

ТВОРИЛ, ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ

Музыкальная общественность нашей страны торжественно отмечает славную дату в календаре многонациональной советской культуры — столетие со дня рождения классика азербайджанской музыки Узеира Гаджибекова. Творческий путь Узеира Гаджибекова — великого композитора, основоположника азербайджанского оперного искусства, крупного ученого-музыковеда, выдающегося драматурга, публициста, педагога — отражает историю становления музыкальной культуры Азербайджана на протяжении почти полувека.

Трудно найти такую форму или такой жанр, утверждавшиеся в азербайджанской музыке, которые не были бы связаны с именем этого художника-новатора.

«Лейли и Меджнун» стала первой мугамной оперой в истории мировой музыкальной культуры. Она предопределила стилистику последующих дореволюционных мугамных опер как самого Уз. Гаджибекова, так и его соратников и сподвижников Муслима Магомаева и Зульфугара Гаджибекова.

В творчестве Уз. Гаджибекова возник жанр музыкальной комедии, и в лучших своих образцах («Аршин мал алан», «Не та, так эта») этот жанр приобрел черты острой социальной сатиры.

Уз. Гаджибеков ввел в нашу музыку жанр кантаты, совершенно новый жанр романса — газели, различные вокальные, хоровые, ансамблевые формы.

Вершина творчества Гаджибекова — героико-эпическая опера «Кёр-оглы», будучи классическим образцом этого жанра, содержит в себе широко разработанные симфонические фрагменты, послужившие основой для дальнейшего развития азербайджанского симфонизма.

Узеиром Гаджибековым заложены основы азербайджанского музыкознания. На протяжении долгих лет он проводил кропотливую работу по изучению народной музыки, и закономерным результатом ее явился капитальный научный труд «Основы азербайджанской народной музыки».

В истории азербайджанской культуры Гаджибекову принадлежит особое место и как блестящему литератору. Либретто почти всех сценических произведений композитора принадлежит его собственному перу. Творчество Гаджибекова-комедиографа вошло в азербайджанскую литературу как ее неотъемлемая часть. Организатор первого хора и первого нотного оркестра народных инструментов в республике, педагог, воспитавший целую плеяду талантливых композиторов Азербайджана, в числе которых такие блистательные имена, как Кара Караев, Фикрет Амиров, Ниязи, крупный общественный деятель, академик и председатель Союза композиторов Азербайджана, профессор и ректор консерватории, народный артист СССР и лауреат Государственных премий СССР, автор гимна Азербайджана — таковы поистине грандиозные масштабы, диапазон этой замечательной личности.

Творчество Гаджибекова давно перешагнуло границы республики и стало художественным явлением в современной музыкальной культуре. Значительность и уникальность вклада композитора в историю музыки неоднократно отмечались такими выдающимися деятелями советского искусства, как Шостакович, Глиэр, Хачатурян, Шапорин, Хренников, Тактакишвили, Бабаджанян, и другими.

Думая о начале творческого пути Гаджибекова, поражаешься поистине гениальной интуиции двадцатидвухлетнего выпускника Горькой учительской семинарии, знакомого в ту пору лишь с азами музыкальной грамоты. Он нашел единственную оптимальную форму создания музыкально-сценического жанра в условиях Востока, решив использовать мугамы — классические образцы национальной музыкальной импровизации в сочетании с популярным литературным сюжетом и воплотить этот синтез в музыкально-сценической форме, близкой к европейской опере. Литературная основа — поэма «Лейли и Меджнун» великого азербайджанского поэта-лирика XVI века Физули, широко популярна в народе. Два великих художника, Физули и Гаджибеков, шли сквозь века друг к другу, чтобы создать гимн непобедимой любви в опере «Лейли и Меджнун», где музыка дополняет поэзию, а поэзия возвышает музыку. К. Караев справедливо отмечает, что Уз. Гаджибеков «буквально «взломал» и вызвал к жизни целый ряд, казалось бы, неподвижных традиций азербайджанской музыки прошлого, вскрыв и выявив те поистине неисчерпаемые возможности, которые таили в себе богатства народного музыкального творчества, до этого находившиеся под тяжелым вековым спудом». Обращаясь к мугаму, композитор пользовался ими не механически, а выбирал из богатейшей сокровищницы народного искусства те, которые подходили к общему настроению определенных сцен и соответствовали характеру персонажей. Значение оперы «Лейли и Меджнун» не ограничивается ее огромной ролью в истории азербайджанской музыки, она стала важным фактором в зарождении профессиональных музыкально-сценических жанров в Закавказье,

в Средней Азии и Казахстане, Татарии, а также в странах зарубежного Востока — Иране, Турции.

Еще большее значение для развития музыкальной культуры как самого Азербайджана, так и вышеназванных регионов Востока имели музыкальные комедии Гаджибекова «Не та, так эта» и «Аршин мал алан». Впрочем, популярность «Аршина мал алана» не ограничивается восточными странами. Эта музыкальная комедия покорила весь мир.

Наряду с незамысловатым, но ярко жизненным, остроумным и забавным сюжетом своим успехом «Аршин мал алан», безусловно, обязана чарующей гаджибековской музыке. Богатейший природный дар мелодиста в соединении с профессиональными композиторскими навыками, приобретенными Гаджибековым в стенах Петербургской консерватории и на московских музыкальных курсах, придали оперетте классическое совершенство. Музыка «Аршина мал алана», по-весеннему светлая и солнечная, выражала веру Гаджибекова в близкие счастливые перемены в судьбе родного народа.

Установление Советской власти в Азербайджане открыло широкие горизонты для развития музыкальной культуры. Гаджибеков активно участвует в строительстве музыкальной культуры в республике, ратуя за сохранение и развитие национальных музыкальных традиций и в то же время за освоение жанров, форм, техники мировой музыки, глубокое изучение творческого наследия классиков русского и мирового музыкального искусства.

В советское время деятельность Гаджибекова — композитора, ученого-теоретика — поднимается на качественно более высокую ступень. Его благородные идеи о дружбе и взаимосвязи разных культур отвечают самой сути интернационального характера социалистического искусства. «Одна из наиболее ярких и сильных сторон советского искусства, — писал Гаджибеков, — его многонациональность. Искусство всех народов СССР, социалистическое по содержанию, в то же время имеет свои ярко выраженные национальные черты, притекающие из исторических традиций, культурных особенностей и бытового уклада народов. Советское искусство отличается исключительным богатством идей, многообразием жанров, яркостью своих красок, глубоко оптимистическим восприятием жизни».

Общественно-политические и эстетические взгляды Уз. Гаджибекова находились в полной гармонии с его творчеством. Его теоретическая мысль, научные изыскания развивались параллельно и взаимосвязанно с композиторской деятельностью. Глубокое изучение основ азербайджанской народной музыки нашло отражение и в научных трудах, и в художественных его произведениях. Эти два аспекта дополняли друг друга, были теснейшим образом сплетены. Сам композитор отмечал, что многолетнее изучение основ азербайджанской народной музыки послужило прочным фундаментом для создания оперы «Кёр-оглы».

«Кёр-оглы» отличается от таких опер, как «Лейли и Меджнун», и самой постановкой проблемы народности. Если героями «Лейли и Меджнун» были бунтари-одиночки, то «Кёр-оглы» — опера, в которой, по словам самого автора, «главным действующим лицом является народ и его представители». В этом она близка операм великих русских композиторов Глинки, Бородина, Мусоргского.

Гаджибеков как гениальный художник верно определил пути поступательного движения национальной музыки. «Он блестяще организовал музыкальное образование в Азербайджане, многое сделал для развития симфонической музыки. Его ученики и продолжатели — азербайджанские композиторы по праву занимают одно из самых передовых мест в советской музыке. И в этом неоценимая заслуга Узеира Гаджибекова... Я хотел бы пожелать композиторам Азербайджана свято хранить и развивать великие традиции Узеира Гаджибекова», — писал Д. Шостакович.

Торжественное всенародное празднование юбилея Узеира Гаджибекова — не только дань памяти великого сына азербайджанской земли, замечательного советского художника-коммуниста, но и яркая демонстрация верности его заветам и традициям.

З. САФАРОВА,

кандидат искусствоведения, руководитель отдела музыкального искусства Института архитектуры и искусства АН Азербайджанской ССР.