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: 04.09.2025 · Принята: 16.10.2025 · Опубликована: 28.10.2025
DOI: https://doi.org/10.64681/jdctxr51

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(5), 2025
www.jnculture.uz

Особенности процесса синтеза западной формы и восточного мелоса (на примере анализа авторских вариаций на тему узбекской народной песни “Хай бола, бола”)

(The Specific Features of the Synthesis of Western Form and Eastern Melos (Based on the Analysis of Author’s Variations on the Theme of the Uzbek Folk Song “Hay bola, bola”))

Akmal Safarov

The Department of Composition, Bastakor and General Piano,
The Institute of Uzbek national musical art named after Yunus Rajabiy,
100001, Mustaqillik, 1.
Uzbekistan/Tashkent
ORCID: https://orcid.org/0009-0002-2031-6910
E-mail: akmal-safarov-1993@mail.ru

Аннотация

В данной статье говорится об особенностях синтеза различных музыкальных форм и жанров, о значении обогащения национальной музыкальной культуры, а также – о важности применения инновационного подхода в решении возникающих при этом творческих задач в процессе синтеза. Работа композитора над любым жанром требует, во-первых, технологической оснащённости, совершенного владения системой выразительных средств, присущих жанру, над которым работает композитор. Каждый музыкальный жанр обладает своей спецификой, обусловленной направленностью для слушателей. В этом отношении, особую трудность представляет создание музыки на основе синтеза различных форм и жанров. Казалось бы, сочинять музыку на этом аспекте очень легко, поскольку эта музыка должна быть проста, доступна восприятию. Поэтому работа над синтезом различных жанров и форм требует от композитора знание профессионального письма, эстетических запросов современного слушателя, а также инновационных подходов и решений.

Каждый композитор в своей творческой деятельности может столкнуться с идеей создания произведения на основе синтеза элементов разных музыкальных культур, точнее говоря, на основе тенденции «Восток – Запад».

Ключевые слова: композитор, вариации, синтез, инновация, жанр, форма, фольклор, песня.

Abstract

This article discusses the features of synthesizing various musical forms and genres, the importance of enriching national musical culture, and the significance of applying an innovative approach to solving creative tasks that arise in the process of synthesis. A composer's work in any genre requires, first of all, technological proficiency and a perfect command of the expressive means inherent to the genre in which the composer is working. Each musical genre has its own specificity, determined by its orientation toward the audience. In this regard, creating music based on the synthesis of different forms and genres presents particular challenges. At first glance, composing music in this context may seem easy, since such music should be simple and accessible to perception. However, working on the synthesis of various genres and forms requires from the composer a solid knowledge of professional composition techniques, an understanding of the aesthetic demands of the modern listener, as well as innovative approaches and solutions. Every composer, in the course of their creative activity, may encounter the idea of creating a work based on the synthesis of elements from different musical cultures — more precisely, on the "East–West" tendency.

Keywords: composer, variations, synthesis, innovation, genre, form, folklore, song.

Annotatsiya

Mazkur maqolada turli musiqiy shakl va janrlarning sintezi xususiyatlari, milliy musiqiy madaniyatni boyitishning ahamiyati, shuningdek, sintez jarayonida yuzaga keladigan ijodiy masalalarni hal etishda innovatsion yondashuvni qo‘llash muhimligi haqida so‘z yuritiladi. Kompozitorning har qanday janr ustida ishlashi, avvalo, texnologik jihatdan yetarli tayyorgarlikni, shuningdek, u ishlayotgan janrga xos ifoda vositalari tizimini mukammal egallashni talab etadi. Har bir musiqiy janr tinglovchilarga yo‘naltirilganligi bilan belgilanadigan o‘ziga xos xususiyatlarga ega. Shu ma’noda, turli shakl va janrlarning sintezi asosida musiqa yaratish alohida murakkablikni tug‘diradi. Bir qarashda bu yo‘nalishda musiqa yaratish osondek tuyuladi, chunki bunday musiqa soddaligi va tinglovchi tomonidan oson qabul qilinishi bilan ajralib turadi. Shu sababli, turli janr va shakllarning sintezida ishlash kompozitordan professional yozuv malakasini, zamonaviy tinglovchining estetik talablarini, shuningdek, innovatsion yondashuv va yechimlarni bilishni talab etadi. Har bir kompozitor o‘z ijodiy faoliyati davomida turli musiqiy madaniyat unsurlarining sintezi asosida, aniqrog‘i, “Sharq – G‘arb” tendensiyasiga asoslangan asar yaratish g‘oyasi bilan to‘qnash kelishi mumkin.

Kalit so‘zlar: kompozitor, variatsiyalar, sintez, innovatsiya, janr, shakl, folklor, qo‘shiq.

Композиторское творчество – сложный процесс, предполагающий сочинение музыки. Это область художественной деятельности, предпосылками которого являются такие факторы, как природный талант, художественное мастерство, профессиональное образование, богатое воображение, вдохновение, колоссальный труд. «Сочинение музыки, - по словам А.Онеггера, - самая возвышенная профессия» [1, с. 38]. Новизна и художественная ценность являются основополагающими параметрами композиторского творчества. Поиск новизны связан с экспериментами, смелыми решениями, открывающими пути в новые направления в искусстве. В сущности, композиторское творчество – непрерывный инновационный процесс. Иначе говоря, инновационные поиски и решения составляют основные устремления композитора в самоутверждении его как творческой личности.

Выявление технологии композиторского процесса – задача исключительно сложная и трудно выполнимая. «Все согласны с тем, – пишет Д.Смирнов, – что в самом процессе композиции есть нечто необъяснимое, непознаваемое – какая-то удивительная тайна, а вернее, множество тайн, загадок или вопросов, на которые практически невозможно найти удовлетворяющие ответы. Как тут быть? Проще всего не говорить о них – пусть себе остаются тайнами» [2, с. 39]. И как любая тайна, она притягательна для исследователя, пытающегося раскрыть секреты творческого процесса. Во многом изучение творческого процесса композитора связана с психологией художественного творчества. «Вопросы психологии творчества, – по мнению Э.Денисова, – настолько сложны и индивидуальны, что вполне научное исследование их едва ли возможно» [3, с. 18]. И всё же попытаемся проникнуть в процесс композиторского творчества в инновационных аспектах.

Работа композитора над любым жанром требует, во-первых, технологической оснащённости, совершенного владения системой выразительных средств, присущих жанру, над которым работает композитор. Каждый музыкальный жанр обладает своей спецификой, обусловленной направленностью для слушателей. В этом отношении, особую трудность представляет создание музыки на основе синтеза различных форм и жанров. Казалось бы, сочинять музыку на этом аспекте очень легко, поскольку эта музыка должна быть проста, доступна восприятию. Поэтому работа над синтезом различных жанров и форм требует от композитора знание профессионального письма, эстетических запросов современного слушателя, а также инновационных подходов и решений.

Кроме того, каждый композитор в своей творческой деятельности может столкнуться с идеей создания произведения на основе синтеза элементов разных музыкальных культур, точнее говоря, на основе тенденции «Восток – Запад». При этом, каждый творец может индивидуально распорядиться методами использования данных элементов. Автор Вариаций на тему узбекской народной песни «Хай бола, бола» основывается на синтезе устоявшейся на протяжении нескольких веков форме западно-европейской классической музыки и восточной, а именно, узбекской народной мелодии.

Данное произведение было создано в 2017 году. Как было упомянуто выше, объектом, послужившим основой для варьирования, стала песня из богатого арсенала узбекского фольклора “Хай бола, бола” жанре лапар. Значение названия песни невозможно передать буквальным переводом, так как этот процесс предполагает знание истории, культуры и быта узбекского народа. Можно лишь попытаться объяснить, что название происходит из повторяющего в песне отрывка, что служит обращением к малышу. Говоря иначе, эта песня включает в себя огромную народную мудрость, которая выражатеся в добрых пожеланиях к подрастающему поколению.

Как известно, исполнительский стиль в творчестве автора музыки перевоплощается в стиль композиторский. Эту мысль подтверждает Т.Ляхина: «Относительно переложений, транскрипций и обработок ключевым является момент постижения принципов мышления, характерных для другой инструментальной школы, адаптация их к собственному исполнительскому стилю и перевоплощение первоисточника с учетом конкретных возможностей исполнителя и инструмента» [4, с.137]. Структурная организация Вариаций ориентирована на концертное воплощение и демонстрацию индивидуального стиля композитора [5, с. 30].

Вопрос, который возникает в первую очередь – почему автор выбрал именно жанр вариаций? Лёгкость музыкальной ткани и полное её построение на триольной фактуре привлекли композитора, что толкнуло его к созданию музыкального произведения именно в этом жанре. Изучая богатое наследия всего композиторского искусства можно прийти к выводу, что именно данный жанр во многих случаях способен всесторонне и полностью раскрыть ту или иную народную мелодию.

Задача композитора состояла в создании миниатюрного произведения и при этом достаточно раскрыть народную мелодию. Итак, тема мелодии зафиксирована в размере 12/8 в си миноре, а её квадратная структура облегчает композитору задачу создания формы. Гармонизация темы происходит на интуитивной основе. Точнее говоря, автор пытается выйти за рамки правил гармонизации классической гармонии. Движение основной мелодии триолями диктует длительность других голосов и, таким образом, создаётся как бы свободная фоновая атмосфера для «обыгрования» мелодии, как показано на рис.1.

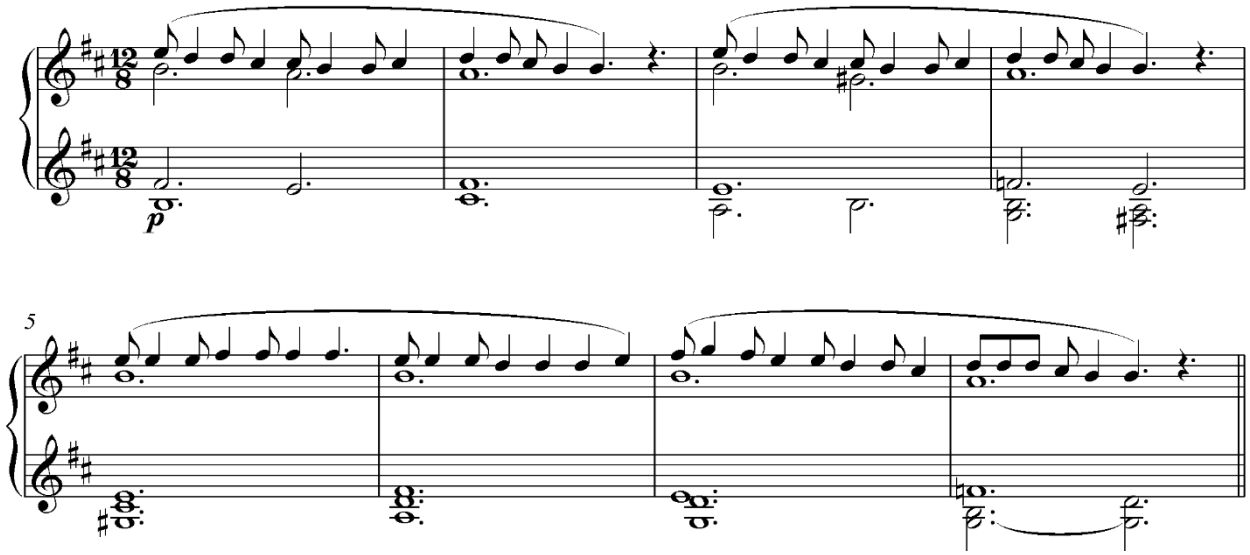

Рис. 1. Основная тема вариаций.

Далее настаёт черёд вариаций. Даже если произведение состоит из четырёх вариаций, автор предпочитает исполнять его в ином виде, т.е. после показа темы начинается интерпретация самого автора – добавление связующего отрывка между темой и первой вариацией. Данный отрывок вошёл в композицию после её создания в результате многократного исполнения его самим автором. В нём он подчёркивает узбекский мелос с исполнительской точки зрения при помощи современных звуковых элементов на приготовленном рояле. Имитация звуков некоторых узбекских национальных струнно-щипковых инструментов осуществляется щипком струн рояля.

Первая вариация направлена на имитирование арфы. Данный инструмент представляет огромный интерес для композитора своим тембром. И поэтому автор старается приблизить звучание фортепиано к звучанию арфы. Как это осуществляется? Итак, для этого композитор варьирует мелодию в высоком регистре и создаёт синкопированность между партиями правой и левой рук, т.е. партия правой руки «опаздывает» на восьмую ноту. А также, в данной вариации нет аккордов, а гармония создается при помощи своеобразной полифонии обеих партий на длительной педали. Как уже известно, успех данного произведения сильно зависит от соблюдения

некоторых критерий его исполнения. На рис.2 продемонстрированы указанные выше находки композитора.

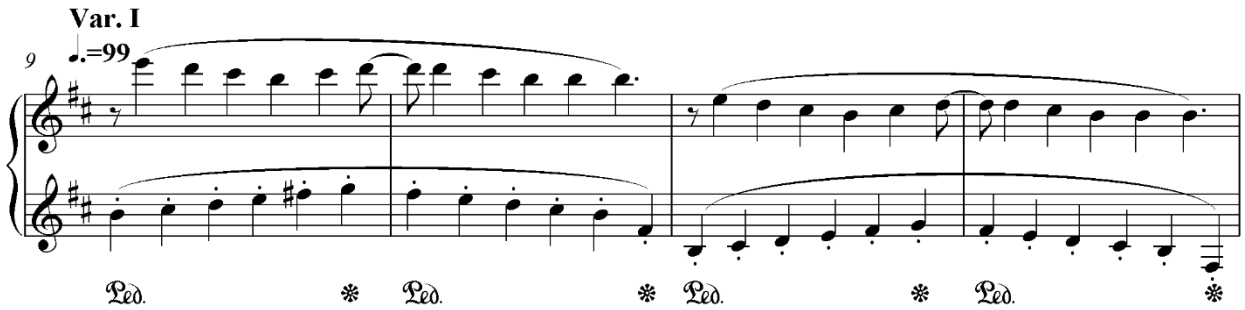

Рис. 2. Отрывок из первой вариации.

Вторая вариация создаёт яркий контраст вместе с предыдущей вариацией. Быстрый темп, использование стаккато, мелкое дробление основной темы создают скерцозный характер. А создаваемый хроматизм в аккордах на сильных долях такта подчёркивает остроту звучания. Здесь автор также старается создать современную гармонию на основе вертикали партий правой и левой рук. Во всех четырёх вариациях можно заметить повторность структуры: первые два такта в каждой вариации повторяются с изменением либо регистра, либо гармонической структуры, а последующие два такта (5-6 тт.) повторяют материал предстоящих четырёх тактов с транспозицией на интервал кварта. Этот критерий развития диктует сама структура оригинала. Говоря иначе, во многих случаях в узбекском фольклоре лидирует повторность, что и позаимствовал автор.

Третья вариация в более умеренном темпе создаёт свободную атмосферу для распевности мелодии. Здесь также имеет свою роль педаль. Даже если мелодия сильно изменилась при варьировании, она всё равно легко узнаваема. Говоря о гармоническом языке, нужно отметить, что гармония создаётся на основе элементов различных ладов, которые присутствует здесь: дорийский лад (28-т.), локрийский лад (30-т.), фригийский лад – использование септаккорда второй низкой ступени (32-т.) и т.д.

Последняя вариация в отличие от других имеет четырёхтактовое вступление и завершение – маленькую коду всего произведения. Вступление понадобилось, чтобы показать характер и стремительность этой вариации. Как уже было указано выше, все вариации создают яркий контраст между собой и при этом «не соседние» вариации очень схожи по характеру. Можно вывести тенденцию развития – медленный – быстрый – медленный – быстрый. В этой вариации отождествляется весь смысл предыдущих. Гармонический язык в ней также сложен и построен на хроматизме. Ярко выражена «игра» регистров. И конечно же, как у всех классиков в конце произведения чётко подчёркивается основная тональность и ставится «огромная точка».

В заключении можно добавить, что данное произведения написано в форме свободных вариаций с неизменной тональностью, размером и является одним из результатов взаимообогащения западно-европейской и восточной музыкальных культур.

Список литературы

1. Онеггер, А. *Я – композитор*. — Л., 1963. — с. 38.
2. Смирнов, Д. *О тайнах творческого процесса в музыке* // *Музыкальная академия*. — М., 2002. — № 2. — с. 39.
3. Денисов, Э. *О композиционном процессе* // Денисов, Э. *Современная музыка и проблемы эволюции композиторской техники*. — М., 1986. — с. 18.
4. Ляхина, Т. *О некоторых особенностях произведений на заимствованные темы в творчестве виртуозов XIX в.* // *Вестник СПбГУКИ*. — 2014. — № 1 (18). — с. 133–137.
5. Ислямова, Д. *О некоторых аспектах стилевого обновления современной узбекской фортепианной музыки* // *Музыкально-теоретические и артистические тенденции современной музыки*. — М., 2023. — с. 30.

References

1. Onegger A. *Ya – kompozitor* [I am a composer]. — Leningrad, 1963. — p. 38.
2. Smirnov D. *O taynakh tvorcheskogo protsessa v muzyke* [On the secrets of the creative process in music] // *Muzykal'naya akademiya*. — Moscow, 2002. — No. 2. — p. 39.
3. Denisov E. *O kompozitsionnom protsesse* [On the compositional process] // *Sovremennaya muzyka i problemy evolyutsii kompozitorskoy tekhniki* [Contemporary music and the problems of the evolution of compositional technique]. — Moscow, 1986. — p. 18.
4. Lyakhina T. *O nekotorykh osobennostyakh proizvedeniy na zaimstvovannye temy v tvorchestve virtuozov XIX v.* [On some features of works based on borrowed themes in the art of 19th-century virtuosos] // *Vestnik SPbGUKI*. — 2014. — No. 1 (18). — pp. 133–137.
5. Islyamova D. *O nekotorykh aspektakh stilevogo obnovleniya sovremennoy uzbekskoy fortepiannoy muzyki* [On some aspects of stylistic renewal in contemporary Uzbek piano music] // *Muzykal'no-teoreticheskie i artisticheskie tendentsii sovremennoy muzyki* [Musical-theoretical and artistic tendencies of contemporary music]. — Moscow, 2023. — p. 30.