

2021 / Vol:7, Issue:40 / pp.857-862

Arrival Date : 15.04.2021

Published Date : 07.06.2021

Doi Number : <http://dx.doi.org/10.31589/JOSHAS.636>

Cite As : Mamedov, A.G. (2021). "Научный Подход К Азербайджанской Музыке", Journal Of Social, Humanities and Administrative Sciences, 7(40):857-862

НАУЧНЫЙ ПОДХОД К АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ МУЗЫКЕ

SCIENTIFIC APPROACH TO AZERBAIJAN MUSIC

Associate Professor Aflaruz Gulam MAMEDOV (Мамедов Афларуз Гулам)

Associate Professor of the Department of Folk Instruments of the Azerbaijan National Conservatory, Azerbaijan.

доцент кафедры «Народные инструменты» Азербайджанской Национальной Консерватории.

ORCID ID: 0000-0002-0563-223X

ABSTRACT

As in the whole world, so in our country, music played an important role in different spheres of human life, covering the cultural traditions of different regions. The musical culture of the Azerbaijani people, rich, rich, pleasant to the ear Azerbaijani melodies, their singers, dancers, musicians-performers constantly attracted the attention of other peoples, their composers and authors. This has happened at all times.

Since the beginning of the 19th century, interest in the centuries-old cultural heritage of the Azerbaijani people: its customs and traditions, music, dance and everyday life has been increasing.

It should be noted that until the beginning of the 20th century, Azerbaijani folk music was of an oral nature and was distinguished by a variety of forms and genres, rich rhythm, bright style of expression, and stood out for its characteristic national characteristics. Its best examples, which have survived thanks to folk musicians, have been passed down from century to century, from generation to generation, and have come down to us as an invaluable and artistic heritage.

Azerbaijani folk music, which has a long history, is extremely rich and colorful. Throughout its existence, the people's favorite songs, dance melodies, ashug music and mugams were directly related to their life, everyday life, work and played an important and necessary role in its existence.

Key words: Traditions, Music, Dance, Folk Music, Ashug Music, Mugam

1. GİRİŞ

Как и во всем мире, так и в нашей стране, музыка играла важную роль в разных сферах человеческой жизни, охватывая культурные традиции разных регионов. Музыкальная культура азербайджанского народа, богатые, насыщенные, приятные на слух азербайджанские мелодии, их певцы, танцоры, музыканты-исполнители постоянно вызывали внимание других народов, их композиторов и авторов. Это происходило во все времена.

Начиная с начала XIX века интерес к многовековому культурному наследию азербайджанского народа: его обычаям и традициям, музыке, танцам и быту усиливается.

Несомненно, особое значение для изучения музыкальной культуры Азербайджана имеют материалы первого собирателя фольклора народов Азии Ивана Добровольского, опубликованные им в 1817 году в «Азиатском музыкальном журнале», книга Александра Ходзько об азербайджанской культуре «Восточный поэт и народный герой Кероглу», изданная Фондом восточных переводов Великобритании и Ирландии в Лондоне в 1840 году, а также нотные образцы, напечатанные Петром Сияльским в журнале «Иллюстрация»,

Следует отметить, что азербайджанская народная музыка до начала XX века носила устный характер и отличалась разнообразием форм и жанров, богатым ритмом, ярким стилем выражения, выделялась характерными национальными особенностями. Ее лучшие образцы, которые сохранились благодаря народным музыкантам, передавались из века в век, из поколения в поколение и дошли до нас как бесценное и художественное наследие.

Азербайджанская народная музыка, имеющая многовековую историю, чрезвычайно богата и красочна. На протяжении всего существования любимые народом песни, танцевальные мелодии, ашугская

музыка и мугамы были непосредственно связаны с его жизнью, бытом, трудом и играли важную и необходимую роль в его существовании.¹

Основатель азербайджанской профессиональной вокальной школы Бюльбюль (отец полномочного посла Азербайджана в России Полада Бюльбюльоглы) высоко ценил народную музыку и называл ее «сокровищем, хранящим в себе историю». Существует множество интересных и ценных высказываний этого великого артиста о народной музыке (песнях и танцах), о традиционных устных профессиональных музыкальных жанрах (ашугская музыка, мугамнедастгяхы, ритмические мугамы, мугамы малой формы, теснифы и ренги). На одной из своих лекций об этимологии слова мугам Бюльбюль сказал так: «Слово «мугам» имеет несколько значений. Одно из значений – это «мелодия». Например, «Исполни мугам «Раст»», или «Исполни мугам «Сегях»» и так далее.²(там же)

Заслуживают внимания суждения великого певца о дастгяхе – наивысшей форме развития мугама. Он выдвигает такое предположение, что «Дастгяхи» состоят из органически связанных и логически переходящих друг в друга мугамов. Автор рассматривает разделы (гюше) мугама как отдельный мугам. Бюльбюль также отмечает, что мугамнедастгяхи по своей форме и содержанию сравнимы только с большими симфоническими произведениями. Пожалуй, в связи с этими суждениями именно Бюльбюль впервые дал Фикрету Амирову идею написания симфонических мугамов.

В 1948 году Ф.Амиров создает «Шур» и «Кюрд-Овшары», в 1971 году «Гюлистан Баяты-Шираз», которые являются глубокими по содержанию, самобытными и народными по музыкальному языку, оригинальными по форме. Тем самым Ф. Амиров заложил основу нового жанра в азербайджанской музыке – симфонический мугам. Образцы этого жанра стали примером для других наших выдающихся композиторов. Так, симфонические мугамы, созданные Ф. Амировым, получили свое продолжение в творчестве Ниязи («Раст»), С. Алескерова («Баяти-Шираз»), Т. Бакиханова («Хумаюн», «Нава», «Шахназ», «Рахаб»), В. Адыгезалова («Сегях»). Не случайно В. Адыгезалов мугам-дастгях («Сегях») называет «Симфония сегях».

Следует знать о том, что при симфонизации каждого мугама композитор сначала записывает ноты мугама-дастгяха с голоса певцов и исполнения музыкантов (в нескольких вариантах), а затем на основе этих нот создается партитурная запись. И этот мугам возвращается к людям в новом симфоническом виде.³

В двадцатые годы XX века в Азербайджане наступает новый расцвет в народном искусстве. Национальное музыкальное творчество, основанное на классических образцах национального музыкального искусства, находит широкое распространение, обогащается новыми качествами и создает основу музыковедения. Большую роль в этом сыграли искусные ханенде, ашуги и певцы, исполнители народной музыки. Среди мастеров, которые были преданы своему исполнительскому искусству и делали все для его развития такие ашуги, как Асад Рзаев, Мирза Байрамов, такие певцы, как Джаббар Гарягдыоглу, Бюльбюль Мамедов, Сеид и Хан Шушинские, такие исполнители на таре ГурбанПиримов, Ахмед Бакиханов, Мансур Мансуров и многие другие сегодня своей любовью и привязанностью к искусству могут быть примером для подражания. Они организовывали ансамбли, ходили по стране, из города в город, из поселка в поселок и становились популярными в народе. Таким образом, народное музыкальное искусство, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение, принимая профессиональный облик, превратилось в уникальное искусство, народную жемчужину.

Кропотливая работа по сбору, нотной записи, изучению и публикации азербайджанской народной музыки связана с созданным в 1932 году Научно-исследовательским кабинетом музыки при Азербайджанской государственной консерватории. По линии этого научного центра были организованы экспедиции в различные районы республики. С этой целью целый ряд талантливых азербайджанских композиторов А.Зейналлы, К.Караев, Ф.Амиров, Дж. Гаджиев, С. Рустамов, Т. Гулиев, З. Багиров посетили Карабахский регион, Ленкорань, Хачмаз, Кубу, Кусары, Дилижан и другие регионы, собрав большое количество материала. Вместе с тем их работа заключалась в сборе образцов народной музыки с участием старых исполнителей путем технической записи. В этой связи сборник «50 азербайджанских народных песен» сыграл важную роль в изучении и распространении

¹ А. Иса-заде «Нотная запись образцов азербайджанской народной музыки». Культурно-просветительский музыкальный журнал «Мир музыки», 2005

² Там же

³ Р. Зохранов. Бюльбюль и азербайджанская народная музыка. Журнал «Мир музыки», Этномузыковедение. 2005

национальных мотивов. С его помощью любители музыки и, особенно молодежь, долгие годы познавали красоту и богатство азербайджанского народного искусства. Сборник и сегодня не потерял своей актуальности. Песни, включенные в сборник, до сих пор живы и звучат в народе. Композитор Сеид Рустамов является составителем фольклорных изданий «Азербайджанские народные песни», «Азербайджанские народные танцевальные напевы», «Азербайджанские народные ашугские напевы», «Азербайджанские народные ренги», которые сыграли большую роль в изучении и написании летописи азербайджанского музыкального наследия.

Симфонические мугамы азербайджанских гениев композиторов Кара Караева, Ниязи, Фикрета Амирова использованы в научных трудах профессоров Московской консерватории В. Кривоносова и В. Бейлева. Эти образцы мугама хранятся в библиотеке Московской консерватории имени П.И.Чайковского.

Более того, в 20-е годы прошлого века известный русский композитор Р.М.Глиэр, широко используя азербайджанский национальный музыкальный фольклор, на основе эпоса «АшыГариб» написал оперу «Шахсенем» (спектакль состоялся в 1927 г.) Эта опера стала первой инициативой на пути создания классической оперы на основе азербайджанской народной музыки с использованием достижений мировой музыкальной культуры.

В освоении и передаче будущему поколению искусства мугама, являющегося шедевром нашей национальной музыки, важную роль играют звукозаписи. Аудиозаписи, относящиеся к разным годам и отражающие различные исполнительские интерпретации, позволяют проследить историю развития мугамного искусства. Эта традиция продолжается и сегодня. Так, выступления исполнителей мугама с помощью современных технических средств записываются на аудио – и видеокассеты, размещаются в интернете. Все это расширяет аудиторию исполнителей мугама, увеличивает число его поклонников у различных народов мира.

Как известно, искусство мугама неразрывно связано с классической поэзией. Ряд мелодий в мугамах носит названия стихотворных форм маснави, сагинаме, самаи, шахрашуб, дубейти, что указывает на связь этих мелодических форм с одноименными формами поэзии или об их происхождении. Вокальные мугамные мелодии исполняются на стихи, написанные в квантитативном размере аруз, адаптированном к особенностям азербайджанского языка.

Жанр классической поэзии, газель, является основной стихотворной формой, исполняемой в мугамах. Современные ханенде (певцы) больше всего обращаются к газелям Алиаги Вахида (XX) – последнего из классических поэтов Азербайджана.

Наряду с газелями они могут использовать в мугамах (в основном, в ритмических) народные стихи в поэтических формах гошма или баяты.

Что касается ханенде (певец), то он свободен в выборе стихов, но при этом ему необходимо учитывать музыкальный характер исполняемого мугама. Например, газели, выбранные для мугама «Раст», имеющие яркий музыкальный колорит, по характеристике Уз. Гаджибейли, не подходят для мугама «Хумаюн», вызывающего «чувство глубокой печали» или для мугама «Шуштар», который часто исполняется на траурных церемониях и религиозных мероприятиях.⁴

В 1971 году ЮНЕСКО включила в состоящую из 50 альбомов коллекцию «Антология традиционной музыки мира» пластинку «Азербайджанская музыка», выпущенную в серии «Музыкальная антология Востока». Интересный факт, что азербайджанский мугам звучал в фильме «Сталкер» Андрея Тарковского, вышедшим в прокат в 1979 году и обошедшим все экраны мира.

Кроме того, восемь мугамов в исполнении Бахрама Мансурова легли в основу двух альбомов из серий «Музыка Востока» и «Музыкальный атлас».

Примечательно, что в «Энциклопедии мугама», разработанной Фондом Гейдара Алиева, нашли свое отражение большинство аудиозаписей, появившихся в XX веке, что имеет большое значение для развития и популяризации мугама в мире.

⁴ Уз. Гаджибейли. *Основы азербайджанской народной музыки*. Баку, издательство «Yazıçı», 1985, стр. 21

Пять CD альбомов, включенных в «Энциклопедию мугама»:

I. Карабахские певцы (ханенде); II. Мугамныедастгяхи; III. Юные певцы (ханенде); IV. Певцы (ханенде) мастера - 1. Певцы; V. Певцы (ханенде) мастера - 2; Певицы. Эти музыкальные альбомы дают возможность проследить исторический путь развития мугамного искусства на протяжении XX века.

Успешным проектом в области сохранения звукозаписей исполнителей мугама и пропаганды мугама можно считать интерактивный аудиовизуальный мультимедийный сборник «Азербайджанский мугам» (2009 г.), куда вошли восемь дисков.

Не секрет, что в мире есть несколько городов, где даже воздух наполнен музыкой: он звучит в каждом камне, в прибрежной волне, в шуме дождя, в дуновении ветра. Среди таких городов Вена в Австрия, Неаполь в Италия, а также наша азербайджанская Шуша в Карабахе. В народе есть такая поговорка: «В Шуше даже младенцы плачут под мугам».

Город Шуша по праву называют консерваторией Кавказа. Яркие представители Шушинской консерватории во все времена достойно представляли азербайджанскую музыку на всех континентах мира, принося ей славу. Шуша – родина певцов и исполнителей Мир МохсунаНавваби, Харрата Гулу, Гаджи Хюсю, Садыхджана, МешадиИси, АбдулбагиЗулалова, Джаббара Гарягдыюглу, Кечеджиоглу Мамеда, Мешади Мамеда Фарзалиева, Ислама Абдуллаева, Сеида Шушинского, Бюльбюля, ЗульфиАдыгезалова, Хана Шушинского, Мешади Джамия Амирова, ГурбанаПиримова, композиторов УзеираГаджибейли, Зульфугара Гаджибекова, Фикрета Амирова, Ниязи, АфрасиабаБадалбейли, Султана Гаджибекова, Ашрафа Аббасова, Сулеймана Алескерова, певца Рашида Бейбутова. И это еще не полный список музыкантов Шуши...

В постсоветские годы (1941-1945) азербайджанская национальная музыка переживает новый период подъема. Она приобретает большой авторитет как в нашей стране, так и за ее пределами.

В 1950 году на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова была осуществлена постановка балета Солтана Гаджибекова «Гюльшен» – первого азербайджанского балета на современную тему» (либретто Г. Алмасзаде, Государственная премия СССР, 1952). В 1953 году балет «Гюльшен» был поставлен на сцене Ашхабадского театра оперы и балета. Из музыки к балету автором была составлена сюита. И несколько позже, сюита «Гюльшен» большим тиражом была выпущена фирмой «Бруно» (США).

К этому жанру также относятся оперетты Фикрета Амирова «Гёзунайдын» (Радостная весть) (1946), Сеида Рустамова «Дурна» (Журавль) (1947), Сулеймана Алескерова «Улдуз» (Звезда) (1948).

Новым этапом в азербайджанской музыке стал балет Кара Караева "Семь красавиц" (1952, по одноименной поэме Низами, балетмейстер

П.А. Гусев, Азербайджанский театр оперы и балета). С этого балета в азербайджанском балетном искусстве была заложена основа новой музыкальной драматургии, и само произведение сыграло важную роль в эволюции балетного жанра.

Как продолжение, в 1958 году в Ленинградском театре оперы и балета был поставлен балет К. Караева «Тропой грома» (Ленинская премия, 1967; по одноименному роману южноафриканского писателя П. Абрахамса; хореограф К. М. Сергеев). Возвысив трагическую любовь главных героев до острого конфликта, композитор создал уникальный спектакль на современную тему, с нестандартным музыкальным решением. Произведение отличается четкой музыкальной концепцией, яркими персонажами и мастерским использованием элементов южноафриканского музыкального фольклора.

На творчество современных композиторов, безусловно, влияет нынешняя политическая ситуация в стране, прошедшие военные события. Произведения, посвященные Карабахской войне, призывающие к защите Отечества и прославляющие Родину, сейчас составляют важную часть их творчества.

Среди них следует упомянуть оратории ВасифаАдыгезалова «Карабахская трагедия» и «Караван печали» (1999), симфонию Тофика Бакиханова «Карабахский стон» (2001), оду «Родина» АгшинаАлизаде (1993), «7-я симфонию» Наримана Мамедова (1998), посвященную Ходжалинским событиям (1998), кантату РамизаМустафаева «Ты прав, Азербайджан» (1992), поэму Гаджи Ханмамедова «В моей руке плачет саз» для народных инструментов (1991), посвященную шехидам

Карабаха), кантату «Шехиды Отечества Родины» (1990) и произведение для тара и струнного оркестра (1999) «Я скупаю по тебе, моя Шуша» Севды Ибрагимовой и др.

В 2002-м году состоялась премьера балета А. Ализаде «Путешествие на Кавказ» по мотивам одноименного произведения А. Дюма. За прошедшие годы были написаны одноактный балет Т. Бакиханова «Добро и Зло» (1990), балет Г. Мамедова «Шейх Санан» (1990), балет О.Зульфугарова «Алибаба и сорок разбойников» (1990).

В период независимости азербайджанские композиторы получили исключительную возможность участвовать в различных музыкальных фестивалях, международных конкурсах, престижных культурных и музыкальных проектах мира, представлять азербайджанскую музыку в мировом масштабе.

Произведения А. Меликова, В. Адыгезалова, Х. Мирзазаде, А. Ализаде, Т. Бакиханова, Ф. Гараева, И. Гаджибекова, Ф. Ализаде, Дж. Гулиева,

Э. Дадашевой, Р. Гасановой, Г. Мамедова, Ф. Гусейнова звучали в Турции, Норвегии, Голландии, Кипре, США, Швейцарии, Германии, Таиланде и в других странах, стали победителями престижных конкурсов. В Турции состоялись премьеры произведений А. Меликова (7-я симфония),

В. Адыгезалова (оратория «Чанахгала»), на Кипре – Т. Бакиханова («Времена года на северном Кипре», «Сюита Северного Кипра») и др. В Голландии были исполнены произведения Ф. Гараева («Хутбе, Мугам, Суре», «Столпотворение в Вавилоне», 2000), Ф. Ализаде («Мираж»), Р. Гасановой («Небосвод»). Весьма успешным оказалось участие Ф. Ализаде («Дервиш») и Дж. Гулиева («Караван») в проекте «Шелковый путь». Ф. Гусейнов стал победителем конкурса, проводимым ЮНЕСКО и Японией (концерт для симфонического оркестра «Путешествие во времени»), а его оратория «Пусть будет мир на земле» была удостоена премии ООН.

В 1999-м году виртуозный исполнитель мугамов Алим Гасымов за успехи в развитии и совершенствовании искусства мугама был награжден золотой медалью ЮНЕСКО. На международном фестивале, состоявшемся во Франции, в исполнении Азербайджанского Государственного симфонического оркестра (художественный руководитель и дирижер народный артист Р. Абдуллаев) были представлены произведения

Уз. Гаджибекова, Г. Гараева и Ф. Амирова. На международной выставке «ЭКСПО – 2000», проходящей в Германии, яркие выступления Азербайджанского государственного камерного оркестра, Государственного Театра песни, Государственного ансамбля танцев, а также группы деятелей искусств оказались в центре внимания современной музыкальной жизни.

В декабре 2003-го года состоялась премьера оперы В. Адыгезалова «Хан гызыНатаван», посвященной азербайджанской поэтессе Натаван. Это произведение выдающегося азербайджанского композитора заняло достойное место в истории развития национальной оперы.

В 2006 году в Баку по инициативе всемирно известного музыканта Мстислава Ростроповича прошел фестиваль Шостаковича. Фестиваль был посвящен 100-летию великого русского композитора.

Через год, в 2007-м году на фестивале «VelaFestival» «ClassicAriano», проходящем в Италии, Азербайджанским государственным симфоническим оркестром (художественный руководитель и дирижер, народный артист

Р. Абдуллаев) были с успехом исполнены произведения Уз. Гаджибекова,

К. Караева и Ф. Амирова.

В том же 2007-м году Фонд Гейдара Алиева организовал в Баку Первый Международный фестиваль Мстислава Ростроповича. В рамках фестиваля в Азербайджанском государственном театре оперы и балета с большим успехом прошла премьера оперы композитора ФирангизАлизаде «Карабахнаме», за что Фирангизханым была удостоена почетного звания «Артист ЮНЕСКО во имя мира».

Именно благодаря особому вниманию Президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан ханум Алиевой азербайджанский мугам, наше древнее ашугское искусство были включены в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Международный конкурс мугама, ежегодно проводимый по инициативе Мехрибан ханум Алиевой, является показателем высокой оценки мугама.

Богатая азербайджанская национальная музыка сегодня переживает новую эпоху. И мы ждем от нее еще больших побед, замечательных работ и ярких талантов.

Литература

1. А. Исазаде «Нотная запись образцов азербайджанской народной музыки». Культурно-просветительский музыкальный журнал «Мир музыки», 2005
2. Р. Зограбов. Бюльбюль и азербайджанская народная музыка. Журнал «Мир музыки», Этномузыковедение. 2005
3. Уз. Гаджибейли. Основы азербайджанской народной музыки. Баку, издательство «Yazıcı», 1985, стр. 21

Literature

1. A. Isazade "Music notation of samples of Azerbaijani folk music". Cultural and educational music magazine "World of Music", 2005
2. R. Zohrabov. Bulbul and Azerbaijani folk music. World of Music magazine, Ethnomusicology. 2005
3. Uz. Hajibeyli. Fundamentals of Azerbaijani folk music. Baku, publishing house "Yazıcı", 1985, p. 21