



УДК 78

@ Mammadov

<https://dx.doi.org/10.26787/nydha-2713-2048-2020-1-10-11-12-6-10>

THE CLASSIC GENRE OF THE ORAL TRADITION OF AZERBAIJAN IS "MUGHAM"

Mammadov R.

Tchaikovsky Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky, Moscow, Russian Federation

КЛАССИЧЕСКИЙ ЖАНР УСТНОЙ ТРАДИЦИИ АЗЕРБАЙДЖАНА – «МУГАМ»

Мамедов Р.

Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, г. Москва, Российская Федерация

Аннотация. Статья посвящена классическому жанру мугам. В ней анализируются основные жанры музыкальной культуры Азербайджана. Автор изучает процесс возникновения этого жанра, а также основные его виды. Изучает народно-национальное музыкальное искусство, анализирует классификацию всех жанров устной музыкальной традиции и объединяет их в единую систему жанров азербайджанской народной музыки.

Ключевые слова: мугам, система жанров в современной азербайджанской музыкальной культуре.

Abstract. This article is dedicated to the classical mugham genre. It analyzes the main genres of musical culture in Azerbaijan. The author studies the process of emergence of this genre, as well as its main types. Studies folk and national musical art, analyzes the classification of all genres of the oral musical tradition and combines them into a single system of genres of Azerbaijani folk music.

Keywords: mugham, the system of genres in modern Azerbaijani musical culture.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] История Азербайджанской музыки: Учебник для сред. спец. учеб. зав. /Сост.: Э.А.Абасова, Л.В.Каррагичева, С.Д.Касимова, Н.А.Мехтиева, А.З.Таги-заде. Баку: Maarif, 1992. 335 с.
- [2] История Азербайджанской музыки: Учебник для сред. спец. учеб. зав. /Сост.: Э.А.Абасова, Л.В.Каррагичева, С.Д.Касимова, Н.А.Мехтиева, А.З.Таги-заде. Баку: Maarif, 1992. 335 с.
- [3] История Азербайджанской музыки: Учебник для сред. спец. учеб. зав. /Сост.: Э.А.Абасова, Л.В.Каррагичева, С.Д.Касимова, Н.А.Мехтиева, А.З.Таги-заде. Баку: Maarif, 1992. 335 с.
- [4] Гулиев А.Н. Принципы контрастности в музыкальной драматургии азербайджанского мугама. Баку: Шэрг-Гэrb, 2009. 136 с.
- [5] Джани-заде Т.М. Азербайджанские мугамы. Проблема музыкального мышления в искусстве «мугамат». Автореферат дис...канд. иск. М.: ВНИИ искусствознания, 1984. 23 с.

REFERENCES

1. Istoriya Azerbaidzhanskoi muzyki: Uchebnik dlya sred. spets. ucheb. zav. /Sost.: E.A.Abasova, L.V.Karagicheva, S.D.Kasimova, N.A.Mekhtieva, A.Z.Tagi-zade. Baku: Maarif, 1992. 335 s.
2. Istoriya Azerbaidzhanskoi muzyki: Uchebnik dlya sred. spets. ucheb. zav. /Sost.: E.A.Abasova, L.V.Karagicheva, S.D.Kasimova, N.A.Mekhtieva, A.Z.Tagi-zade. Baku: Maarif, 1992. 335 s.
3. Istoriya Azerbaidzhanskoi muzyki: Uchebnik dlya sred. spets. ucheb. zav. /Sost.: E.A.Abasova, L.V.Karagicheva, S.D.Kasimova, N.A.Mekhtieva, A.Z.Tagi-zade. Baku: Maarif, 1992. 335 s.
4. Guliev A.N. Printsipy kontrastnosti v muzykal'noi dramaturgii azerbaidzhanskogo mugama. Baku: Sherg-Gerb, 2009. 136 s.
5. Dzhani-zade T.M. Azerbaidzhanskie mugamy. Problema muzykal'nogo myshleniya v iskusstve «mugamat». Avtoreferat dis....kand. isk. M.: VNIИ iskusstvoznaniya, 1984. 23 s.

Author Contributions. literature review, writing a text; collection and processing of materials, research concept

Conflict of Interest Statement. The author declares no conflict of interest. Research interests, number of main publications:



Вклад автора. – обзор литературы, написание текста; сбор и обработка материалов, концепция исследования и дизайн.

Заявление о конфликте интересов. Конфликты интересов не имеются.

Ко времени наивысшего расцвета могущества халифата (IX–X века), которое определяется учёными как начало «мусульманского ренессанса», наблюдается особый подъём в развитии музыкальной культуры, складываются и совершенствуются традиции музыкального воспитания и образования. Создаются особые авторские школы музыкального обучения, которые имели свою систему владения мастерством, свои «тайны» музыкального искусства и музыкально-воспитательные традиции. Развиваясь и совершенствуясь, они передавали секреты своего мастерства от одного поколения музыкантов к другому. Так создавались разные направления и школы, как своеобразные центры культуры и искусства, характеризующиеся профессионально-строгим отношением к своему мастерству [1, с.14].

К профессиональному искусству устной традиции относится и классический жанр устной традиции – мугам. О высокой художественно-эстетической ценности данного жанра и его значимости в процессе исторического развития азербайджанской культуры и искусства говорят многие учёные-музыканты: «Сложившись как монодийная циклическая композиция, заключенная в рамки отшлифованной формы, мугам предстаёт в азербайджанской музыкальной культуре, как глубочайшее и концентрированное выражение мировоззрения и мироощущения народа, как квинтэссенция национальной эстетики» [2, с.22].

Мугам является ведущим музыкальным жанром устно-профессиональной традиции и по своей форме соответствует сюитному циклу. Он существует в двух видах: мугам-дастгах и зерби-мугам. Его главная особенность заключается в гармоничном синтезе строгих (канонических) и свободных (импровизационных) разделов. Мугам исполняется в сопровождении трио сазандарей: тарист, кеманчист и ханенде (певец), играющий при этом на бубне. Вокально-инструментальный мугам, исполняемый данным ансамблем, называется дастгах.

Мугам-дастгах, как многочастная вокально-инструментальная поэма, состоит из развитого инструментального вступления (дерамед), нескольких контрастных вокально-инструментальных разделов импровизационного характера и песенно-танцевальных номеров – теснифов и ренгов.

Поэтическими текстами вокально-инструментальных мугамов («дастгахов») чаще всего являлись произведения классиков восточной литературы: газели поэтов XII века Низами и Хагани, поэтов XIV века Насими, XVI века Физули, XVIII века Вагифа, а также современных поэтов XX века Самеда Вургуня, Сулеймана Рустама, Али-Ага Вахида и других. Наиболее популярны такие мугамы-дастгахы, как «Раст», «Шур», «Сейгах», «Чаргах», «Баяты-Шираз», «Махур-Хинди», «Хумаюн» и другие.

Широко распространены и зерби-мугамы, представляющие собой инструментально-вокальный мугам с доминирующей ролью ударных в составе сопровождающего пение инструментального ансамбля. К ним относятся: «Эйраты», «Шимаи-Шямс», «Аразбары», «Мансурия», «Маани», «Керими», «Овшары», «Карабах шикьястяс», «Кесмя шикьястяс» и другие.

Развиваясь в пределах устной традиции и как бы приближаясь в этом плане к народной музыке, мугамы, вместе с тем, представляли собой более высокий профессиональный уровень музыкального фольклора. Их исполнение перед слушательской аудиторией предполагало необходимость специальной и длительной подготовки, то есть профессионального обучения.

Исполнитель, фактически импровизатор, должен уметь проявлять большую творческую инициативу. Нередко в рамках предусмотренных канонов он создаёт новый мелодический материал, расширяя и обогащая традиции, приёмы, формы и масштабы монодии, по-новому осуществляет модуляции и т.д. Исполнение мугамов обуславливает богатство музыкального воображения, творческой фантазии, художественного вкуса. Вместе с тем, оно требует знания ладомелодического развёртывания, умения применять мелизматику, обогащающую мелодическую орнаментику.

Изучая и анализируя азербайджанскую музыкальную культуру устной традиции, выделим её главные черты:

- музыкальное искусство, существовавшее в трёх основных жанрах – народная песня и танец, ашыгское песнетворчество и мугам – развивалось и передавалось из поколения в поколение устным путём, основываясь на принципах преемственности: каждый музыкант, опираясь на опыт своих предшественников, развивал и совершенствовал исторически сложившиеся музыкальные традиции;



- музыкальное искусство как художественно-эстетическая ценность, рассматривалось не только как средство развлечения, а как важный и эффективный фактор всестороннего воспитания человека, совершенствования его духовной и нравственной культуры;
- древние музыканты, учитывая психологическое воздействие музыки на эмоциональную сферу личности человека, подчёркивали необходимость её умелого и целенаправленного восприятия.

Начало XIX века является прогрессивным в истории музыкальной культуры Азербайджана, своеобразии которого заключалось в сосуществовании двух разнонаправленных музыкальных культур – Востока и Запада. Начинаясь процесс интеграции с достижениями мировой европейской культуры, решалась проблема приобщения к ней широких народных масс. осуществлялась запись и публикация азербайджанской музыки.

Важную роль в пропаганде двух музыкальных культур играла деятельность азербайджанских просветителей Н.Везирова, Д.Мамедкулизаде, Н.Нариманова, Г.Зардаби, А.Ахвердиева, М.Ахундова, Уз.Гаджибейли, М.Магомаева и других.

В развитии искусства ашыгов и ханенде значительную роль сыграли музыкальные школы, формировавшиеся вокруг выдающихся мастеров, по наследству передающих традиции своего профессионального творчества. Среди них особенно выделялись шушинские школы, получившие широкое признание как в Азербайджане, так и за его пределами.

В Шуше существовало несколько исполнительских школ, среди которых особенно заметной стала школа Харрата Кулу (1823-1883). Её воспитанниками были выдающиеся ханенде Гаджи Гуси, Мешади Иси, Джаббар Карягды, Кечачи оглы Мамед, тарист Садых Асад оглы (Садыхджан). После смерти Харрата Кулу особую популярность приобрела школа Кёр Халифы, обучающая пению мугамов, игре на таре и кяманче.

Значительную роль в развитии музыкального просветительства сыграли действующие в крупных городах музыкально-литературные меджлисы - как традиционная форма общения поэтов, музыкантов, любителей и покровителей искусств. Благодаря им возник особый способ демонстрации высочайшего профессионализма. Меджлисы способствовали активному развитию и совершенствованию различных областей музыкального искусства: исполнительства, композиции, музыкознания. Они являлись своего рода школой воспитания и обучения также и начинающих ханенде, в которых те приобщались к своей будущей профессии. Наряду с вопросами музыки, в меджлисах обсуждались общие проблемы, связанные с философией, литературой, поэзией, живописью. Однако центром внимания обсуждаемых вопросов являлись мугамы, правила и традиции их исполнения, сохранение и совершенствование индивидуальных исполнительских стилей.

В первой половине XIX века в Шуше существовал меджлис, руководимый поэтессой Ашыг-Пери, «Меджлиси-Унс», возглавлявшийся поэтессой Хуршуд Бану Натаван, в Кубе А.К.Бакихановым было создано общество «Гюлистан-Ирме», в Гяндже, а позже в Тифлисе функционировало общество «Дивани-Хикмет», созданное С.Ш.Вазехом. Во второй половине XIX века действовало общество «Бейтус-Сафа» в Шемахе, руководимое Сеид Азимом Ширвани, в Баку – общество «Меджмеуш шуар».

В азербайджанской музыкальной культуре продолжился процесс интеграции восточной и западной музыки. Мугамат, ашыгское песнетворчество, народные песни и танцы звучат не только в литературно-музыкальных меджлисах и на народных праздниках, но и на благотворительных вечерах, студенческих концертах, в антрактах драматических спектаклей (русских и азербайджанских). Постепенно обособляясь в специальные программы под названием «восточные концерты», они приобретают успех и особую популярность не только в Азербайджане, но и по всему Закавказью, в странах Ближнего и Среднего Востока. Благодаря «восточным концертам», распространяется слава выдающихся мастеров азербайджанского искусства устной традиции Джаббара Карягды, Абдулбаги Зулалова, Сеида Шушинского, Курбана Примова, Забула Касима, Садыхджана и многих других.

Повышается интерес к музыкальному фольклору. В 1901 году появляется сборник текстов азербайджанских народных песен, составленный Г.Б.Зардаби, а также «Ленкоранские танцы», выпущенные Т.Байрамалибековым. В 1912 году в журнале «Шахбал» издаётся запись мугама «Эйраты» М.Д.Амирова. Большим достижением стало объединение передовых музыкально-творческих сил в Баку и организация музыкально-пропагандистских, музыкально-просветительских концертов, сольных и симфонических. В 1897 году состоялся первый концерт, который ознаменовал тенденцию регулярных концертов симфонической музыки. Наряду с «восточными концертами», в конце XIX века



также начинают появляться национальные музыкально-сценические постановки, которые в последствии стали опорой для будущего музыкального театра в азербайджанской культуре. Именно в этот период подготавливается почва для развития национальных профессиональных музыкальных форм и жанров. При этом распространение и развитие европейской музыки встречало на своём пути реальные трудности. Но широкая просветительская и воспитательная деятельность передовой азербайджанской интеллигенции оказывала в этом процессе неоценимую поддержку движению национального искусства.

Азербайджанские преподаватели создавали в общеобразовательных школах музыкальные кружки, ученические хоры и оркестры, которые выступали на литературно-музыкальных вечерах, концертах. Однако школьные программы, куда входила музыка, всё же не могли обеспечить широкое музыкальное обучение и воспитание, приобщение к мировой музыкальной культуре.

В 1895 году открывается первая частная музыкальная школа (позднее, в 1901 году, – училище) при Бакинском отделении Русского Музыкального общества (Р.М.О.), основателями которой стали сёстры А.Н. и Е.Н. Ермолаевы, воспитанницы Московской консерватории. Здесь велось обучение по классам фортепиано, скрипки, виолончели и вокального искусства.

Таким образом, проведённый выше анализ народно-национального музыкального искусства подтверждает, что музыкальная культура Азербайджана имеет очень глубокие исторические корни. Процесс её становления связан и непосредственно относится к эпохе развития устного народного музыкального творчества, когда бесценные сокровища азербайджанской музыкальной культуры (песни, танцы) передавались и изучались бесписьменным путём. Устная форма передачи накопленных веками музыкальных знаний и практического опыта, однако, не помешала созданию высокопрофессиональных музыкальных жанров, таких как, мугамы и ашыгское песнетворчество.

Уз. Гаджибейли отмечает, что важнейшим фактором, объединяющим все музыкальные жанры устной традиции, являются ладовая система азербайджанской музыки. «На азербайджанских ладах зиждется вся народная музыка, существующая в настоящее время в трёх основных формах: 1. Народная песня и танец; 2. Ашыгское музыкально-поэтическое искусство; 3. Классическая музыка устной традиции (мугамат)» [3, с.19].

Данная классификация Уз.Гаджибейли научно обоснована, так как имеет единое основание – общность устной традиции и ладовой системы: все музыкальные жанры, отличаясь друг от друга различными чертами, тем не менее имеют одну общую ладовую основу и относятся к устной музыкальной традиции. Она и позволяет объединять их в единую систему жанров азербайджанской народной музыки.

Развиваясь и совершенствуясь в течение многих тысячелетий, данные жанры устного музыкального творчества, обуславливая создание авторских музыкально-исполнительских школ обучения, способствовали становлению современного профессионального музыкального искусства, роль и историческое значение которых трудно переоценить.

В настоящее время одним из ярких ханенде-новаторов (исполнитель классических мугамов) является Алим Касимов. Его совершенно неповторимое исполнительское искусство выходит за пределы лишь национального значения и достигает мирового признания. Обновляя стиль, форму, средства выразительности и внося существенно новое в традиционное, канонизированное исполнение мугама, его искусство тем самым обновляет, обогащает этот столь значительный жанр профессиональной музыки устной традиции.

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что мугамное искусство Азербайджана представляет собой своеобразную квинтэссенцию национального мышления, культуры и искусства, своего рода народную мудрость, передаваемую от одного поколения другому.

Мугам как музыкальный феномен обладая неисчерпаемым художественным потенциалом, всегда был в центре внимания музыкантов-учёных в различных регионах мира. С научной точки зрения, «мугамное музыкально-драматургическое действо - весьма интересная и значимая проблема, которая на протяжении многих лет требовала специальных научных исследований» [4, с.3]. Постоянный интерес вызывала проблема ладов, носителями которых являются разные образцы мугама: «Раст», «Шур», «Сейгях», «Шюштер» и др. При этом Т. Джани-заде в своих работах последовательно провела различие между понятиями жанра мугама и его лада [5; 47].

В настоящее время научные исследования в области народной и традиционной музыки, в частности мугама, весьма активизировались, так как в культурном социуме Азербайджана осуществляется



процесс общего возрождения всех видов музыкально-национального искусства, в том числе и мугама. Особая роль в этом грандиозном по своей значимости и масштабу процессе принадлежит Фонду Общенационального Лидера Гейдара Алиева и Фонду Друзей Азербайджанской культуры, при непосредственной поддержке Президента этого фонда, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан ханум Алиевой. Впервые в мире стали проводиться международные конкурсы исполнителей мугама, международные научные симпозиумы и конференции, посвященные изучению этого жанра, как феномена и достояния мировой культуры.

Данные конкурсы стали яркой демонстрацией современного мугамного искусства, возрождением исторически сложившихся исполнительских традиций и богатейшими потенциалом их дальнейшего совершенствования.

Обобщая вышесказанное, важно отметить, что мугамное искусство Азербайджана представляет собой своеобразную квинтэссенцию национального мышления, культуры и искусства, своего рода - народную мудрость, передаваемую от одного поколения другому. Его соотношение с жизневосприятием и мировоззрением народа в той или иной степени носило характер взаимодействия. Мугам, сохраняя свою актуальность и в процессе дальнейшего становления профессиональной музыкальной культуры Азербайджана, также играет огромную роль на современном этапе её развития. Об этом свидетельствует богатство и многообразие современного музыкального искусства Азербайджана, в котором присутствие мугамного начала (в различной степени и форме выражения) проявляется всегда. Мугам проникает в самые разные музыкальные жанры профессиональной музыки, и это способствует созданию значительнейших по своей художественно-эстетической ценности примеров жанровых микстов, стилей, форм и направлений.