

Музыкальные Образы Как Культурный Синтез У Хамида Исмаилова

Зиёхиддина Эъзоза Жамшидовна,
студентка Каршинского государственного университета

Аннотация. В данной статье исследуется роль музыкальных образов в творчестве современного узбекского писателя Хамида Исмаилова как средство культурного синтеза. Основываясь на методологии интермедиального анализа, работа выявляет способы, которыми Исмаилов использует музыкальные аллюзии, метафоры и структурные приемы для создания многослойного повествования, отражающего пересечение восточных и западных культурных традиций. Особое внимание уделяется произведениям «Железная дорога», «Мбобо» и «Вундеркинд Ержан», где музыкальность текста становится ключевым фактором в передаче культурной гибридности постсоветского пространства Центральной Азии. Результаты исследования показывают, что музыкальные образы в прозе Исмаилова функционируют не только как эстетический прием, но и как способ переосмыслиения культурной идентичности в условиях глобализации.

Ключевые слова: музыкальные образы, интермедиальность, культурный синтез, узбекская литература, постколониальная идентичность.

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy o‘zbek yozuvchisi Hamid Ismoilov ijodida musiqiy obrazlarning madaniy sintez vositasi sifatidagi o‘rni o‘rganiladi. Intermedial tahlil metodologiyasiga asoslangan holda, ishda Ismoilov musiqiy alluziyalar, metaforalar va strukturaviy usulblardan qanday foydalanishini ohib beradi, bu orqali sharq va g‘arb madaniy an‘analarining kesishgan ko‘p qavatlari hikoyaviy tuzilmasini yaratadi. Ayniqsa, “Temir yo‘l”, “Mbobo” va “Vunderkind Erjan” asarlarida matnning musiqiyligi Markaziy Osiyorning postsovet makonidagi madaniy gibridlikni ifodalashda muhim omil sifatida tahlil etiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, Ismoilov prozasidagi musiqiy obrazlar nafaqat estetik uslub, balki globallashuv sharoitida madaniy identifikatsiyani qayta anglash vositasi sifatida ham faoliyat ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: musiqiy obrazlar, intermediallik, madaniy sintez, o‘zbek adabiyoti, postkolonial identifikatsiya.

Annotation. This article explores the role of musical imagery in the work of contemporary Uzbek writer Hamid Ismailov as a means of cultural synthesis. Based on the methodology of intermedial analysis, the study identifies the ways in which Ismailov employs musical allusions, metaphors, and structural techniques to create a multilayered narrative that reflects the intersection of Eastern and Western cultural traditions. Special attention is given to the works The Railway, Mbobo, and Wunderkind Erjan, where the musicality of the text becomes a key factor in conveying the cultural hybridity of the post-Soviet Central Asian space. The findings of the research show that musical imagery in Ismailov’s prose functions not only as an aesthetic device, but also as a means of reinterpreting cultural identity in the context of globalization.

Keywords: musical imagery, intermediality, cultural synthesis, Uzbek literature, postcolonial identity.

Введение. Творчество Хамида Исмаилова, узбекского писателя, поэта и переводчика, живущего в изгнании с 1990-х годов, представляет собой уникальный

феномен транскультурной литературы, соединяющей различные национальные, языковые и культурные традиции. Его произведения, написанные на узбекском, русском и английском языках, отражают сложную картину постсоветской реальности Центральной Азии и проблематику культурной идентичности в глобализированном мире.

Одним из наиболее значимых аспектов прозы Исмаилова является интенсивное использование музыкальных образов и мотивов, которые выполняют не только эстетическую, но и важную концептуальную функцию. Музыка в его произведениях становится универсальным языком, позволяющим преодолевать культурные барьеры и одновременно выражать уникальные особенности национальных традиций.

Цель данного исследования – проанализировать функционирование музыкальных образов в прозе Хамида Исмаилова как инструмента культурного синтеза, объединяющего восточные и западные эстетические системы, классические и современные художественные традиции, национальное и универсальное.

Методология исследования. Материалом для исследования послужили романы и повести Х. Исмаилова «Железная дорога», «Мбобо» и «Вундеркинд Ержан», в которых музыкальная тематика играет центральную роль.

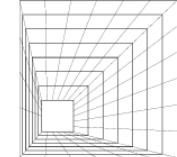
Роман «Железная дорога» (2006), написанный на русском языке, представляет собой сложное полифоническое повествование, в котором переплетаются голоса многочисленных персонажей, представляющих различные этнические, религиозные и социальные группы Центральной Азии. Структура романа напоминает музыкальную форму рондо, где основная тема – железная дорога как символ модернизации и колонизации – чередуется с многочисленными отступлениями и боковыми сюжетными линиями.

Особое место в романе занимают описания традиционной узбекской музыки, в частности, макомов – классических музыкальных произведений, имеющих сложную структуру и философское содержание. Исмаилов не только описывает исполнение макомов, но и имитирует их структуру в организации текста, создавая сложные композиционные формы с повторяющимися мотивами и постепенным развитием тем.

Примечательно, что макомы в романе соседствуют с упоминаниями европейской классической музыки и советской эстрады, создавая многослойный музыкальный контекст. Такое сопоставление различных музыкальных традиций отражает культурную гибридность постсоветской Центральной Азии, где традиционные ценности сосуществуют с элементами западной и русской культуры [1].

В повести «Мбобо» (2009) центральное место занимает образ африканского джазового музыканта, волею судьбы оказавшегося в Советском Узбекистане. Джаз здесь выступает как метафора культурной импровизации и синтеза различных традиций. Исмаилов проводит параллели между афроамериканским джазом и узбекской музыкальной традицией, обнаруживая неожиданные точки соприкосновения между ними. Ритмическая организация текста повести имитирует джазовую импровизацию: повествование развивается нелинейно, с многочисленными отступлениями и вариациями основных тем. Язык произведения насыщен звукоподражаниями и ономатопеями, воспроизводящими звучание музыкальных инструментов.

Образ джазового музыканта в инокультурной среде становится символом транскультурной идентичности, существующей на пересечении различных культурных традиций. Через призму джазовой эстетики Исмаилов исследует проблемы расовой и этнической дискrimинации, культурной ассимиляции и сохранения идентичности в чужеродном окружении [2].

Повесть «Вундеркинд Ержан» (2011) повествует о судьбе казахского мальчика, обладающего феноменальным музыкальным талантом. Главный герой, живущий в отдаленном казахском ауле, благодаря случайной встрече с московским музыкантом открывает для себя мир западной классической музыки и начинает осваивать скрипку.

В этом произведении Исмаилов исследует взаимодействие традиционной казахской музыкальной культуры с европейской классической традицией. Особое внимание уделяется проблеме культурного перевода: как опыт, закодированный в европейской классической музыке, может быть понят и интерпретирован представителем иной культурной традиции.

Музыкальные образы в повести функционируют как средство выхода за пределы ограниченного локального опыта к универсальным человеческим ценностям. Через приобщение к западной классической музыке герой преодолевает культурную изоляцию и обретает новые средства самовыражения. При этом Исмаилов показывает, что подлинное освоение чужой культурной традиции возможно только при сохранении связи с собственными корнями [3].

Музыкальные принципы композиции активно используются Исмаиловым для структурной организации текста. В его произведениях можно обнаружить аналоги таких музыкальных форм, как: сонатная форма с экспозицией, разработкой и репризой; вариационная форма с основной темой и ее трансформациями; контрапунктическое построение с одновременным развитием нескольких сюжетных линий.

Эти структурные приемы не являются чисто формальными экспериментами – они несут важную смысловую нагрузку, отражая идею культурной полифонии и множественности перспектив. Музыкальные образы в прозе Исмаилова функционируют как сложная семиотическая система, кодирующая культурные смыслы, не всегда доступные для верbalного выражения.

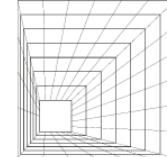
Музыкальные предпочтения и практики персонажей в произведениях Исмаилова часто выступают как маркеры их культурной, этнической и социальной идентичности. Писатель показывает, как через музыку человек выражает свою принадлежность к определенной традиции или, напротив, стремление к преодолению культурных границ.

В ситуациях культурного непонимания и языковых барьеров музыка в произведениях Исмаилова часто выступает как универсальное средство коммуникации. Через совместное музенирование или прослушивание музыки персонажи, принадлежащие к разным культурным традициям, обретают возможность взаимопонимания.

Эта функция музыкальных образов отражает представление Исмаилова о возможности межкультурного диалога, основанного не на стирании различий, а на их творческом переосмыслинии и синтезе.

Важным аспектом функционирования музыкальных образов в прозе Исмаилова является их связь с постколониальной проблематикой. Писатель исследует последствия советской культурной политики в Центральной Азии, которая, с одной стороны, способствовала модернизации и приобщению к мировой культуре, а с другой – приводила к маргинализации и деформации национальных традиций [9]. Музыка в этом контексте выступает как: средство сохранения национальной идентичности в условиях культурной гегемонии; пространство творческого сопротивления и альтернативного культурного самоопределения; способ переосмыслиния травматического опыта колонизации.

Особенно показательна в этом отношении судьба традиционных узбекских макомов, которые в советский период подвергались идеологической цензуре и

«очищению» от религиозного содержания. Исмаилов показывает, как эта музыкальная традиция продолжала существовать в приватной сфере, сохраняя свой духовный потенциал вопреки официальным ограничениям [5].

Заключение. Анализ произведений Хамида Исмаилова показывает, что музыкальные образы в его прозе функционируют как сложная многоуровневая система, позволяющая осуществлять культурный синтез и преодолевать ограничения монокультурной перспективы. Через музыкальные аллюзии, метафоры и структурные приемы писатель исследует проблематику культурной идентичности в постсоветской Центральной Азии, находящейся на пересечении восточных и западных традиций. Исследование музыкальных образов в творчестве Исмаилова открывает перспективы для дальнейшего изучения интермедиальных аспектов современной транскультурной литературы и роли искусства в формировании новых моделей культурной идентичности в эпоху глобализации.

Список использованной литературы

1. Исмаилов Х. (2006). Железная дорога. Москва: Новое литературное обозрение.
2. Исмаилов Х. (2009). Мбобо. Санкт-Петербург: Лимбус Пресс.
3. Исмаилов Х. (2011). Вундеркинд Ержан. Москва: ОГИ.
4. Бахтин М.М. (1975). Вопросы литературы и эстетики. Москва: Художественная литература.
5. Брузгена Р. (2009). Литература и музыка: о классификациях взаимодействия. Вестник Пермского университета, 6, 93-99.
6. Гаспаров Б.М. (1993). Литературные лейтмотивы. Москва: Наука.
7. Лотман Ю.М. (1992). Культура и взрыв. Москва: Гнозис.
8. Махов А.Е. (2005). Musica literaria: Идея словесной музыки в европейской поэтике. Москва: Intrada.
9. Тлостанова М.В. (2004). Постсоветская литература и эстетика транскультурологии. Москва: УРСС.
10. Wolf W. (1999). The Musicalization of Fiction: A Study in the Theory and History of Intermediality. Amsterdam: Rodopi.