

✓

АЗƏРБАЙЧАН ССР ЭЛМЛƏР АКАДЕМИЯСЫНЫН
ХӨБӨРЛƏРИ
ИЗВЕСТИЯ
АКАДЕМИИ НАУК АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР

№ 12
ДЕКАБРЬ
1948

АЗƏРБАЙЧАН ССР ЭА НƏШРИЯТЫ
ИЗДАТЕЛЬСТВО АН АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ССР
БАКИ-БАКУ

К. КАРАЕВ

УЗЕИР ГАДЖИБЕКОВ—ОСНОВОПОЛОЖНИК АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО ОПЕРНОГО ИСКУССТВА

Современная опера представляет собой чрезвычайно сложный синтез многих областей искусства, тесно переплетенных и органически спаяных между собой. При ведущей роли музыки в опере драматургия, актерское и режиссерское мастерство, изобразительное искусство являются важнейшими ее компонентами, которые, оказывая взаимное влияние и обогащая друг друга, в результате гармоничного соединения создают оперный спектакль.

Преобладающая роль музыки в опере подчеркивается тем, что все ее разнообразные области мобилизуются для достижения единой художественной цели. Здесь прежде всего находят свое яркое выражение вокальное искусство, искусство певца-актера; здесь огромная роль придается такому сложному музыкальному коллективу, каким является симфонический оркестр; здесь находит применение все многообразие музыкальных форм—от простейшей куплетной песни до сложных образцов симфонической музыки; в оперном произведении огромная роль отводится хору, значительна роль в опере и танцевальной музыки. Представляя собой столь сложный организм, опера вместе с тем является самым демократичным, самым доходчивым и любимым народом видом искусства.

Именно в этом многообразии художественных средств, конкретности идей и реалистичности образов, динамичности и красочности действия, характеризующих оперное искусство (особенно русскую классическую оперу) и заключается притягательная сила оперного спектакля, именно за эти качества любит и ценит наш народ оперу.

Все исторические факторы, подготовившие появление оперы как нового вида искусства, лежат в народном творчестве. Многообразная художественная практика различных народностей явилась основой, на которой впоследствии выросло оперное искусство.

Трудовые и обрядовые песни, массовые пляски с пением, творчество бродячих музыкантов средневековья, религиозные мистерии—представления и множество других видов художественной деятельности народов различных стран явились предшественниками современной оперы.

Трудовые песни, которые возникли в глубокой древности как вспомогательно-организующее начало в коллективном трудовом процессе, очевидно, постепенно теряли свою зависимость от трудового акта, но сохраняли свои важнейшие черты и, что особенно важно, часто сопровождались движениями, имеющими связь с конкретным трудовым

процессом. Так постепенно возникла сюжетная песня-пляска, до сих пор бытующая у многих народов СССР.

Здесь мы имеем самый ранний пример синтеза искусств: музыки, пения и пляски, связанных с конкретным сюжетом и действием.

Обрядовые песни многих народов и особенно русский свадебный обряд, это — почти представление, с хором, солистами и т. д.

Особенно важна роль в подготовке почвы для создания оперы деятельность скомоорохов. Скомоорохи уже являлись профессиональными актерами. Их импровизированные представления, всегда имевшие конкретную сюжетную основу и элементы драматургического действия, широко использовали песню, пляску, пантомиму, живой диалог, а также инструментальное сопровождение. Здесь мы имеем образцы драматургического действия, крепко спаянного с музыкой и пляской.

Приведенных примеров достаточно для того, чтобы доказать несостоятельность утверждения буржуазных историков о том, что опера была создана на пороге XVII в. узким кругом флорентийских аристократов, будто бы впервые объединивших драму с музыкой и пением и тем самым создавших оперное искусство. Освещая факты таким образом, буржуазные историки умышленно сводят на-нет подлинно народную сущность оперного искусства, сводят яв-нет исторические предпосылки, создавшие оперу, искусственно отрывая оперу от ее корней, глубоко уходящих в народное творчество, веками подготовлявшее ее возникновение.

В многообразных формах азербайджанского народного творчества также имеются многие факторы, подготовившие возникновение азербайджанской оперы, во многом связанной с опытом великих русских композиторов-классиков. Такими факторами явились трудовые крестьянские песни, песни короткачих и т. д.

Большое значение имеют существующие и поныне народные скомоороши представления «кес-кеса», в которых ясно видно слияние элементов вокального искусства, речитации, пантомимы и хореографии, объединенные на конкретной сюжетной основе.

К этому же разряду можно отнести и народные игры вроде «Юдешме» (игра-борба) и т. д. и т. п.

Подлинный синтез искусств представляет собой творчество ашугов. Здесь мы видим уже сложный, законченный вид искусства, объединившего в себе поэзию, вокал, хореографию и развитое инструментальное сопровождение. Важно отметить так называемые «денише» ашугов, где видны зародыши ансамблевого вокального исполнения.

Нечисленные творческие возможности азербайджанского народа в условиях бедствия, темноты и отсталости, насаждаемых в прошлом правящими классами, держались под тяжелым спудом и не могли получить своего истинного развития. Реакционная политика эксплуататорских классов искусственно задерживала стремление азербайджанского народа к прогрессу, к завоеваниям культуры, беспощадно подавляя даже самое малейшее проявление передовой творческой мысли.

Достаточно сказать, что до начала XX века в Азербайджане не удалось вырасти ни одному профессионально-композитору несмотря на огромное количество исключительно одаренных народных певцов и инструменталистов, многие из которых являлись создателями широко известных и любимых народом мелодий.

В мрачной обстановке дореволюционного Азербайджана, охарактеризованного Сталиным страной самых отсталых патриар-

хально-феодалных отношений, начал свою деятельность выдающийся представитель азербайджанской культуры и искусства композитор Узеир Гаджибеков.

Историческая обстановка, предшествовавшая появлению первых музыкальных творений У. Гаджибекова, характеризуется большим количеством стачек и забастовок рабочих города Баку, а также рядом крестьянских восстаний. «В Закавказьи, в частности, в Грузии и Азербайджане, в 1905 году также происходил ряд мощных революционных выступлений трудящихся, подготовленных под непосредственным руководством товарища Сталина»¹.

Революционное движение 1905 года пробудило от спячки народы Востока, и в частности, азербайджанский народ.

Прогрессивные демократические идеи, провозглашавшиеся лучшими представителями молодой азербайджанской интеллигенции, следовавшей высоким традициям русской демократической мысли, стали получать все большее и большее распространение.

В ряду передовых пропагандистов этих прогрессивно-демократических идей мы находим имена таких просветителей, как Н. Везиров, Дж. Мамедкулизаде, А. Ахвердов, Сулейман Сани Ахундов и др. К ним в начале XX в. примкнул и молодой Узеир Гаджибеков, успешно выступая как педагог, сатирик и публицист.

Чувствуя непреодолимое влечение к музыке, он пылливо изучает творчество великих русских композиторов, воспринимая лучше традиции русской музыкальной классики. Тщательно и кропотливо собирает и записывает образцы народного песенотворчества, упорно работает над собой, постепенно овладевая вершинами музыкальной науки и совершенствуя свою композиторскую технику.

Огромная любовь к своему народу, стремление приобщить его к высшим достижениям культуры, любовь к родной литературе и музыке подкашивают Узеиру Гаджибекову смелую и благородную идею создания азербайджанской национальной оперы. И вот, вдохновляемый бессмертной поэмой Физули, У. Гаджибеков в 1907 году приступает к работе над оперой «Лейли и Меджнун», которой он закладывает основы азербайджанской оперы и профессиональной композиторской деятельности в Азербайджане.

Здесь находит У. Гаджибеков истинное призвание великого художника-зачинателя; здесь разгорается во всю свою мощь его огромный талант композитора и драматурга, и отныне свои силы он беззаветно отдает делу создания современного музыкального искусства Азербайджана.

Первое представление оперы «Лейли и Меджнун» состоялось четыре десятилетия тому назад — 25 января (по новому стилю) 1908 года, и с этой знаменательной даты начинается история азербайджанской национальной оперы.

С большим художественным тактом, проявляя исключительную чуткость, реально оценивая культурный уровень слушателей того времени, для которых формы оперного спектакля были необычны и новы, строит композитор музыкальную ткань своей первой оперы. Главной особенностью структуры оперы «Лейли и Меджнун», а также последующих опер этого периода, является то, что основные роли персонажей

¹ Вагиров М. Д. «Из истории большевистской организации Баку и Азербайджана», Баку, 1944, стр. 48.

не зафиксированы нотной записью, а импровизируются исполнителями в заданном композитором ладе-мугаме. Творческая фантазия певцов опирается на немзыблемый фундамент азербайджанских мугамов, приемы исполнения которых имеют вековые традиции. Собственно говоря, понятие импровизация в данном случае является не совсем точным. Исполнитель мугамов придерживается лада, разделы которого строго ограничены и имеют особые кадансовые обороты для каждого из этих разделов. Теоретически обоснованные правила исполнения мугамов предписывают не только строгую последовательность частей мугамов (разделов лада), но и разрешают в мелодии лишь определенные интервалы и обороты. Композитором для каждой арии, в зависимости от ее содержания и эмоциональной окраски текста, предписывается раз навсегда данный лад, в котором исполняется ария в сопровождении тары соло. Хоры, танцы, некоторые сольные вокальные номера, небольшие симфонические отрывки в «Лейли и Меджнун», а также в других операх того времени, зафиксированы нотной записью. Мелодика этих номеров в ряде случаев использует народную музыку или же сочинена автором в стиле, максимально приближенном к народным образцам. Гармония предельно проста и использует главным образом основные аккорды I, IV и V ступени. Инструментовка отличается ясностью и прозрачностью, роль оркестра сводится в большинстве случаев к выполнению аккомпанирующих функций.

Исключительный успех первой оперы воодушевил Узеира Гаджибекова к созданию новых оперных произведений. За сравнительно короткий период, с 1907 по 1913 год, Узеир Гаджибеков сочиняет целый ряд опер и музыкальных комедий, показав пример исключительной творческой активности.

Так, в 1909 году осуществляется постановка музыкальной комедии «Эр вэ арвад» и оперы «Шейх Сенан». В 1910 году создается опера «Рустем и Зохраб» и мюзикомедия «О олмасун бу олсун»; в 1911 году заканчиваются две оперы—«Шаб Аббас и Хуршуд Бану» и «Асли и Керем»; 1912—1913 годы являются годами создания замечательнейшей музыкальной комедии «Ариш мал алян», получившей широкое распространение и за пределами Азербайджана, переведенная на 34 языка и обещавшая многие театры мира.

Анализ оперных произведений Узеира Гаджибекова, созданных за эти годы, показывает как последовательное, шаг за шагом, от одной оперы к другой композитор совершенствовал свою технику, овладевая композиторским мастерством. Несмотря на огромный успех своих произведений, Узеир Гаджибеков не прекращает исканий, вводя в свою творческую практику новые средства выразительности, новые приемы, обогащая и совершенствуя фактуру своих опер. Все более и более растет значение и роль оркестра, усложняется гармонический язык, появляются полифонические приемы.

Процесс неуклонного роста, который наблюдается в операх Узеира Гаджибекова этого периода, представляет огромный интерес и является замечательным примером исключительной выискательности по отношению к своему творчеству выдающегося художника.

Редкий мелодический дар, глубокая связь с народной музыкой, классическая простота и ясность языка, изящество и законченность стиля, правильное понимание запросов своего времени сделали творчество Узеира Гаджибекова близким и понятным широчайшим слоям слушателей. Музыка Гаджибекова находит глубокий отклик среди

народных масс, она входит в жизнь и сознание народа, становится его достоянием.

Для осуществления своих художественных замыслов Узеир Гаджибеков вынужден был преодолевать целый ряд огромных трудностей и препятствий, которые в тяжелых условиях царского самодержавия возникали на каждом шагу и по каждому поводу. Он не только сочинял оперы, но и терпеливо и любовно воспитывал кадры певцов и музыкантов, привлекал к работе режиссеров, занимался устройством спектаклей. Он вдыхал в своих товарищей, заражая их своим личным примером, не жалел сил и энергии для создания и организации национального оперного театра.

Друзьями и помощниками Узеира Гаджибекова в те годы являлись Г. Араблицкий, М. Магомаев, Зульфугар Гаджибеков, Г. К. Сарабский, М. Х. Тергулов, М. А. Алиев, Курбан Примов и др.

Узеир Гаджибеков уже в то время был чужд искусству политическому, оторванному от интересов народа. Глубокая идеяность, борьба с отсталостью и косностью, стремление к высоким гуманистическим идеалам находили свое достойное выражение в чудесной музыке вдохновенного художника.

Несмотря на то, что Узеир Гаджибеков часто вынужден был выражать свои идеи в аллегорической форме, прибегая к иносказаниям и сказочно-фантастическим сюжетам, отзвучивая ко всему передовому и прогрессивному, стремящаяся к освобождению от гнета бесправия масса прекрасно понимала своего народного художника и чутко реагировала на каждый намек, сразу угадывая то, что скрывалось за личной фантастической сказки.

Незавира на то, что сюжеты опер того периода рисуют борьбу отдельных героев, несмотря на то, что роль народа в этих операх еще невелика, передовые гуманистические идеи выступают в них очень ясно.

«Лейли и Меджнун» и большинство последующих опер Узеира Гаджибекова выражают идею, воспеваящую возвышенную и чистую любовь, способную преодолеть всякие препятствия.

В операх «Шейх Сенан» и «Асли и Керем» Узеир Гаджибеков проводит идею равенства, интернационализма, осуждая дикие обычаи того времени, искусственно отделявшие братские народы друг от друга.

В опере «Шаб Аббас и Хуршуд Бану» красной нитью проводится мысль о том, что полезный созидательный труд облагораживает человека и является его священной обязанностью.

В своих замечательных и широко известных музыкальных комедиях Узеир Гаджибеков резко и беспощадно бичует отсталость, темноту, бесправие и мракобесие. В едкой сатирической форме, подчас прибегая к гротеску, Узеир Гаджибеков высмеивает и рутину, и дикость, и фанатизм, явившиеся отвратительным орудием порабощения в руках ханов, беков и духовенства.

Отвечая запросам своего времени, незвиря на бешеную травлю со стороны реакционных кругов, Узеир Гаджибеков смело провозглашал демократические идеи, направляя всю силу своего громадного таланта против темных сторон жизни той эпохи.

Редко встречающееся сочетание мощного композиторского дарования с незаурядными данными драматурга давало возможность Узеиру Гаджибекову выражать свои мысли и идеи в яркой художественной форме. Чудесная музыка являлась самым убедительным, самым

страстным пропагандистом лучших передовых идей того времени, которые проникли в душу слушателей, будили в них самые лучшие и возвышенные чувства.

Огромному таланту замечательного композитора и выдающегося деятеля азербайджанской культуры удалось, преодолев целый ряд тяжелых препятствий, заложить в условиях дореволюционного Азербайджана фундамент национальной оперы и тем самым положить начало профессиональной композиторской деятельности в Азербайджане.

То обстоятельство, что профессиональная композиторская деятельность в Азербайджане началась именно с возникновения самого демократического и наиболее любимого народом оперного искусства, связанного с литературным сюжетом, со сценой, с пением и актерской игрой,—сыграло огромную роль в дальнейшем развитии нашей музыки, направив ее по пути реализма, идейной насыщенности и народности. И в этом еще одна неосценимая заслуга выдающегося художника—Узеира Гаджибекова.

Великая Октябрьская социалистическая революция принесла свободу народам России, устранила все рогаки на пути развития их культуры.

Азербайджанский народ с установлением в стране Советской власти с огромным воодушевлением приступил к созданию национальной оперы по форме, социалистической по содержанию культуре. С этого момента многообразный талант Узеира Гаджибекова обретает все условия для полного расцвета. С большим энтузиазмом он борется за создание целого ряда разнообразных музыкальных произведений, чемкладет основание новым в азербайджанской музыке жанрам. Он работает над симфоническими, камерными, хоровыми произведениями. Много сил отдает он созданию первого оркестра народных инструментов и хора, сочиняет целый ряд превосходных песен для этих коллективов и руководит их художественной работой.

Узеир Гаджибеков развивает активную деятельность, занимая различные руководящие посты в области музыкального искусства, причем особо следует отметить его роль в деле создания Азербайджанской Государственной консерватории, а также в деле организации Союза советских композиторов Азербайджана.

Вдохновляемый идеями ленинско-сталинской партии, будучи по настоящему современным советским художником, кровно связанным со своим народом, Узеир Гаджибеков неустойно борется за расцвет музыкальной культуры Советского Азербайджана, являя своей деятельностью замечательный пример подлинно большевистской партийности в искусстве.

Величайшим созданием выдающегося композитора является его опера «Кер-оглу»—одна из лучших советских опер, получившая широкую известность среди слушателей нашей родины, ставшая классическим образцом азербайджанского национального оперного искусства.

Премьера этой поистине гениальной оперы, состоявшая весной 1937 года, являлась большим праздником азербайджанской музыкальной культуры.

«Кер-оглу» является высшей, кульминационной точкой большого и сложного творческого пути Узеира Гаджибекова, произведением, поражающим своими изумительными качествами, делающим ее бессмертным образцом музыкального искусства нашей республики.

В опере «Кер-оглу», являющейся неисчерпаемой сокровищницей чудесных мелодий, самым блестящим образом сочетались лучшие

традиции русской классической оперы, истинно народный стиль музыкального языка, глубоко идейное содержание и совершенство формы.

К опере «Кер-оглу» смело можно приложить замечательные слова тов. А. А. Жданова, сказанные им в отношении замечательного явления в советской музыке: «Одно направление представляет здоровое прогрессивное начало в советской музыке, основывающееся на признании огромной роли классического наследства и, в частности, традиции русской музыкальной школы, на сочетании высокой идейности и содержательности музыки, ее правдивости и реалистичности, глубокой и органической связи с народом, его музыкальным, песенным творчеством, в сочетании с высоким профессиональным мастерством».

Во время декады азербайджанского искусства в Москве руководители партии и правительства, музыкальная общественность высоко оценили оперу «Кер-оглу», которая могла быть создана только благодаря ленинско-сталинской национальной политике, благодаря неустойной заботе о судьбах советского искусства, поседенно проявляемой нашей партией и правительством и лично товарищем Сталиным.

Героический эпос о легендарном народном богатыре Кер-оглу глубоко переосмыслен композитором. Кер-оглу это не просто бунтарь, стихийно выражающий свой протест против существующего порядка, а герой, несущий в себе подлинно революционные черты, вождь восстанавливающего народа, борец за свободу и независимость своей родины.

Образу Кер-оглу композитор приданы глубоко человеческие черты, его возвышенное благородство и великодушие, романтическая любовь к Нигяр, бескорыстность в деле служения народу являются воплощением лучших качеств, присущих нашему современнику.

Активная роль народа в опере является большим идейным и художественным достижением автора. Изумительные по силе массовые сцены первого акта, и особенно в картине «Чепли-белке», разнообразные хоровые номера, в обилии встречающиеся во всей опере, представляют собой замечательные музыкальные картины, с огромной художественной силой выражающие негнбимую волю, величие и мощь нашего свободолюбивого народа.

Музыкальный язык оперы «Кер-оглу» представляет собой явление исключительно. Замечательной красоты мелодии, их красочность и выразительность, развитое своеобразное полифоническое мышление, опирающееся на богатые ладовые основы азербайджанской народной музыки, приобретают у Узеира Гаджибекова новые черты, новые качества, своеобразную прелесть и обаяние.

Узеир Гаджибеков является истинным новатором, ибо он нашел средства для того, чтобы все элементы музыкального искусства, а не только мелодику, насытить подлинно народным духом, подчинив их единой художественной цели.

Инструментовка оперы «Кер-оглу» является великолепным образцом экономного и мудрого использования средств оркестра и в этом смысле она продолжает традиции классической манеры оркестровки.

Избегая всяческих излишеств, тонко распределяя краски и стремясь к прозрачности и ясности звучания, Узеир Гаджибеков подчиняет оркестровые средства своей художественной воле, добивается исключительно выразительной и оригинальной звучности. Особо следует от-

1 А. А. Жданов. Выступление на совещании деятелей советской музыки ЦК ВКП(б), М., 1948, стр. 138.

метить смелое введение в партитуру оперы азербайджанских народных инструментов, придающих особую прелесть и своеобразие оркестровой палитре.

Влияние оперы «Кер-оглу» на дальнейшие пути развития оперного искусства нашей республики совершенно очевидно. Композиторы Азербайджана должны пристально изучать гениальную партитуру Уз Гаджибекова, разывая в своем творчестве замечательные традиции, которые заложил великий азербайджанский композитор, ставший еще при своей жизни классиком нашего музыкального искусства.

Под обаянием музыки «Кер-оглу» находятся почти все композиторы Азербайджана среднего и младшего поколения. Язык оперы «Кер-оглу» оказывает свое благотворное влияние на все жанры нашей музыки, находя свое отражение в симфонической и камерной музыке, в массовых песнях и романах, в хорах и произведениях для оркестра народных инструментов.

Оперное наследство Уз Гаджибекова еще далеко не изучено. Перед нашими музыковедами стоит важная задача—дать исчерпывающий анализ творческого пути Узеира Гаджибекова, полностью раскрыть таившиеся в его произведениях огромные богатства, обобщить его большой творческий опыт.

Благородный образ великого художника азербайджанского народа, создателя нашего оперного искусства и основоположника профессиональной композиторской деятельности в нашей республике навсегда войдет в историю, как образ непримиримого борца за высокие идеалы советских людей, за подлинную художественную правду. Мы навсегда запоем Узеира Гаджибекова, как пламенного художника-большевика, вся жизнь и деятельность которого представляет яркий пример полного и безраздельного служения народу, художника, которого никогда никакие трудности, никакие препятствия не заставляли отступить от тех благородных целей, которые он смело ставил перед собой.

Дело, которому Уз Гаджибеков отдал всю свою жизнь и все свои творческие силы, в великую сталинскую эпоху получило невиданный размах и развитие. Поколения композиторов, многочисленная армия советских художников будут продолжать и развивать замечательные традиции нашего великого композитора, завещавшего нам свою беззаветную любовь к социалистической Родине, к великой партии Ленина—Сталина, к своему народу.

Хочется закончить эту статью, посвященную памяти выдающегося советского композитора—Узеира Гаджибекова, его собственными словами: «Как не творить в такую эпоху, как Сталинская! Как не считать себя обязанным перед народом, великолепное искусство которого столетиями держалось под спудом!»

Узеир Гаджибеков среди московских композиторов
Слева направо: С. Н. Васильев, Ю. Шапорин, Уз. Гаджибеков и Р. М. Глиер