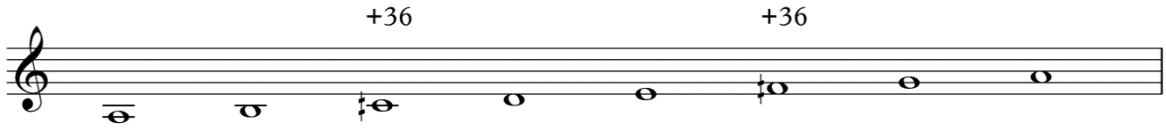

Рис. 3. *Строение лада в произведении «Отблески Востока» I часть.*

Ладовая структура макома «Ирок» была предметом обсуждения с рядом исполнителей и проанализирована на основе как исполнительской практики, так и научно-исторических источников. В результате анализа и консультаций, в частности с известным исполнителем на танбуре Аброром Зуфаровым, была принята обоснованная интерпретация ладовой модели данного макома.

Согласно устоявшейся традиции, подтверждённой как практикой, так и музыковедческими наблюдениями, в макоме «Ирок» систематически повышаются третья и шестая ступени лада — в пределах приблизительно 36 центов. Это повышение на протяжении всей первой части и сохраняется как при восходящим, так и нисходящим движении, формируя характерную микротоновую окраску звучания. Таким образом, для целей исполнения и композиции в рамках макома «Ирок» было определено оптимальное ладовое решение: повышение третьей и шестой ступеней в диапазоне от +30 до +40 центов. Эта настройка применяется в первую очередь к танбуру — как ладоопределяющему инструменту, а также распространяется на остальные инструменты ансамбля, за исключением дойры, которая не участвует в высотной структуре, но поддерживает ритмическую организацию (усуль).

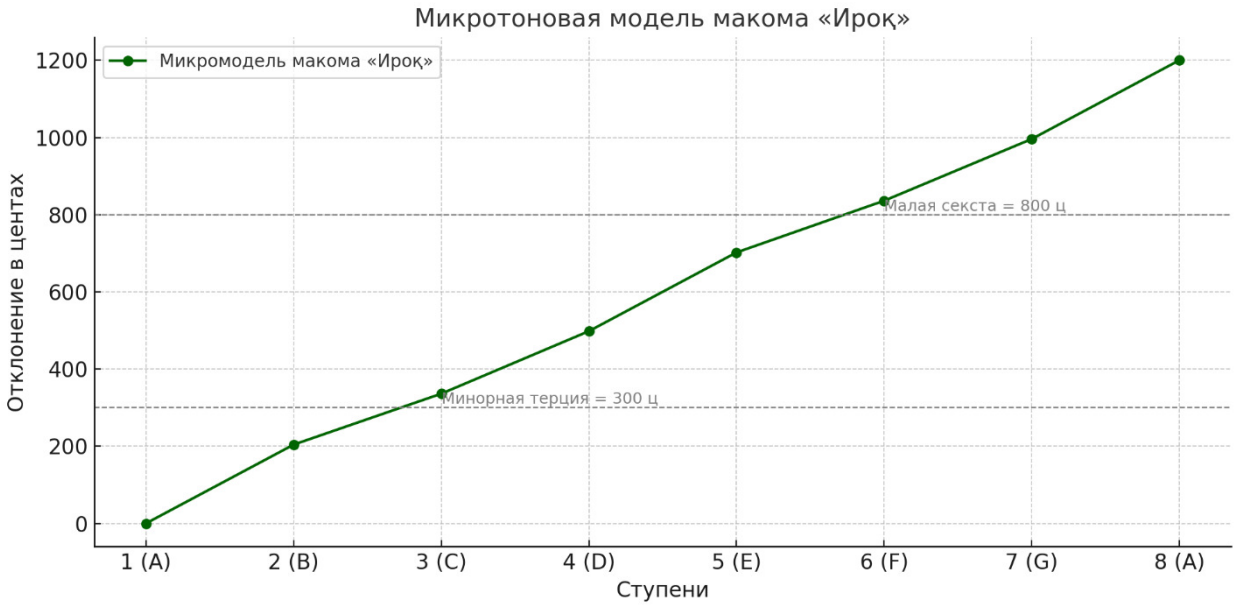

Рис. 4. *Микротоновая модель макома «Ирок».*

Для наглядности приведем график, который иллюстрирует звуковысотное отклонение ступеней от равномерно темперированного строя. Повышение 3-й и 6-й ступеней на ~36 центов.

Подытоживая вышеизложенное, можно отметить, что форма, лад и ритмическая структура (усуль) сохранены в их традиционном виде, характерном для заключительной части макома Ирок. В то же время в произведение органично интегрированы новаторские элементы, которые придают макомной музыке оригинальное, живое, естественное и, что особенно важно, современное звучание.

Начнем с того, что произведение открывается вступлением, состоящим из нескольких тактов и штрихов струнных, исполняемых с использованием флажолетов. В сочетании с усулем это создает аутентичное народное звучание. Две скрипки ведут квинтовый интервал, в то время как альт и виолончель подчеркивают ритмический рисунок, учитывая ладовую специфику.

Далее следует раздел Хона, где посредством имитации звучания народных инструментов в партии струнных развивается полифоническая фактура, органично сочетающаяся с гетерофонией. Это формирует многослойную звуковую ткань, в которой устойчивость основных тонов, особенно в разделе «Бозгуй», сохраняет связь с традицией, придавая произведению современное и выразительное звучание. Состав: Най, Кошнай, Танбур, Канун, 2 Дойры, Гижжак, I, II Скрипки, Альт, Виолончель.

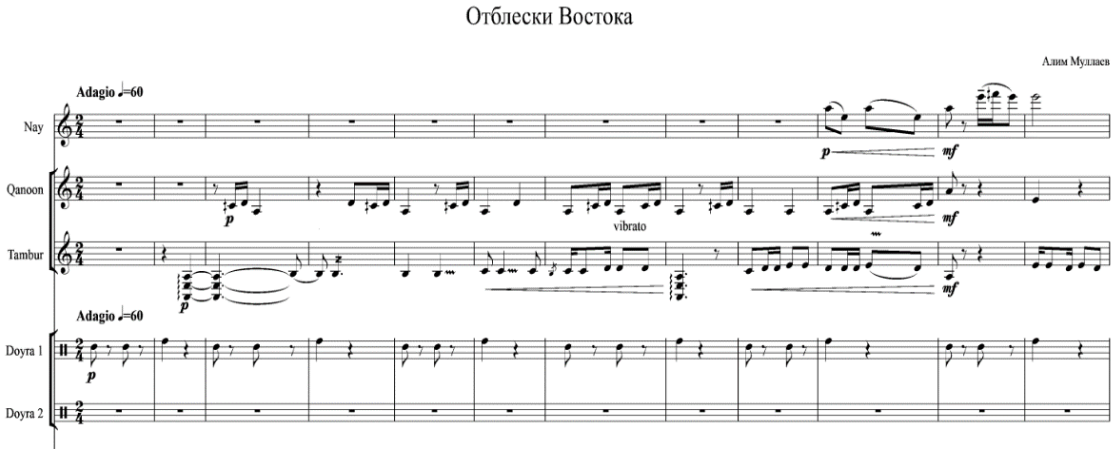

Рис. 5. *Отрывок партитуры «Отблески Востока»*

Рис. 5. В данном разделе сольная партия передана танбуру с учетом ладовой и звуковысотной структуры. В качестве аккомпанемента используется мотив конуна, в котором отражены характерные для лада «Ирок» изменения, включая повышение третьей ступени. Эти мотивы подчеркивают развитие ладовой линии и придают звучанию выразительную мелодику.

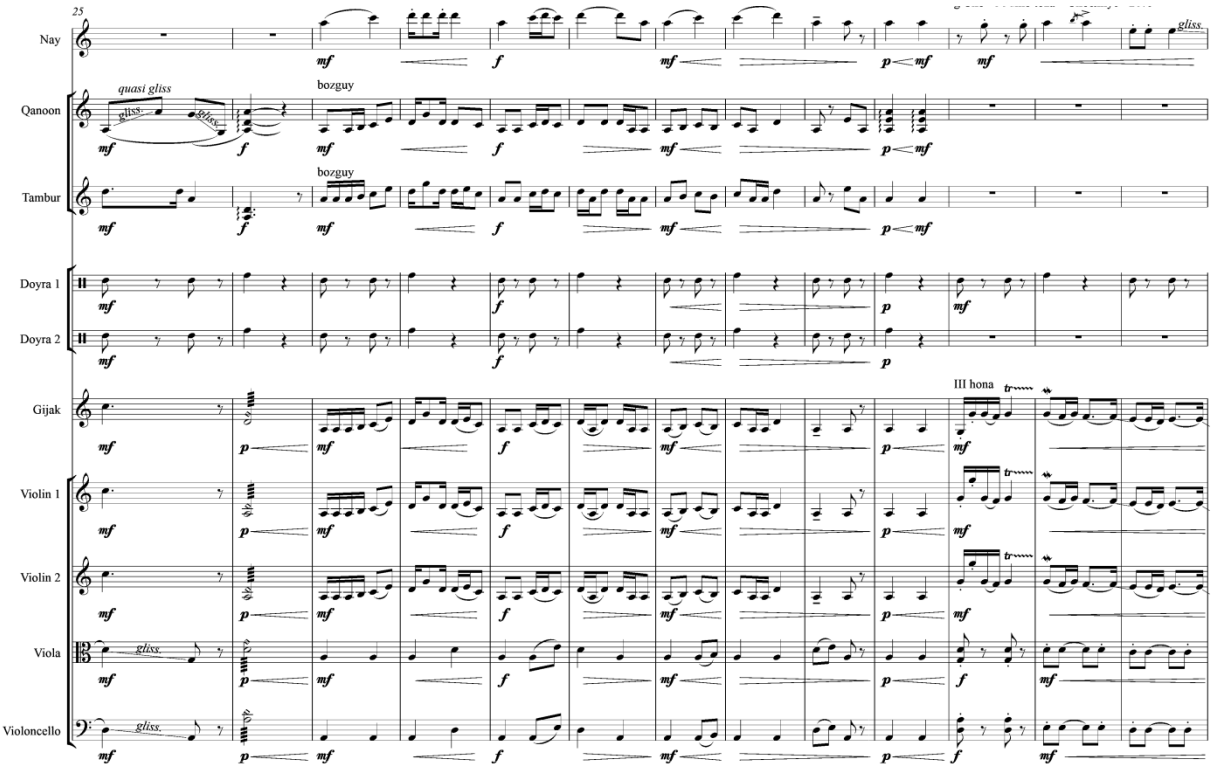

Рис. 6. *Отрывок партитуры «Отблески Востока»*

Партия ная в данном разделе отличается от остальных инструментов, однако канун и танбур частично ведут линию в унисон, подобно гижжаку и двум скрипкам. При этом най удерживает основные тоны тематического материала, обеспечивая интонационное единство группы инструментов. В партиях альта и виолончели встречаются схожие мотивы, заимствованные из темы, однако их функция заключается преимущественно в контрапункте и формировании «басовой гармонии». Соблюдая чередование разделов «Хона» и «Бозгуй», развитие достигает кульминации в шестой «Хоне» и завершается финальным проведением «Бозгуй», сохраняя ладовую устойчивость и структурную целостность произведения.

В традиции макомных ансамблей и по сей день сохраняется разделение на функциональные партии, хотя в общем звуковом потоке их разграничение становится менее очевидным. В данной работе акцент сделан на синтезе

нескольких принципов многоголосия, а также на исполнительской практике, известной как *ноуля*.

Ноуля — это не только форма живого исполнительского мастерства, при которой каждое исполнение уникально, но и искусство соединения звуков — двух нот — в одно выразительное целое. Это соединение рождается из слухового опыта, внутреннего музыкального чувства и интуиции исполнителя. Именно здесь раскрывается тончайшая грань индивидуальной фантазии, изящества и владения орнаментикой: мастерство *ноуля* позволяет оживить ноту, придать ей выразительное движение, превращая переход от одной ноты к другой в художественный жест, наполненный тончайшей нюансировкой и чувственным богатством восточной орнаментики.

Восточная музыкальная традиция, в отличие от строго зафиксированной академической, требует тонкого слухового восприятия на уровне микротонов. Это делает *ноуля* не просто исполнительским приёмом, а проявлением живого звукового мышления, где орнаментика, нюанс и интонация становятся продолжением самого исполнителя. Поэтому орнаментика и штриховые нюансы, связанные с *ноуля*, не всегда подлежат точной записи: они вторичны по отношению к живому потоку музыкального выражения и импровизационной природе макомной традиции. Отсутствие детализированной орнаментики в нотной записи обусловлено и практической задачей — облегчить восприятие материала исполнителем, сохранив свободу интерпретации. Это упрощение способствует естествен-ному освоению и внутреннему «проживанию» музыки.

Список литературы

1. Раджабий Ю. Шашмаком: Т. 1. – Ташкент, 1966.
2. Беляев В. М. Комментарии к трактату Джами. – Ташкент: Изд-во литературы и искусства им. Гафура Гуляма, 1960.

3. Кон Ю. Г. Некоторые особенности ладового строения узбекской народной песни и ее гармонизации. – Ташкент, 1979.
4. Юнусов Р. Шашмаком. – Ташкент, 1992.
5. Юнусов Р. Мирсадык Таджиев. – Ташкент, 2018.
6. Раджабов И. Мақомлар. – Ташкент, 2006.
7. Матякубов О. Узбекская классическая музыка. – Ташкент, 2015.
8. Мирталипова И. М. Микрохроматика: назария, тарих ва амалиёт: автореф. дис. ... д-ра филос. (PhD) санъатшунослик бўйича. – Ташкент: 2021.

References

1. Rajabi, Yu. *Shashmakom: T. 1* [Shashmakom: Vol. 1]. Tashkent, 1966. (in Russian)
2. Belyaev, V. *Kommentarii k traktatu Dzhamiy* [Comments on the Treatise of Jami]. Tashkent: Izd-vo literatury i iskusstva im. Gafura Gulyama, 1960. (in Russian)
3. Kon, Yu. *Nekotorye osobennosti ladovogo stroeniya uzbekskoy narodnoy pesni i eye garmonizatsii* [Some Features of the Modal Structure of Uzbek Folk Song and Its Harmonization]. Tashkent, 1979. (in Russian)
4. Yunusov, R. *Shashmakom* [Shashmakom]. Tashkent, 1992. (in Russian)
5. Yunusov, R. *Mirsadyk Tadzhiev* [Mirsadik Tadjiev]. Tashkent, 2018. (in Russian)
6. Rajabov, I. *Maqomlar* [Maqoms]. Tashkent, 2006. (in Uzbek)
7. Matyakubov, O. *Uzbekskaya klassicheskaya muzyka* [Uzbek Classical Music]. Tashkent, 2015. (in Russian)
8. Mirtalipova, I. *Mikrokhromatika: nazariya, tarix va amaliyot: avtoref. dis. d-ra filos. (PhD) san'atchunoslik bo'yicha* [Microchromatics: Theory, History, and Practice: Abstract of Dissertation for Doctor of Philosophy (PhD) in Art Studies]. Tashkent, 2021. (in Uzbek)