

"TWELVE MAQOM SYSTEM" AND SHASHMAQOM

Tursunbaeva Fatima Batyrovna

*opera trainee, State Academic Bolshoi Theater of Uzbekistan
named after Alisher Navoi, Tashkent, Republic of Uzbekistan*

Abstract: *Uzbek musical art means, first of all, traditional performing arts. Its basis is makom execution. It is no secret that it was not easy for the Uzbek musical art to develop and reach such a level. Maqom art, formed from a long history and gradually developing, is distinguished by its noble tones and shades that lighten the human soul. It is difficult to imagine our musical art without makoms. Therefore, I believe that it is important for all of us to study and become more familiar with the work of the brilliant singers who contributed to its development, its origins, content and essence from history.*

Key words: *Uzbek musical art, shashmaqom, system of 12 maqoms, shube and avazat, jams and jeans, ud, "Kitabul-advar", Nasr, Mushkilot*

«СИСТЕМА ДВЕНАДЦАТИ МАКОМОВ» И ШАШМАКОМ

Турсунбаева Ф.Б

Турсунбаева Фатима Батыровна

*стажер оперы, Государственного Академического Большого Театра
Узбекистана имени Алишера Навои, г. Ташкент, Республика Узбекистан*

Аннотация: *Под узбекским музыкальным искусством подразумевается прежде всего традиционное исполнительское искусство. Его основу составляет макомное исполнение. Ни для кого не секрет, что узбекскому музыкальному искусству было нелегко развиваться и достигать такого уровня. Искусство макома, сформировавшееся из долгой истории и постепенно развивающееся, отличается своими благородными тонами и оттенками, которые облегчают душу человека. Трудно представить наше музыкальное искусство без макомов. Поэтому я считаю, что для всех нас важно изучить и поближе познакомиться с творчеством гениальных певцов, которые внесли свой вклад в его развитие, его истоки, содержание и сущность из истории.*

Ключевые слова: *Узбекское музыкальное искусство, шашмаком, система 12 макомов, шуъбе и авазат, джамы и жинсы, уд, «Китабул-адвар», Наср, Мушкилот,*

Актуальность исследовательской работы: наш народ издревле сохраняет свою национальность, ценности. Несмотря на то, что в разные периоды происходили различные политические и культурные изменения, наше культурное наследие, отражающее нашу национальную психику, традиции,

сохраняется и совершенствуется. На нашу страну не перестала оказывать влияние западноевропейская культура. Тем не менее, наши прекрасные традиции, обычаи и национально-культурное наследие не утратили своей привлекательности.

Цель моей статьи: в освоении темы сегодня открылось больше возможностей, чем когда-либо прежде. Теперь вам не нужно искать на пластинках или компакт-дисках произведения, которые виртуозно исполняют виртуозные исполнители. Все образцы аудио и видеозаписи представлены в высоком качестве на страницах социальных сетей. Кроме того, выдающиеся композиторы, ученые-музыковеды и опытные педагоги написали широкий спектр музыкальных книг, научных статей и учебно-методических пособий, которые сделали их доступными для изучения. Все это является шагом вперед в развитии нашей привлекательной макомной исполнительской власти. Ведь исполнение макама играет важную роль в узбекском музыкальном искусстве своей уникальностью и ценностью. Ниже приведена интересная и актуальная информация об искусстве макама.

Сведения о происхождении Системы двенадцати макамов.

Система двенадцати макамов - это совокупность шедевров, исполняемых придворными музыкантами. Его происхождение восходит к XIII веку. Он был впервые классифицирован великим ученым и музыкантом Сафиуддином Урмави, который жил и работал в этот период. Эта система была усовершенствована теоретиками музыки XV в. Макамы, шуъбе и авазат приобрели конкретную форму и получили трактовку в контексте целостной ладовой системы. В средневековых трактатах по музыке их называют чаще всего “джамами”, хотя различные по диапазону эти виды дифференцируются. Кроме этого звукоряды “джам” образуются из соединения жинсов. Поэтому целесообразно считать каждый из Двенадцати макамов определенным, распространенным в музыкальной практике ладовым образованием.

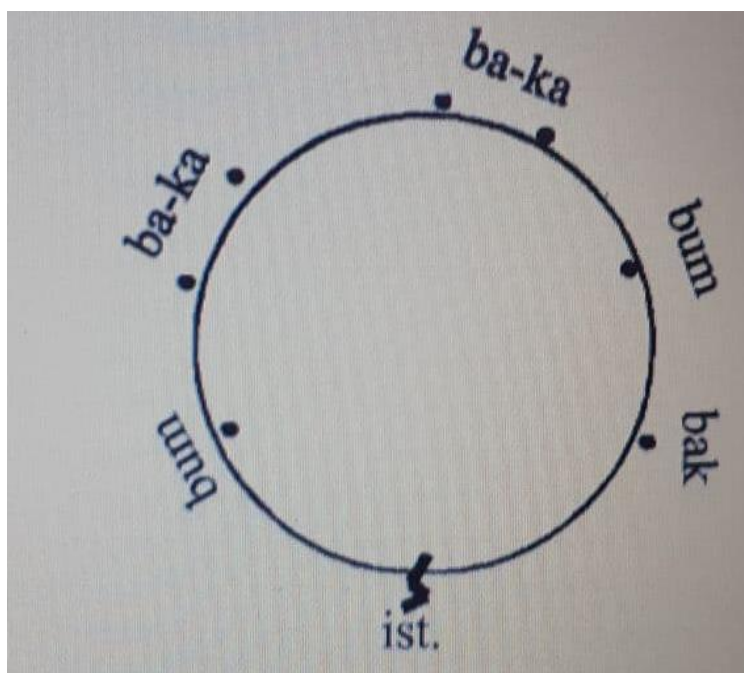
В трактатах XV века жинсы разделены на две группы. В первой группе располагаются жинсы в объеме четырехступенного звукоряда (Тетрахорд), вторую группу составляют жинсы в объеме пятиступенного звукоряда (Пентахорд). Иногда в первой группе жинсов встречаются пятиступенные, а во второй – шестиступенные (Гексахорд) звукоряды. Джамы и жинсы отличаются от современного темперированного диатонического звукоряда. В их интервальном составе имеются большие или меньшие величины в сравнении с полутоном и целым тоном. В первую группу входят семь жинсов, во вторую – тринадцать жинсов.

Но большинство из этих теоретически разработанных джамов не были предпочтительными для применения в музыкальной практике, а только те джамы, которые имели более высокий показатель гармоничности, были изолированы без необходимости для музыкальной практики. Важными

критериями были два фактора – наличие достаточного количества гармонических (консонансных) интервалов в структуре звукоряда и наличие ассоциации звуков на уровне октавы. Состав гармонических интервалов составляли, прежде всего, чистая Октава (Зул-Кулл), затем чистая Квинта (Зул-Хамс) и чистая Кварта (зуларба).

Эти интервалы, образованные делением струны инструмента Уд на две (1:2), Три (2:3) и четыре (3:4), представляют собой способ выражения через числа на древнем Востоке (Египет, Китай, Вавилон и др.) ученые хорошо знали. Пифагор, творчески усвоивший эту научную традицию, в свою очередь, считал, что эти интервалы(1:2; 2:3; 3:4) именно он разработал свою знаменитую тетрактиду по выражению. В этом, согласно учению, выдвинутому ученым, гармонический (консонансный) интервал (Октава, Квинта, Кварта) - это общая сумма в числовом соотношении (1, 2, 3, 4=10) гармония мироздания была символически выражена на «языке» математики (т. е. число «10»). Следовательно, для того, чтобы «перенести» эту гармонию в музыку, прежде всего, было необходимо наличие в октавном масштабе ступенно-звуковых ассоциаций. Потому что, в звуковых ассоциациях, которые меньше октавной гаммы (Септима, Секста, Квинта и т.д.), Естественно, не встречается самый главный Консонанс – чистая Октава.

Следовательно, чтобы создать идеальную ассоциацию ступеней, требовалось, чтобы первый звук был в пределах одной октавы. Следующим важным условием является то, что звук в пределах этой октавы определяется количеством консонансных интервалов, отраженных в аккордах. Соответственно, в составе джамов общее количество таких бутов, как "Зул-Кулл", "Зул-Хамс" и "Зул-арба", должно быть не менее двух по сравнению с ступенями звукоснимателя. Если этот показатель равен или количество нежных бутов превышает ступеньки звукоснимателя, это означает, что уровень совершенства Джаму также был выше. Например, в Джаме, получившем

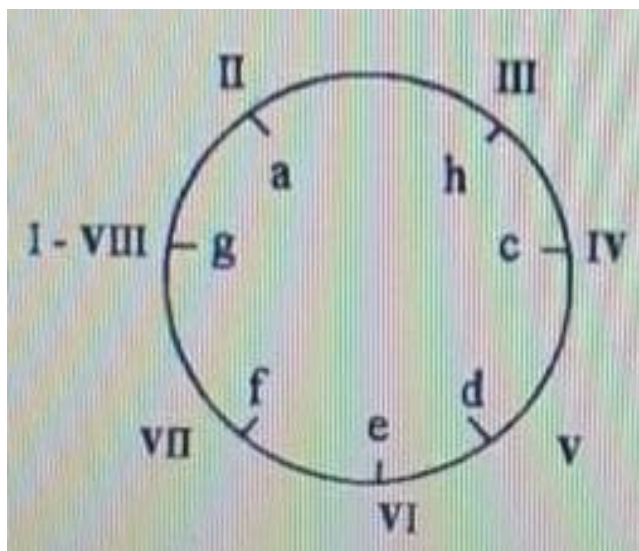
название " Бусалик», всего 8 ступеней (звуков) , а также следующие консонансные интервалы, общая сумма которых равна этой сумме – 1 чистая Октава, 3 чистые Квинты и 4 чистые Кварты (1+3+4=8). Этот случай является достаточным свидетельством совершенства этой ассоциации ступеней.

Не случайно в этом месте находится так называемый «Китабул-адвар», то есть

«революция кругов», царский труд ученого по классификации двенадцати макомных систем. Потому что в нем 12 джамов, которые являются наиболее важными частями структуры системы, и усули-зарб были интерпретированы в форме круга

Для «достижения» состояния круговорота, важного при символизации выражения тех или иных идей, необходимо было выявить в музыке характер периодичности, последовательной круговорота.

Это обстоятельство наглядно видно на примере круговых методов. Так, круговую периодичность, возникающую при помощи неизменяемых ритмических приемов, можно представить на основе кругового метода шуъбе «Наср» по системе Шашмаком: форма круговой периодичности своеобразно реализовывалась на уровне всего звукового ряда. Так как при этом считалось, что звуки первой (базис) и восьмой (Чукки) ступеней совершенных джамовых ступеней в соотношении чистой октавы звучат примерно одинаково (Назир) или повторяются на одну октаву выше звука VIII ступени, то было достигнуто их пересечение (I и VIII ступеней) в одной точке, и таким образом появилась возможность изобразить такие джамы в виде круга (кольца).

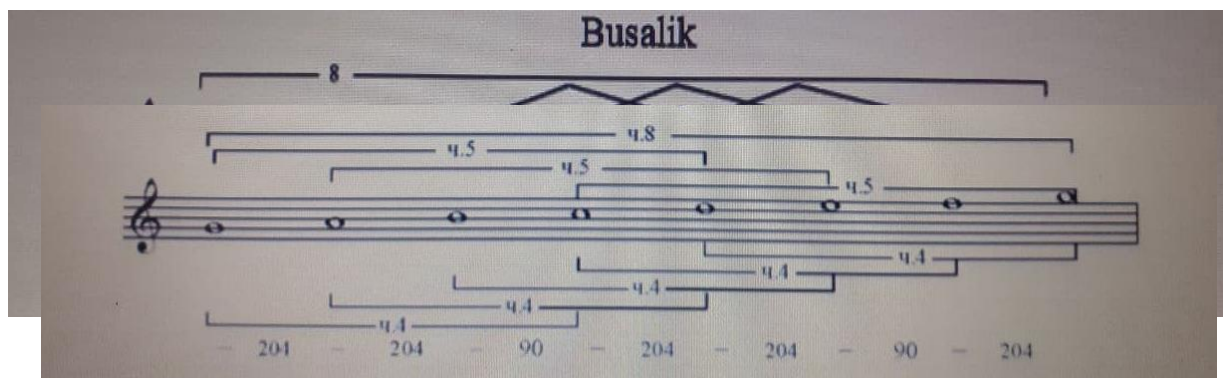

Таким образом, под кругом понимался комплекс звуков в масштабе Зуль-Куль (Октава). Согласно описанию, данному Сафиудином Урмави: "Давр - Зуль-Куль - это джем, который окружает Буд".

В результате кругового изображения структурных основ системы двенадцати макомов их совершенные и гармонические качества приобрели важное знаковое значение и легли в основу выражения

сущности нового стиля, символизирующего возвышенный музыкальный процесс, в символе 12 джам.

Таким образом, в соотношении звуковых ступеней описываемых 12 совершенных джамов и в основе их круговых форм лежали все качества, отражающие «формулу» гармонии Вселенной. Такие обстоятельства позволяли целенаправленно использовать их в музыкальном творчестве, а созданные на этой основе произведения вызвали восторг и восторг у слушателя. Примечательно также, что конкретные названия 12 джамов и различные уровни их духовного развития в цепочке взаимосвязей нашли свое внутреннее выражение.

0

дна
ко,
что
бы
пон
ять
это,

необходимо расшифровать «внутренние» значения, которые есть в их именах. На этом этапе давайте кратко объясним названия двенадцати джемов:

1. Ушшак – “влюблённые”;
2. Наво – “напев”, “мелодия”;
3. Бусалик – от имени Абу Салик;
4. Рост – “правильный”, “истинный”;
5. Хусайний – имя собственное;
6. Хиджаз – географическое наименование;
7. Рахавий – “слабый звук”;
8. Зангула – “колокольчик”;
9. Ирак – название страны;
10. Исфахан – город в Иране;
11. Зирафканд (ёки Кучак) - “бросать вниз”;
12. Бузург – “большой”, “великий”.

Путь духовного подъема, выраженный в названиях 12 джемов, описан в стиле поэзии в «Куллиот» Наджмиддина Кавкаби.

В средневековых трактатах общее число ветвей, состоящих из двенадцати макомных систем, указано 24, и они называются следующими частными именами:

1. Дугах	13. Авж
2. Сегах	14. Найриз
3. Чаргах	15. Мубаркаъ
4. Панжгах	16. Ракб
5. Аширан	17. Сабо
6. Наврузи Араб	18. Хумоюн
7. Махур	19. Завули
8. Нарузи Хоро	20. Исфакхонак(или Руйи Ирак)
9. Наврузи Баёти	21. Бастаи Нигар
10. Хисар	22. Нихованд
11. Нухуфт	23. Джаузи
12. Уззал	24. Мухайяр

Шашмаком - наше великое культурное наследие

Узбекско – таджикская народная классическая музыка-Шашмаком была представлена в середине XVIII века в Бухаре придворными профессиональными музыкантами и музыковедами в виде монументальной композиции из шести макомов. Эти макомы называются:

1. Бузрук (“большой”, “великий”).
2. Рост (“правильный”, “истинный”).
3. Наво (“мелодия”, “напев”).
4. Дугох (“второй ладок”).
5. Сегох (“третий ладок”).
6. Ирок (название страны).

Раздел "Мушкилот" состоит из пяти частей, которые называются:

Тасниф (“классифицированный”, “созданный”).

Тарже (“повторение”, “припев”).

Гардун (“небосвод”).

Мухаммас (“упятеренный”).

Сакил (“тяжелый”).

Песни (или разделы песни) бухарских макомов под названием «Наср» делятся на две группы.

Состав первой группы обычно состоит из так называемых "Сарахбор", "Талкин", "Наср", основных строк слова и их Тарона, а также заключительной части песни «Уфар». Туркумы шувбе можно описать следующим образом.

1. "Сарахбор" (главные сообщения, главная тема) Тарона
2. "Талкин" (совет) Тарона
3. "Наср" (поддержка, победа) Тарона
4. "Уфар".

Система смыслов, выраженная в песнях системы макома, неразрывно связана с идеей духовной зрелости, выраженной в инструментальных мелодиях. В то же время в содержании песен открываются новые смыслы, которые являются основой для более тщательного изучения идеи, и эта ситуация сначала выражается в контексте темы. Конечно, есть ряд важных качеств того, что тема мелодии входит в способ пения: в описании предмета нет места для репетиций, кроме инструментальных приемов, и в то же время тема обогащается новыми красками, а содержание начинает расширяться с огорченным голосом рассказчика.

Кроме того, болезненные состояния приобретают более величественный характер благодаря «мелодии» (ohang), которая естественным образом связана с темой и звучит как ее логическое продолжение.

Термин «Наср» - это общее название, данное Шашмаком для направления айтим (шуба), и до сих пор не было единого мнения о том, какие аспекты этого арабского слова (проза, поддержка, победа, победа) в большей степени связаны с

шубами. Однако с мистической точки зрения значение термина «помощь» и, в частности, «победа», похоже, соответствует смыслу идеи, отраженной в системе Шашмаком. В каждой позиции в Шашмакоме сначала озвучивается раздел «Мушкилот», а затем порядок перехода в раздел «Наср» можно трактовать как «достижение (духовной) победы путем преодоления трудных трудностей». Тот факт, что изречения Шашмакома называются «Наср», объясняется важностью идеи «победы» на уровне основных изречений (шубе) и серии изречений в этом разделе.

Вывод: В заключение можно сказать, что искусство макомизма, в частности система двенадцати макомов и Шашмаком, включает в себя приятные мелодии, которые по своему характеру и тону могут понравиться как слушателям, так и исполнителям. Его исполнение достаточно сложное, чтобы отвлекать начинающих исполнителей и требовать большего внимания. Считаю, что прежде чем его исполнять, очень важно ознакомиться с истоками, содержанием макомного искусства и, конечно же, понять его суть. Большинство исполнителей на инструменте выходят на сцену, не осознавая содержательной сути исполняемого им произведения, тогда как профессиональный (профессиональный) музыкант не останется равнодушным к такому отношению исполнителя.

Шашмаком считается нашим культурным наследием, национальным достоянием. По этой причине было бы целесообразно, если бы изучение истории его формирования, этапов создания и процессов, отраженных в нотных бумагах, а также изучение его компонентов, различий в инструменте и способе произношения, обстоятельств и содержания были поставлены перед современной молодежью в качестве важных задач. Учитывая важность широкой пропаганды шашмакома, являющихся ведущей частью наших национальных культурных ценностей, пробуждения интереса у народа и проведения пропагандистско-пропагандистской работы по их развитию, необходимо, чтобы молодые музыкальные исполнители взяли на себя эту задачу и внесли свой вклад.

Безусловно, в нашей стране проводится множество реформ по развитию макомного исполнительства. Мы, молодежь, в ответ на это своими поступками и исследованиями должны достойно трудиться на пути широкого развития узбекского музыкального искусства.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Rajabov I. Maqomlar. – Toshkent, 2006
2. Ibrohimov «Maqom asoslari” uslubiy qo’llanma TOSHKENT «TURON-IQBOL» 2018

3. Rajabov I., Karomatov F. Shashmaqom. I tom. Buzruk. – T.: Badiiy adabiyot nashriyoti, 1996.
4. Yunusov R.Y. O‘zbek xalq musiqa ijodi. – T., 2000.
5. O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi 1-tom
6. www.ziyo.com
7. www.kitob.uz