

УДК 28+78.01+81'33

DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_59

А.К. Шаяхметова

Красноярск

Сибирский государственный институт искусств имени Дмитрия Хворостовского
alfiya007@list.ru

СИНТАГМАТИЧЕСКИЕ И ПАРАДИГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕКСТА В РЕЛИГИОЗНОЙ ПРАКТИКЕ ОРТОДОКСАЛЬНОГО ИСЛАМА

Исполнение Корана и священных текстов в мечети ортодоксального ислама сузубо вокально, интонационная природа во многом родственна интонационному строю коранических текстов; кроме того, оно предполагает особую манеру интонирования с привлечением специфических ресурсов экспрессии человеческого голоса. В центре содержания данного исследования находится сама материя звучащего слова в мечети на примере джума-намаза (коллективное пятничное богослужение). В музыкальном тексте впервые удалось выделить ряд базовых структур на синтаксическом уровне, которые являются средством цементирования ткани, а порой и несут смысловую нагрузку того или иного песнопения. В статье представлена структура всего богослужения, предпринята попытка раскрыть синтагматическую и парадигматическую природу организации музыкального ткани.

Ключевые слова: макам (звукоряд), джумла (музыкальная фраза), базовая структура (мелодформула), джинсы (тетракорды), нагма (тон).

Мусульманство не приемлет изображений людей, животных, птиц внутри убранства мечети. В качестве украшения служат тексты из Корана, именно арабская вязь становится главным источником для эстетического восприятия религиозной догматики. В музыкальном аспекте можно усмотреть подобную картину: пение в мечети в неторопливом темпе, каждое слово пропеваётся с особым бережным отношением, интонируется как бы от лица самого Пророка. Поэтому тут нет сложных витиеватых мелодических оборотов, музыкальный материал в неторопливом движении представлен без широких ходов, за исключением азана, икамата. Музыкальное наполнение не должно затмевать и поглощать смысл звучащего слова.

Музыкальное начало в мусульманском богослужении стало предметом исследований З.А. Имамудиновой [1], Г.Р. Сайфуллиной [2], А.Г. Софийской [3],

В.Н. Юнусовой [4; 5], А.К. Шаяхметовой [6]. Доказано, что текст Корана пропеваётся, музыкальная ткань своеобразна, имеет свои особенности интонирования, что требует дальнейшего глубокого изучения музыкального синтаксиса.

Кратко скажем, что в целом музыка в контексте мусульманской культуры складывается из нескольких компонентов (см. схему 1).

Как видно из схемы, все пласты (религиозная, фольклорная, светская) пронизывает система макама, которая становится стержневой основой синтаксического музыкального языка. Макама рассматривается как тип музыкального мышления на уровне композиции и организации звуков в качестве парадигматической структуры. Макамное мышление пронизывает все виды музыкальной деятельности устной традиции и позднее – композиторские национальные школы, музыкальную культуру в суфизме, а также и пение

в богослужбной практике ортодоксального ислама, где некоторые песнопения муэдзины исполняют в том или ином макаме. Пение в мусульманском богослужении представляет собой сложный музыкальный феномен, включающий в себя, с одной стороны, устойчивые базовые компоненты (макамат, таджвид, фольклорные интонации), с другой – компоненты, создающие инвариантность исполнения (территориальность, индивидуальные особенности священнослужителя) (см. схему 2).

Детальное ознакомление с синтагматическими и парадигматическими аспектами музыкального текста мусульманского богослужения даёт возможность сформировать устойчивые базовые структуры, идущие от ближневосточной устно-профессиональной музыкальной традиции. Очень важно было отделить базовый слой высказывания от орнаментального, выстроить основные тоны, которые и становятся частью того или иного звукоряда.

Для музыкальной ткани мусульманского богослужения характерно развертывание по принципу варьирования начальной базовой структуры. Она как бы наращивается путем вариантного преобразования, колористического переосмысления одних и тех же нагм (тонов). Критериями осмысления музыкального текста служат системность, повторяемость, инвариантность, канонизация, типология. Именно эти признаки позволяют представить базовые структуры как порождающие модель музыкального синтаксиса. В настоящей статье предпринята попытка экстраполировать терминологию, сложившуюся в рамках классической музыкальной культуры исламского мира, на материал мусульманского богослужения. В музыкальном материале важны интервальные отношения внутри той или иной звуковой структуры, а не ее конкретная высотность. Музыкальная ткань формируется не как мелодическая, а как парадигматическая из опорных тонов. Фонема «чтения» [с позиции самой культуры]

или «рецитации», «мелодекламации», «пения» [с позиции современной науки] Корана и других текстов, связанных с религиозным культом, имеет длительную историю изучения в классическом исламе с точки зрения грамматики.

Актуальная методологическая информация по макамоту почерпнута из зарубежных исследований ал-Багдади [7], Ф.Х. Аммара [8], У.А. Гаджибекова [9], А. Джами [10], К. Нельсон [11], З. Идельсона [12], Х.Х. Тумы [13]; заслуживают внимания труды таких российских ученых, как С.П. Галицкая [14], Т.М. Джани-Заде [15], Ф.М. Кароматов [16], А.А. Сайгун [17], В.Н. Юнусова [4; 5], Г.Б. Шамилли [18]. Концептуальным поворотом в понимании самой материи исламской музыки считается исследование Г. Шамилли, которая понимает ее как синтетическую парадигму музыкального языка, но сформированную на материале светской культуры.

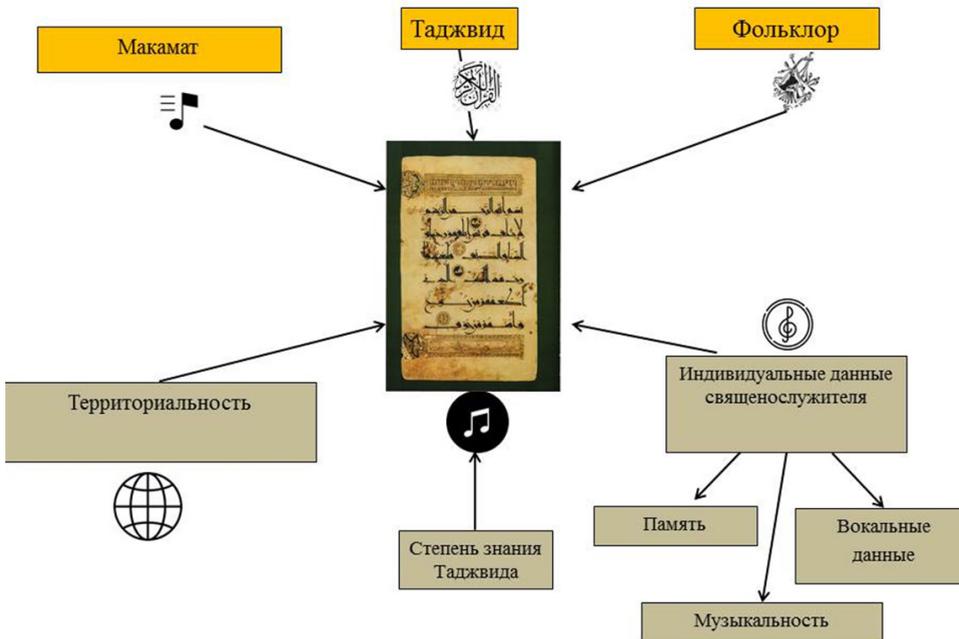
Мы рассматриваем макам в качестве парадигматической структуры, как тип музыкального мышления на уровне организации звуков. Значимым в данном контакте выступает термин «джумла» – единица музыкальной речи. По мнению Г. Шамилли, «джумла – это мелодическая синтагма. Она формируется как нисходящая или восходящая] пролонгация элемента “корня” (тона базовой структуры)» [18, с. 114]. У джумлы имеется конструктивный признак – это пауза после окончания мелодического движения. В нашем материале джумла уподобляется музыкальной фразе, а в тексте – аяту¹. Переход из одной звуковой структуры в другую возможен вместе с изменением от одного до четырёх тонов (нагма). Каждый макам может транспонироваться и начинаться с разного тона путем переосмысления каждого из них.

¹ Аят – мельчайшая структурно-смысловая единица коранического текста, иногда понимаемая как «стих» [что неверно с догматической точки зрения: Пророк неоднократно подчеркивал удаленность своих проповедей от поэзии]. Более корректно понимать аят как «высказывание», состоящее подчас из нескольких фраз, имеющих начало и конец. В Коране 6 236 аятов.

Схема 1

Схема 2

Обратимся непосредственно к музыкальному материалу джума-намаза. Его основной целостной музыкально-композиционной единицей служит молитва, состоящая от нескольких аятов (стихов) до многострофных построений. Молитва представляет собой комплекс

вербального и музыкального компонентов, поэтому целесообразно определить ее как песнопение.

Структура джума-намаза имеет четкие каноны, которые условно можно дифференцировать на 5 разделов:

Таблица 1

I раздел	II раздел	III раздел	IV раздел	V раздел
(вступительный)	(хутба – проповедь)	фард-ракаты		Дуа (прошение)
Два азана (призыв к богослужению), Икамат (второй азан)	Аяты из сур Корана и отрывки из хадисов (изречения пророка Мухаммада)	Четко установленные правила порядка молитвенных слов, телодвижений. Основа каждого богослужения.		Слова-поминания, аяты «Аль-Курси» (255-й аят), № 2 «Аль-Баккара». Многократное повторение священных фраз, в том числе Аллах Акбар.

Среди множества вариантов базовых структур можно выделить ряд наиболее характерных, которые выполняют сквозную драматургическую роль. Музыкальный текст коранической рецитации формируется так же, как и в ближневосточной устно-профессиональной музыкальной традиции (искусство макама). При определении базовой структуры значимость представляет базовый интервал и то, в каком окружении звуоряда он собирается. Очень важно

отделить базовый слой высказывания от орнаментального, основные тоны от альтерированных.

Самые часто используемые базовые структуры – это мелодические обороты в объеме кварты (тип А) и в объеме терции (тип В). Базовые структуры в объеме квинты (тип С) и в объеме тритона с варьируемым количеством степеней – от трех и более (тип D), встречаются реже. Они представлены в таблице 2.

Таблица 2

	№ песнопений	№ песнопений	№ песнопений	№ песнопений
Базовая структура	Мелодический оборот в кварте 	Мелодический оборот в терции 	Мелодический оборот в квинте 	Мелодический оборот в тритоне
Джума-намаз	№ 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12	№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13	№ 4, 7, 8, 11, 13	№ 1, 5, 9, 10
Буквица	А	В	С	Д

В таблице 3 показано взаимодействие и соотношение типов базовых структур, представленных в анализируемом материале. Здесь не получил отражение материал II раздела, имену-

емый хутба (проповедь), так как сложно было выявить интонационные формулы, включающие в себя речь и исполнение некоторых аятов из Корана.

Таблица 3

Раздел джума-намаза	I раздел		III раздел				IV раздел				V раздел			Количество песнопений
Номера песнопений	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Джума-намаз	A				A	A	A		A	A		A		7
	B	B		B		B	B	B	B		B		B	9
				C			C	C			C		C	5
	D				D				D	D				4

Выделенные нами базовые структуры четырех мелодических оборотов преимущественно выступают в средних композиционных построениях, в каденционных, а в качестве начальной композиции встречаются крайне редко. Её функцию зачастую выполняет секундовая раскачка, или одна нагма. Выделенные нами базовые структуры не сразу даются, они как бы прорастают из одной-двух нагм. Тем самым секундовая раскачка, или одна нагма, становится зерном, из которого прорастает вся музыкальная ткань джума-намаза.

Следует отметить, что священнослужители, ведущие джума-намаза, испол-

няют религиозный текст спокойно, преимущественно негромко, умеренно тихо, в какой-то степени аккуратно, с бережным отношением к каждому звучащему слову. Нотированная запись напевов передаёт реальное звучание не в полной мере, так как музыкальные знаки отражают ритмику, мелодику, фразировку, но они не способны воспроизвести саму атмосферу сакрального действия, дать целостный слуховой образ всего богослужения. Носители мусульманской традиции поддерживают традицию исполнения и трепетно относятся к букве священного писания.

Список литературы

1. Имамудинова З.А. О феномене мелодизированного чтения Корана (к проблеме музыкальной риторики сакрального текста) // Проблемы музыкальной науки. 2010. № 1 (6). С. 17-20.
2. Сайфуллина Г.Р. Музыка священного Слова: чтение Корана в традиционной татаро-мусульманской культуре. Казань: Татполиграф, 1999. 232 с.
3. Софийская А.Г. Музыкальные компоненты религиозных праздников татар-мусульман (Рамазан, Маулид, Курбан-Байрам) // Ежегодная открытая научно-практическая конференция студентов, аспирантов и соискателей по специальности «Музыкальное искусство»: сб. ст. Казань: Казан. консерватория, 2004. С. 19-21.
4. Юнусова В.Н. Ислам и музыкально-культурные традиции народов Поволжья (к проблеме взаимосвязи конфессии и художественной культуры) // Этнографическое обозрение. 1996. № 2. С. 19-30.
5. Юнусова В.Н. Музыка исламского мира: специфика художественной формы и социальные аспекты // Национально-культурное пространство и проблемы коммуникации: материалы междунар. науч.-практ. конф. 25-26 окт. 2007 г. Санкт-Петербург: ИВЭСЭП, 2007. С. 208-211.
6. Шаяхметова А.К. Музыкальный аспект культовой практики ислама: на примере джума-намаза: дис. ... канд. искусствоведения: 17.00.02. Красноярск, 2012. 198 с.
7. Ал-Багдади, Сафи ад-Дин 'Абд ал-Му'мин ал-Урмави. Китаб ал-адвар. Шарх ва тахкик ал-Хадж Хашим Мухаммад ар-Ражаб. Багдад, 1980. 349 с.

8. Аммар Ф.Х. Ладовые принципы арабской народной музыки. Москва: Совет композитор, 1984. 181 с.
9. Гаджибеков У.А. Основы азербайджанской народной музыки. Баку: Азербайджан. гос. муз. изд-во, 1957. 113 с.
10. Джамии А. Трактат о музыке / пер. с перс. А.Н. Болдырева, ред. и коммент. В.М. Беляева. Ташкент: АН УзССР, 1960. 111 с.
11. Nelson K. Reciter and Listener: Some Factors Shaping the Mujawwad Style of Qur'anic Reciting // In Ethnomusicology. 1982. № 26/1. P. 41-47.
12. Idelson A.Z. Die Maqamen der arabischen Musik // Sammelbande der Internationale Musikgesellschaft. Fünftehuter Jahrgang. Leipzig, 1913-1914. S. 1-63.
13. Тума Х. Макам. Импровизационная форма // Музыка народов Азии и Африки. Москва: Совет. композитор, 1980. Вып. 3. С. 415-421.
14. Галицкая С.П. Еще раз о макамае как явлении мусульманской культуры // Сибирский музыкальный альманах. Новосибирск: Наука, 2001. С. 101-114.
15. Джани-Заде Т.М. Рефлексия понятия макам в культуре исламской цивилизации: генезис музыкального феномена // Культура и искусство. 2016. № 1. С. 11-24.
16. Кароматов Ф.М., Эльснер Ю. Макам и маком // Музыка народов Азии и Африки. Москва: Совет. композитор, 1984. Вып. 4. С. 88-136.
17. Сайгун А.А. Основные принципы выразительности в музыке среднего Востока // Музыка народов Азии и Африки. Москва: Совет. композитор, 1973. Вып. 2. С. 326-332.
18. Шамилли Г.Б. Философия музыки. Теория и практика искусства maqām. Москва: Садр, 2020. 552 с.

Сведения об авторе:

Шаяхметова Альфия Камельевна, кандидат искусствоведения, доцент, доцент кафедры истории музыки Сибирского государственного института искусств имени Дмитрия Хворостовского

ул. Ленина, 22, Красноярск, 660049
alfiya007@list.ru

Дата поступления статьи: 16.11.2023

Одобрено: 14.05.2024

Дата публикации: 27.06.2024

Для цитирования:

Шаяхметова А.К. Синтагматические и парадигматические аспекты музыкального текста в религиозной практике ортодоксального ислама // Сфера культуры. 2024. № 2 (16). С. 59–66. DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_59

УДК 28+78.01+81'33

DOI: 10.48164/2713-301X_2024_16_59

A.K. Shaikhmetova

Krasnoyarsk

Dmitri Hvorostovsky Siberian State Institute of Arts

alfiya007@list.ru

THE SYNTAGMATIC AND PARADIGMATIC ASPECTS OF A MUSICAL TEXT IN THE RELIGIOUS PRACTICE OF ORTHODOX ISLAM

The performance of the Quran and sacred texts in the mosque of orthodox Islam is purely vocal, the intonation nature is in many ways related to the intonation system of Quranic texts; moreover, it assumes a special manner of intonation with the involvement of specific resources of the expression of the human voice. The content of this study is centered at the very matter of the sounding word in the mosque exemplified by juma namaz (Congregational Friday prayer). For the first time, a number of basic structures at

the syntactic level in a musical text, which are a means of cementing the fabric, and sometimes carry the semantic load of a particular chant, have been distinguished. The article presents the structure of the entire service, an attempt to reveal the syntagmatic and paradigmatic nature of the organization of the musical fabric has been made.

Keywords: maqam (scale), jumla (musical phrase), basic structure (meloformula), jins (tetrachords), nagma (tone).

References

1. Imamutdinova, Z.A. (2010) O fenomene melodizirovannogo chteniya Korana (k probleme muzy`kal`noj ritoriki sakral`nogo teksta) [On the Phenomenon of Melodized Reading of the Quran (to the Problem of Musical Rhetoric of Sacred Text)]. *Problemy` muzy`kal`noj nauki* [Problems of Musical Science], No. 1 (6), 17-20. (In Russian).
2. Sajfullina, G.R. (1999) *Muzy`ka svyashhennogo Slova: chtenie Korana v tradicionnoj tataromusul`manskoy kul`ture* [Music of the Holy Word: Recitation of the Quran in Traditional Tatar-Muslim Culture]. Kazan: Tatpoligraf. (In Russian).
3. Sofijskaya, A.G. (2004) Muzy`kal`ny`e komponenty` religiozny`x prazdnikov tataromusul`man (Ramazan, Maulid, Kurban-Bajram) [Musical Components of Religious Holidays of Muslim Tatars (Ramazan, Maulid, Kurban-Bayram)]. *Ezhegodnaya otkry`taya nauchno-prakticheskaya konferenciya studentov, aspirantov i soiskatelej po special`nosti "Muzy`kal`noe iskusstvo": sbornik statej* [Annual Open Scientific and Practical Conference of Students, Post-graduate Students and Applicants for Research Degree in the Specialty "Musical Art": Collection of Articles]. Kazan: Kazan Conservatory, 19-21. (In Russian).
4. Yunusova, V.N. (1996) Islam i muzy`kal`no-kul`turny`e tradicii narodov Povolzh`ya (k probleme vzaimosvyazi konfessii i xudozhestvennoj kul`tury`) [Islam and the Musical and Cultural Traditions of the Volga Peoples (to the Problem of the Relationship between Confession and Artistic Culture)]. *E`tnograficheskoe obozrenie* [Ethnographic Review], No. 2, 19-30. (In Russian).
5. Yunusova, V.N. (2007) Muzy`ka islamskogo mira: specifika xudozhestvennoj formy` i social`ny`e aspekty` [Music of the Islamic World: the Specifics of the Art Form and Social Aspects]. *Nacional`no-kul`turnoe prostranstvo i problemy` kommunikacii: materialy` mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya 25-26 oktyabrya 2007 goda* [National Cultural Space and Communication Problems: Materials of the International Scientific Practical Conference 25-26 October 2007]. Saint Petersburg: Saint Petersburg Institute of Foreign Economic Relations, Economics and Law, 208-211. (In Russian).

6. Shaixmetova, A.K. (2012) Muzy`kal`ny`j aspekt kul`tovoj praktiki islama: na primere dzhuma-namaza: *avtoreferat dissertacii ... kandidata iskusstvovedeniya*: 17.00.02 [The Musical Aspect of the Cult Practice of Islam: on the Example of Juma Namaz: abstract of PhD thesis in art history: 17.00.02]. Krasnoyarsk. (In Russian).
7. Al-Baghdadi, Safi al-Din `Abd al-Mu`min al-Urmawi (1980) *Kitab al-adwar. Sharh wa tahkik al-Haj Hashim Muhammad al-Rajab* [Kitab al-adwar. Sharh wa tahkik al-Haj Hashim Muhammad al-Rajab]. Baghdad. (In Arabic).
8. Ammar, F.X. (1984) *Ladovy`e principy` arabskoj narodnoj muzy`ki* [Fret Principles of Arabic Folk Music]. Moscow: Sovetskij kompozitor. (In Russian).
9. Gadzhibekov, U.A. (1957) *Osnovy` azerbajdzhanskoj narodnoj muzy`ki* [Fundamentals of Azerbaijani Folk Music]. Baku: Azerbaijani State Musical Publishing House. (In Russian).
10. Jāmi, A. (1960) *Traktat o muzy`ke* [Treatise on Music]. Transl. from Persian by A.N. Boldyrev, Edited and Commentary by V.M. Belyaev. Tashkent: Academy of Sciences of the Uzbek Soviet Social Republic. (In Russian).
11. Nelson, K. (1982) Reciter and Listener: Some Factors Shaping the Mujawwad Style of Qur`anic Reciting. In *Ethnomusicology*, No. 26/1, 41-47. (In English).
12. Idelson, A.Z. (1913-1914) Die Maqamen der arabischen Musik. *Sammelbande der Internationale Musikgesellschaft*. Leipzig, 1-63. (In German).
13. Tuma, X. (1980) Makam. Improvizacionnaya forma [Maqam. Improvisational Form]. *Muzy`ka narodov Azii i Afriki* [Music of the Peoples of Asia and Africa]. Issue 3. Moscow: Sovetskij kompozitor, 415-421. (In Russian).
14. Galiczskaya, S.P. (2001) Eshhe raz o makamate kak yavlenii musul`manskoj kul`tury` [Once Again about Maqamat as a Phenomenon of Muslim Culture]. *Sibirskij muzy`kal`ny`j al`manax* [Siberian Musical Almanac]. Novosibirsk: Nauka, 101-114. (In Russian).
15. Dzhani-Zade, T.M. (2016) Refleksiya ponyatiya makam v kul`ture islamskoj civilizacii: genezis muzy`kal`nogo fenomena [Reflection of the Concept of Maqam in the Culture of Islamic Civilization: the Genesis of the Musical Phenomenon]. *Kul`tura i iskusstvo* [Culture and Art], No. 1, 11-24. (In Russian).
16. Karomatov, F.M., E`l`sner, Yu. (1984) Makam i makom [Maqam and Maqom]. *Muzy`ka narodov Azii i Afriki* [Music of the Peoples of Asia and Africa]. Issue 4. Moscow: Sovetskij kompozitor, 88-136. (In Russian).
17. Sajgun, A.A. (1973) Osnovny`e principy` vy`razitel`nosti v muzy`ke srednego Vostoka [The Basic Principles of Expressiveness in the Music of the Middle East]. *Muzy`ka narodov Azii i Afriki* [Music of the Peoples of Asia and Africa]. Issue 2. Moscow: Sovetskij kompozitor, 326-332. (In Russian).
18. Shamilli, G.B. (2020) *Filosofiya muzy`ki. Teoriya i praktika iskusstva maqām* [Philosophy of Music. Theory and Practice of Maqam Art]. Moscow: Sadra. (In Russian).

About the author:

Alfiya K. Shaikhmetova, PhD in Art History, Assistant Professor, Assistant Professor at the Department of Music History of Dmitri Hvorostovsky Siberian State Institute of Art

22 Lenin Str., Krasnoyarsk, 660049
alfiya007@list.ru