

ШКОЛА В КАНОНИЧЕСКОМ МУЗЫКАЛЬНОМ ИСКУССТВЕ И СОВРЕМЕННОСТЬ

(на примере деятельности Академии Макома в Таджикистане)

Школа в каноническом искусстве определяется автором настоящей статьи как феномен, представляющий собой систему, «обеспечивающую преемственность сохранения канона в зоне исторической реальности (через событие, смыслом которого является воспроизведение архетипической модели сакрального порядка). Это осуществляется посредством введения нового носителя традиции (через личностную систему учитель–ученик) в онтологическое пространство канонического искусства» [3, с. 31; 2].

Отталкиваясь от концепции социальных эстафет выдающегося новосибирского ученого М. А. Розова [7] (согласно которой механизм распространения социальных установок, знаний, традиций подобен волне и основан на способности человека действовать по неким «моделям деятельности – образцам» [6, с. 299]), мы определим такую школу как одну из описанных М. А. Розовым эстафет¹. Речь идет об эстафете, в которой традиция передается через описание деятельности или инструкции по ее осуществлению; присутствует та или иная форма обучения с целью освоения норм и правил; возникает необходимость непосредственного подражания (со стороны ученика). Для исследователей, знакомых с проблематикой устной профессиональной музыкальной традиции, в ее функционировании вполне очевидно проявление механизмов обозначенной эстафеты. Суть основанного на ней типа творчества заключается в создании (своеобразном

«конструировании») автором-исполнителем своего произведения в соответствии с жесткими правилами – каноном. При этом само произведение существует непосредственно в момент живого звучания.

Предложенная проекция эстафеты М. А. Розова на музыкальное творчество, позволяет, с одной стороны, охарактеризовать способ передачи традиции, с другой – определить «зоны неблагополучия», в которых оказался тот или иной жанр или традиция в целом. Сделать это достаточно просто: обнаружить состоявшийся факт или просто тенденцию к замене типа эстафеты, присущей данной традиции изначально. При этом «опасность исчезновения жанра / традиции возникает лишь в том случае, когда изначально присущий им тип эстафеты полностью устраняется из практики. Особенно наглядно это выглядит на примере жанров устной профессиональной традиции, где обязательным условием является способ ее устной трансляции от учителя к ученику» [5, с. 139].

Подобная ситуация проявилась в XX столетии в функционировании ярчайшего феномена устного профессионального музыкального творчества таджиков и узбеков – Шашмакома. (Напомним, Шашмаком (в переводе с таджикского – шесть макомов) – мону-ментальный вокально-инструментальный цикл, состоящий из шести также циклических частей – макомов. Является региональным вариантом функционирования макамата – системы музыкально-профессиональной традиции Ближнего и Среднего Востока.) Для него

характерна «импровизация в каноне» – сочетание жестких канонических правил с импровизационным изложением.

Ряд новаций, возникших после революции 1917 г. в социокультурной сфере, обусловил, одной стороны, движение феномена в направлении другой эстафеты, осуществляемой путем воспроизведения непосредственных образцов поведения или деятельности, что характерно для фольклора, а не для устного профессионализма. С другой – переход к эстафете, передающей конкретный образец продукта деятельности (в музыке такая эстафета возникает в условиях письменной традиции — то есть композиторской). А это означает, что макомы стали или заучивать на память, или исполнять по предварительно выполненной нотной фиксации. В результате пострадал стержневой элемент традиции – система *устод-шогирд*, обеспечивающая возможность передачи навыков сочинения макомной композиции в процессе исполнения, что привело к застыванию традиции, к ее консервации.

Понадобились десятилетия подвижнического труда мастеров-устодов Бобкула Файзуллаева, Шохназара Сохибова, Фазлиддина Шахובה по сохранению традиций бухарской школы в условиях новой локализации – в Таджикистане, титанический труд ученого и организатора Файзулло Кароматова в Узбекистане и многих других музыкантов, стремящихся к возрождению живой традиции. Деятельность Академии макома, созданной в 2003 г. в Душанбе по инициативе народного артиста Республики Таджикистан Абдували Абдурашидова (при поддержке Правительства Республики Таджикистан и Фонда Ага Хана по культуре), базируется на этом фундаменте. Однако с самого начала ее основатель – выпускник (1981 г.) Ташкентской консерватории Абдували Абдурашидов, изучавший основы Шашмакома у Файзулло Кароматова и Исхока Раджабова, а инструментальную подготовку в классе Сулеймана Тахалова и Шавката Мирзаева (рубаб), Тургуна Алиматова (танбур и сато), Фахриддина Садыкова (ан-

самбль), а затем (уже в Таджикистане) при совместной работе с мастерами Шашмакома Барно Исхаковой, Маъруфхуджи Баходуровым, Нерийё Аминовым, Боймухаммадом Ниязовым, определил в качестве стратегической задачи не просто постижение законов исполнительства и макомотворчества в рамках школы «*устод-шогирд*», но творчески активную их реализацию в сочинительской деятельности. При этом *устод* полагает очень важным, чтобы каждый музыкант сохранял индивидуальность и имел возможность впоследствии создавать свою творческую школу².

В тактическом плане развития были выделены три этапа. На первом (2003–2007) ставились задачи отбора, обучения и воспитания высокопрофессиональных молодых знатоков и незаурядных исполнителей. Обучение было основано на новой методике, разработанной на базе результатов современного научного исследования и практического наблюдения основ Шашмакома. Это стало возможным благодаря тому, что основатель и президент Академии макома, народный артист Республики Таджикистан Абдували Абдурашидов – известный ученый, в кандидатской диссертации которого сформирован современный аналитический аппарат, позволяющий исследовать Шашмаком как живую действующую традицию. Был учтен также опыт традиционных школ Азербайджана, Индии, Ирана.

В соответствии с принципами *устод-шогирд* обучение началось с освоения ритмических принципов организации музыки и стиха (восточной системы стихосложения *аруз*), исполнения на дойре. Цель – добиться свободного владения законами пения, чтобы ритмика стиха гармонировала с ритмикой *усуля*³ и мелодии. Затем – совершенствование исполнения на главном струнном музыкальном инструменте *танбур* в вокальном исполнительстве, законы образования цикла и, наконец, навыки создания новых композиций [1].

В результате работы был создан ансамбль из четырех инструменталистов

(сато, *танбур*, дутар и дойра) и семи певцов (четыре мужских и три женских голоса), успешно решающих сложнейшие творческие задачи.

Второй этап (2008–2011) был посвящен возрождению исконных традиций исполнительского искусства Шашмаком через исполнение шести макомов в их исконной циклической форме с последующим созданием двенадцати новых производных циклов «Савт». Здесь следует отметить целенаправленное изучение всего многообразия традиций исполнения Шашмакома. Основной принцип – не сводить все к изучению одной, пусть практически совершенной бухарской школы. Важно помнить, что существуют и другие школы. И не только помнить, но и изучать эти традиции. В результате у исполнителей появляется возможность избрать для себя наиболее созвучный своему таланту стиль и, кроме того, формировать новый, в котором переплавлены традиции предшественников [Там же].

Третий этап (2012–2016) связан с подготовкой и изданием новой научной редакции и исполнительской версии Шашмакома в шести томах. На этом этапе решалась сложнейшая задача правильного подключения «чужой» для традиционного искусства эстафеты передачи письменного образца. Ее решение базировалось на сочетании двух принципов: максимально точной фиксации музыкального материала в нотном письме с одновременным обозначением мелодических периодов, закономерностей макомной композиции, которые обычно хранятся в памяти у исполнителей макомной музыки и передаются только в устном общении *устода* и *шогирда*. Важную роль здесь сыграло наследие выдающегося таджикского макомиста, представителя бухарской школы макомов Фазлиддина Шахובהва⁴, тщательный анализ предыдущих многотомных изданий Шашмакома, а также воспоминаний и аудиозаписей замечательных исполнителей Максуджона Болтуева (1890–1974), Маъруфхуджи Баходурова (1920–1996), Нериё Аминова (1916–

1998), Ахмада Бобокулова (1931–1990), Барно Исхаковой (1927–2001), Боймухаммада Ниязова (1927–2009) и др.

В целом мы наблюдаем возрождение передачи традиции через ее «родную» эстафету. Однако современные реалии обусловили необходимость грамотного подключения других типов эстафет передачи традиций, задействования самых современных средств фиксации музыкального материала. Поэтому при анализе методологии этого процесса необходимо (в соответствии с установками М. А. Розова) ориентироваться не только на способ передачи образца, но и на такие параметры эстафеты, как форма передачи, соотношение эстафеты с целенаправленностью, осознанностью действия, типы копирования образца, поле возможных реализаций, наличие характеристик: кто и кому передает, что передается. Подчеркнем, что выполненные в Академии записи целостных циклов впервые дают возможность в самых отдаленных уголках планеты услышать такой цикл. В связи с этим отметим, что в организационно-методическом плане просматривается синтез традиций обучения *устод-шогирд* с современными педагогическими установками и технологическими возможностями.

Важны и принципы организации учебного процесса, и достигнутые результаты. Пятеро выпускников: Дж. Эргашев – музыкальный руководитель, О. Ашурова, С. Джураев, Х. Иброхимов, М. Джумаев – солисты-вокалисты и инструменталисты государственного ансамбля «Шашмаком» имени Фазлиддина Шахובהва; четыре выпускника Академии преподают в Национальной консерватории Таджикистана имени Т. Сатторова: Х. Иброхимов (руководит отделением традиционного исполнительства), С. Джураев, Дж. Эргашев, Т. Джураев (одновременно является художественным руководителем ансамбля «Шашмаком» Госфилармонии им. Акашарифа Джураева); К. Хамдамов и Н. Омонбаева – преподаватели кафедры традиционного исполнительства факультета искусств при Худжандском го-

суниверситете имени академика Б. Гафурова. Но главное – все выпускники Академии макома работают в русле системы *устод-шогирд* на основе новой методики, по которой они обучались в Академии макома, обладая при этом собственным ярким творческим почерком, закладывая основы новых исполнительских школ.

Изложенное может служить информацией к последующему серьезному осмыслению вопросов функционирования

рассматриваемого феномена в современной музыкальной культуре. При этом уже на настоящем этапе данного анализа можно сделать вывод: при сохранении в полной неприкосновенности ведущей эстафеты передачи традиции, подключение других типов эстафеты (равно как и новых методов обучения, и технологий) благотворно сказывается на обозначенном функционировании, обеспечивает баланс стабильности и динамики развития.

ПРИМЕЧАНИЯ

- ¹ Более подробно об этом см.: [4; 5, с. 138].
- ² Из интервью с А. Абдурашидовым 3.07. 2018 (из личного архива автора).
- ³ *Усуль* – остигатная ритмоформула ударного инструмента.
- ⁴ Фазлиддин Шахобов (1911–1974) – выдающийся представитель бухарской школы макомов (в 1924 г. Бухара – город с преимущественно таджикским населением, один из

древних центров таджикской культуры был включен в состав Узбекской ССР), с 1942 г. жил и творил в Душанбе – столице Таджикистана. В контексте настоящей статьи особо отметим труд Ф. Шахобова «Баёзи Шашмаком» – фактически последний трактат подобного рода, ориентированный на инструктирование исполнителя-ученика в контексте устной традиции.

ЛИТЕРАТУРА

1. Абдурашидов А. Шашмаком, XXI век: развитие классических музыкальных традиций на современном этапе // Шашмаком сабоклари. Макола ва маърузаларнинг иккинчи тўплами. – Ташкент, 2005. – С. 188–202.
2. Дрожжина М. Н. Художественная школа в каноническом искусстве: онтологический аспект // Музыка и ритуал: Семантика, специфика: Материалы междунар. науч. конф. – Новосибирск, 2004. – С. 56–71.
3. Дрожжина М. Н. Молодые национальные композиторские школы Востока как явление музыкального искусства XX века: Дис. ... д-ра искусствоведения. – Новосибирск, 2005. – 346 с.
4. Дрожжина М. Н. К проблеме изучения традиций в современной восточной музыкаль-

- ной культуре // Музыка тюркских народов: Своеобразие и вопросы популяризации: Сб. ст. и материалов междунар. науч.-практ. семинара. – Алматы, 2011. – С. 31–37.
5. Дрожжина М. Н. «Теория социальных эстафет» М.А. Розова и ее значение для современного этномузыкознания // Идеи и идеалы. – 2012. – № 2, т. 2. – С. 136–141.
 6. На теневой стороне. Материалы к истории семинара М. А. Розова по эпистемологии и философии науки в Новосибирском академгородке. – Новосибирск: Сиб. хронограф, 2004. – 412 с.
 7. Розов М. А. Теория социальных эстафет и проблемы эпистемологии / РАН, Ин-т философии. – М.: Новый хронограф, 2008. – 352 с.

REFERENCES

1. Abdurashidov A. Shashmaqom, the twenty-first century: the development of classical music traditions on the modern stage. Шашмаком сабоклари. Макола ва маърузаларнинг иккинчи тўплами. Tashkent, 2005, pp. 188–202.
2. Drozhzhina M. N. Art school in canonical art: ontological aspect. *Muzyka i ritual:*

- Semantika, spetsifika* [Music and ritual: semantics, specificity]. Novosibirsk, 2004, pp. 56–71.
3. Drozhzhina M. N. *Molodye natsionalnye kompozitorskie shkoly Vostoka kak yavlenie iskusstva XX veka: Dis. ... d-ra iskusstvovedeniya* [Young national composer schools of the East as a phenomenon of

- musical art of the XX century. Doctoral thesis]. Novosibirsk, 2005. 346 p.
4. Drozhzhina M. N. The problem of the study of Eastern traditions in the modern musical culture. *Muzyka tyurkskikh narodov: Svoeobrazie i voprosy populyarizatsii* [Music of the Turkic peoples: identity and issues of popularization]. Almaty, 2011, pp. 31–37.
 5. Drozhzhina M. N. “Theory of social relays” by M. A. Rozova and its importance for modern ethnomusicology. *Idei i idealy* [Ideas and ideals], 2012, (2): 136–141.
 6. *Na tenevoj storone. Materialy k istorii seminara M. A. Rozova po epistemologii i filosofii nauki v Novosibirskom akademgorodke* [The shadow side. Materials to the history of M. A. Rozov’s seminar on epistemology and philosophy of science in Novosibirsk Akademgorodok]. Novosibirsk, 2004. 412 p.
 7. Rozov M. A. *Teoriya sotsialnykh estafet i problemy epistemologii* [Theory of social relays and problems of epistemology]. Moscow, 2008. 352 p.

**Школа в каноническом музыкальном искусстве и современность
(на примере деятельности Академии Макома в Таджикистане)**

На основе концепции социальных эстафет выдающегося новосибирского ученого М. А. Розова школа в каноническом музыкальном искусстве рассмотрена сквозь призму одной из описанных им эстафет, в которой традиция передается через описание деятельности или инструкции по ее осуществлению. В статье подчеркивается, что предложенная проекция эстафеты на музыкальное творчество позволяет определить «зоны неблагополучия», в которые попадает тот или иной жанр или традиция в целом (в результате появления тенденции к замене изначальной эстафеты) и соответственно предотвратить негативные последствия.

На примере функционирования ярчайшего феномена устного профессионального творчества таджиков и узбеков – Шашмакома, показана деятельность музыкантов, обеспечивших полноценное функционирование данной традиции в современном Таджикистане. Академия макома, созданная в 2003 г. в Душанбе выпускником Ташкентской консерватории, народным артистом Республики Таджикистан Абдували Абдурашидовым, представлена как коллектив, нацеленный на творчески активную реализацию законов исполнительства в рамках школы «устод-шогирд». На основании публикаций руководителя коллектива и интервью с ним, охарактеризован процесс обучения музыканта – не просто исполнителя, а художника-творца, способного в процессе исполнения создавать собственные варианты традиционной композиции.

Таким образом возрождается передача традиции через исконно присущую ей эста-

**School in canonical music and modernity
(for example, the activities of the Academy of Maqom in Tajikistan)**

School in the canonical musical art is considered through the prism of one of the described relay, in which the tradition is transmitted through the description of the activity or instructions for its implementation on the basis of the concept of social relays by the outstanding Novosibirsk scientist M. A. Rozov. The article emphasizes that the proposed projection of the relay on musical creativity allows to determine the «trouble zones» in which falls a particular genre or tradition as a whole (as a result of the trend to replace the original relay) and, accordingly, to prevent negative consequences.

On the example of functioning of the brightest phenomenon of oral professional creativity of Tajiks and Uzbeks – Shashmakom, the activity of the musicians who provided full functioning of this tradition in modern Tajikistan is shown. Makom Academy, founded in 2003 in Dushanbe by a graduate of the Tashkent Conservatory, people’s artist of the Republic of Tajikistan Abduvali Abdurashidov, is represented as a team aimed at the creative and active implementation of the laws of performance within the school “ustod-shogird”. Based on the publications of the team leader and interviews with him, the process of training a musician is characterized – not just a performer and the artist-creator, able in the process of execution to create their own versions of the traditional composition.

Thus, the transmission of tradition through its inherent relay is revived. This is facilitated by the principles of the educational process, and the results achieved, laying the

фету. Этому способствуют и принципы организации учебного процесса, и достигнутые результаты, закладывающие основы формирования новых исполнительских школ.

Ключевые слова: школа в каноническом искусстве, концепция социальных эстафет М. А. Розова, Шашмаком, Таджикистан, Академия макома.

foundation for the formation of new performing schools.

Keywords: school in canonical art, the concept of social relay by M. A. Rozov, Shashmakom, Tajikistan, Makom Academy.

Дрожжина Марина Николаевна, доктор искусствоведения, профессор Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки

E-mail: mika_d@mail.ru

Drozhzhina Marina Nikolaevna, Doctor of Art Criticism, Professor at the Glinka Novosibirsk State Conservatoire

E-mail: mika_d@mail.ru

Получено 16.03.2019