

БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2 К Л А С С (5-летнее обучение)

4 К Л А С С (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА – КОНСПЕКТ

для учащихся

детских музыкальных школ

и школ искусств

БАКИНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
имени УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ
СПЕЦИАЛЬНАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА-СТУДИЯ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА

2 К Л А С С (5-летнее обучение)

4 К Л А С С (7-летнее обучение)

ПРОГРАММА – КОНСПЕКТ для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств

*Утверждено и рекомендовано к изданию
решением Учёного совета
Бакинской музыкальной академии
имени Узеира Гаджибейли
(протокол № 7 от 24 апреля 2019 года)*

Баку – 2024

*Конспект на основе утвержденной Министерством культуры
Программы для учащихся детских музыкальных школ и школ искусств
подготовлен в Специальной музыкальной школе-студии –
научно-экспериментальной лаборатории
Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли*

Автор и руководитель проекта:

директор школы-студии БМА, Заслуженный деятель искусств
Азербайджанской Республики,
доктор наук по искусствоведению, профессор

Тарлан СЕИДОВ

Составитель:

преподаватель Специальной музыкальной школы-студии
Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли

Рена МАМЕДОВА

Ответственные редакторы:

Заместитель директора по научно-методической работе
школы-студии БМА, доктор философии по искусствоведению

Айтен БАХШИЕВА

старший научный сотрудник школы-студии БМА

Шафаг ГАДЖИЕВА

научный сотрудник школы-студии БМА

Гюнай МАХЯДДИНЛИ

Рецензенты и консультанты:

заведующая кафедрой «История музыки» БМА,
Заслуженный учитель Азербайджанской Республики,
доктор философии по искусствоведению, профессор

Ульвия ИМАНОВА

заведующая кафедрой «Теория музыки» БМА,
доктор философии по искусствоведению, профессор

Кёнуль НАСИРОВА

П Р О Г Р А М М А

Первое полугодие

<i>1-й урок. Беседа о целях и обязанностях преподавания по предмету «Музыкальная литература»</i>	5
<i>2-й урок. Музыка в нашей жизни</i>	7
<i>3-й урок. Средства музыкальной выразительности</i>	10
<i>4-й урок. Об оркестре. Азербайджанский оркестр народных инструментов</i>	13
<i>5-й урок. Музыкальные тембры</i>	15
<i>6-й урок. Знаменитые исполнители Азербайджана</i>	17
<i>7-й урок. История и развитие азербайджанской вокальной музыки</i>	20
<i>8-й урок. Жанры в музыке</i>	23
<i>9-й урок. Песенный жанр</i>	25
<i>10-й урок. Обработки азербайджанской народной музыки в творчестве композиторов</i>	29
<i>11-й урок. История и развитие азербайджанского песенно-вокального творчества</i>	33
<i>12-й урок. Песенный жанр в 20 – 40-е годы XX века</i>	35
<i>13-й урок. Песенный жанр в 50 – 90-е годы XX века</i>	38
<i>14-й урок. Песни современных азербайджанских композиторов</i>	43
<i>15-й урок. Жанр танца. Использование азербайджанских народных танцев в творчестве композиторов</i>	45
<i>16-й урок. Знаменитые танцоры Азербайджана</i>	51

Второе полугодие

<i>1-й урок. Программная музыка</i>	53
<i>2-й урок. Программная музыка (продолжение)</i>	55
<i>3-й урок. Программная музыка (продолжение)</i>	61
<i>4-й урок. Зарождение музыкального театра в Азербайджане</i>	65
<i>5 – 6-й уроки. История возникновения балета в Азербайджане</i>	67
<i>7-й урок. Ашраф Аббасов. Балет «Чернушка»</i>	73
<i>8 – 9-й уроки. Опера и её элементы</i>	76
<i>10-й урок. Солтан Гаджибеков. Опера «Искендер и пастух»</i>	79
<i>11-й урок. Назим Аливердибеков. Опера «Джыртдан»</i>	82
<i>12-й урок. Музыкальная комедия и оперетта</i>	85
<i>13-й урок. Азербайджанская киномузыка в 50-е годы XX века</i>	88
<i>14-й урок. Азербайджанская киномузыка в 60-е годы XX века</i>	92
<i>15-й урок. Азербайджанская киномузыка от 70-х годов XX века до современности</i>	96

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ

1-й урок. Беседа о целях и обязанностях преподавания по предмету «Музыкальная литература».

Предмет «Музыкальная литература» направлен на художественно-эстетическое развитие личности учащихся. На уроках музыкальной литературы происходит формирование музыкального мышления учеников, восприятия и анализа музыкальных произведений, а также приобретение знаний о музыкальном языке, о выразительных средствах музыки. Таким образом, уроки по музыкальной литературе способствуют формированию и расширению кругозора в сфере музыкального искусства, а также воспитывают музыкальный вкус.

Задачами предмета «Музыкальная литература» являются:

1. Формирование интереса и любви к классической музыке и музыкальной культуре в целом.
2. Знакомство с творчеством выдающихся отечественных и зарубежных композиторов, знание лучших образцов мировой музыкальной культуры.
3. Воспитание эмоциональной реакции в процессе слушания яркого музыкального материала.
4. Получение знаний о музыкальных жанрах и основных стилистических направлениях.
5. Умение использовать полученные теоретические знания при исполнении музыкальных произведений на инструменте.

Рассматривая различные примеры музыкальной литературы, прежде всего, надо отметить, что азербайджанская музыка представлена яркими композиторами и их творчеством. Вместе с тем, азербайджанское народное творчество также занимает ведущее место в азербайджанском музыкальном искусстве.

Гимн Азербайджанской Республики (музыка Узеира Гаджибейли, слова Ахмеда Джавада) вызывает гордость и уважение к истории страны, отражает традиции и борьбу нашего народа.

У.Гаджибейли. Гимн Азербайджанской Республики:

<https://youtu.be/QUV0mQ50L9k>

The image shows a musical score for the National Anthem of Azerbaijan. It is written for Canto and Piano. The tempo is marked 'Largamente. Təntənəli, tələsmədən. ♩=63'. The lyrics are 'A - zər - bay - can! Ey qəh - rə - mən öv - la - dın şan - lı Və - tən - ni!'. The score is in 4/4 time and features a key signature of one flat (B-flat).

Героическим, решительным характером наполнена также увертюра (вступление) к опере «Кёроглу» Узеира Гаджибейли.

У.Гаджибейли. Увертюра из оперы «Кёроглу»:

<https://www.youtube.com/watch?v=ozHmoAlQ9ws>

В народной музыке широко распространён народный танец «Узундере» (в переводе «Длинное ущелье»), который отличается оригинальной, красивой лирической мелодией. Этот танец был использован в музыкальной комедии Узеира Гаджибейли «Не та, так эта» (Куплеты Мешади Ибада).

Азербайджанский народный танец «Узундере»:

<https://www.youtube.com/watch?v=b-oco2GTy5c>

В азербайджанской музыке устной традиции Зерби-мугамы (ритмические мугамы) являются одним из широко известных жанров. «Зерби» в переводе с азербайджанского означает «ударный», а зерби-мугам – это инструментально-вокальный мугам со значительной ролью ударных в составе инструментального ансамбля, сопровождающего пение.

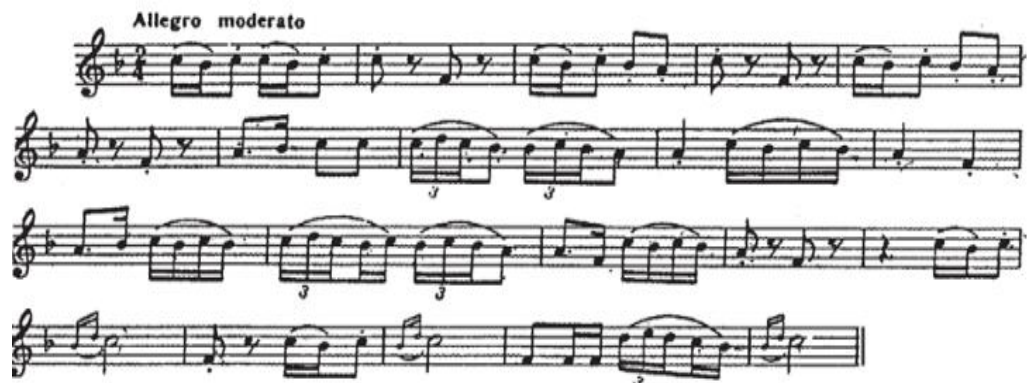
В зерби-мугаме «Карабах шикестеси»¹ преобладало лирическое настроение, но со временем он приобрел более приподнятый, призывной характер. «Карабах шикестеси» один из ритмических мугамов, основанный на ладе Сегах.

«Карабах шикестеси» был использован в операх «Асли и Керем» Узеира Гаджибейли, «Шах Исмаил» Муслима Магомаева и «Шахсенем» Рейнгольда Глиэра.

¹ «Карабах-шикестеси» – один из ритмических азербайджанских мугамов.

Зерби-мугам «Карабах шикестеси»:

https://www.youtube.com/watch?v=Ke_X0k8xFZ0

В азербайджанской народной песне «Sarı gəlin» («Невеста в жёлтом») воспевается любимая девушка, невеста. Произведение отличается своим лирическим, душевным характером (на ноты песню записал Асаф Зейналлы).

Азербайджанская народная песня «Сары гялин»:

<https://www.youtube.com/watch?v=T-PjFB3YiuA>

Вопросы и задания:

1. Чему способствуют уроки по музыкальной литературе?
2. Цель и задачи предмета «Музыкальная литература».
3. Что такое зерби-мугам? В творчестве каких композиторов использовался зерби-мугам «Карабах шикестеси»?

2-й урок. Музыка в нашей жизни.

Музыка играет важную роль в нашей жизни. Она отражает в себе богатый внутренний мир человека и окружающую его среду. Как известно, ещё в древности трудовая деятельность людей сопровождалась определёнными танцами и песнями. В первую очередь, этому свидетельствуют наскальные рисунки Гобустана. Так, изображённый на скалах танец в виде хоровода готовил людей к охоте. Этот рисунок также напоминает азербайджанский народный танец «Яллы».

Азербайджанская народная музыка представлена богатым разнообразием песен и танцев. Эти музыкальные жанры являются неотъемлемой частью нашей жизни. Музыка способна вызвать разнообразные чувства и эмоции. Даже ребёнок, который ещё не научился говорить, воспринимает музыку очень чутко. От одной мелодии он может заплакать, от другой заснуть, а от третьей у малыша может подняться настроение.

Одним из образцов народной песни является «Играй, танцуй» («Çal, ойна»). Музыкальный образ песни состоит из 2-х контрастных частей. I часть звучит плавно, задушевно, 2-я часть быстрая, энергичная, игривая.

Азербайджанская народная песня «Чал, ойна»

<https://www.youtube.com/watch?v=z5g-yJVrJws>

Первая часть

Вторая часть

Танец «Джанги» (азербайджанский народный воинственный танец) из оперы «Кёроглу» Узеира Гаджибейли призывает на героические подвиги, звучит в приподнятом настроении. Здесь солирует азербайджанский народный духовой инструмент зурна.

У.Гаджибейли. Танец «Джанги»:

<https://www.youtube.com/watch?v=H1zDscaC3B8>

В таком же настроении звучит «Радиомарш» Муслима Магомаева. Этот марш носит название «Марш РВ-8». РВ-8 – это радиоволна, где звучала азербайджанская музыка. Мелодия этого марша решительная, энергичная, бодрая, радостная.

М.Магомаев. «Радиомарш»:

<https://www.youtube.com/watch?v=ETwGTmIu8vg>

«Песня дружбы» из кинофильма «Бахтияр» Тофика Кулиева вызывает искренние, светлые человеческие чувства, в то же время эта песня звучит решительно, настойчиво.

Т.Кулиев. «Песня дружбы» из кинофильма «Бахтияр»:

<https://www.youtube.com/watch?v=AQH05vYsoQE>

Жанр концерта для тара с оркестром впервые создал композитор Гаджи Ханмамедов (тар – азербайджанский народный струнно-щипковый инструмент). Концерт для тара № 2 композитор посвятил таристу, Народному артисту Азербайджана Гаджи Мамедову, который был первым исполнителем этого произведения.

II часть трёхчастного концерта построена в стиле свободной мугамной импровизации. Музыка звучит задумчиво и грустно в ладе Баяты-Шираз.

Г.Ханмамедов. Концерт для тара с оркестром № 2, II часть – Grave:

<https://www.youtube.com/watch?v=wsxJwYRovXs>

Grave

Вопросы:

1. Какие чувства вызывает музыка?
2. Чему посвящён Радио-марш М.Магомаева и каков его характер?
3. Какой композитор является создателем жанра концерта для тара с оркестром?
4. Кто написал музыку к кинофильму «Бахтияр»?

3-й урок. Средства музыкальной выразительности.

Каждый вид искусства имеет особый язык, свои выразительные средства. Например, в живописи это рисунок и краски. Умело пользуясь ими, художник создаёт картину. Поэт, сочиняя стихи, говорит с нами на языке слов, он использует стихотворную речь. Поэтическое слово – это выразительное средство поэзии. Основой танцевального искусства является танец, драматические представления, игра актёров.

Музыка, как вид искусства, также имеет свои выразительные средства: регистр, мелодию, гармонию, ритм, темп, лад, тембр, динамические оттенки и т.д.

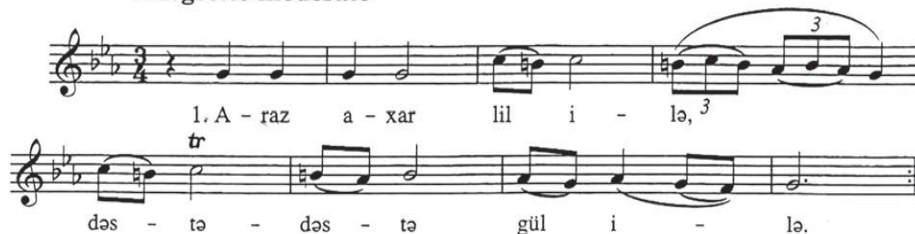
Мелодия – это основа любого музыкального произведения, его мысль, его душа. Без мелодии музыка немыслима. Мелодия может быть разной – плавной и отрывистой, весёлой и грустной.

Мелодия азербайджанской народной песни «Лачын»² отличается своей выразительностью, напевностью. Эту народную песню композиторы использовали в своих произведениях – Сулейман Алескеров в симфоническом мугаме «Баяты-Шираз», Назим Аливердибеков в фортепианной пьесе «Лачын». Эта песня о любви и расставании.

Азербайджанская народная песня «Лачын»:

<https://www.youtube.com/watch?v=fZmalOZ2pfg>

Allegretto moderato

Гармония (в пер. с греческого означает «созвучие») – это объединение звуков в различные созвучия (или же аккорды) и их последовательности. Одним из ярких примеров гармонического разнообразия является балет Арифа Меликова «Поэма двух сердец» (1982 г.). Литературной основой балета послужила поэма узбекского писателя Шарафа

² Название песни «Лачын» имеет различные версии (название местности, описание красоты девушки или птицы, отважность мужчины).

Рашидова «Книга двух сердец». Поэт обработал индийскую легенду о любви юного певца Модана и прекрасной танцовщицы Комде. Эта история, при всей её трагичности, утверждает вечную победу любви.

В музыкальном образе «Мечты Комде» героиня предается грёзам, где и встречается в дуэте с возлюбленным. Изысканная, завораживающая гармония тесно связана с мелодией.

А.Меликов. Балет «Поэма двух сердец». «Мечты Комде»:

<https://www.youtube.com/watch?v=6vosQ82PTzI>

В любой музыке кроме мелодии очень важен **ритм**. Ритм в переводе с греческого означает «мерность» – равномерное чередование, повторение коротких и длинных звуков. Каждый танец также имеет свой ритм и темп.

Лезгинка – танец лезгинского народа, распространённый по всему Кавказу. Музыкальное сопровождение этого танца в ритме 6/8.

«Лезгинка» Азера Рзаева – одна из шести музыкальных картин для симфонического оркестра, отличается своим зажигательным, энергичным характером. Исполняется в быстром темпе.

А.Рзаев. «Лезгинка»:

<https://www.youtube.com/watch?v=qIQ0wlZ6q84>

Для создания конкретного музыкального образа, кроме вышеуказанных средств музыкальной выразительности большое значение имеют также регистр, темп и динамические оттенки.

Регистр – определённая высота звучания голоса и музыкального инструмента. Существуют три регистра – высокий (лёгкое, воздушное, прозрачное звучание), средний (ближе к человеческому голосу) и низкий (серьёзное, мрачное, страшное звучание).

Темп – это скорость исполнения музыкального произведения. Темп бывает быстрым, медленным, умеренным.

Динамические оттенки – это степень громкости исполнения музыкального произведения.

Огтай Зульфугаров популярен в основном как детский азербайджанский композитор. Он создал для детей очень много интересных фортепианных пьес и песен.

Пьеса «Сон» («Yuxu») из сборника «Детский альбом», благодаря регистровым и ритмическим особенностям, создаёт образ спящего ребенка. Равномерный ритмический рисунок левой руки в медленном темпе рисует спокойный сон. В то же время диссонирующие звучания правой руки как бы рассказывают о таинственном и волшебном настроении этого сна.

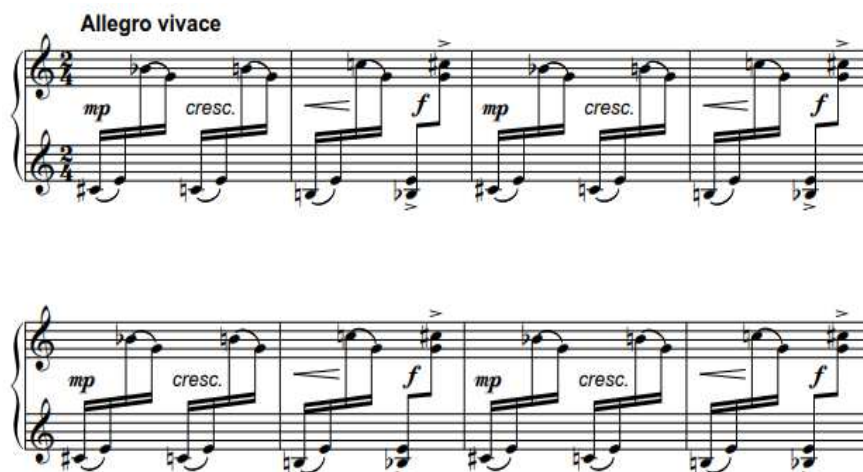
О.Зульфугаров. «Сон» из сборника «Детский альбом»:

https://www.youtube.com/watch?v=GmNUNRM99_g

Пьеса «Ветер» («Külək») из этого же сборника, благодаря своему быстрому темпу и динамическим оттенкам (от *mp* до *f*), как бы описывает усиливающийся, порывистый ветер.

О.Зульфугаров. «Ветер» из сборника «Детский альбом»:

Вопросы и задания:

1. Перечислите известные вам выразительные средства музыки.
2. Что такое мелодия?
3. Что такое гармония?
4. Какой ритмический рисунок и характер имеет танец «Лезгинка» А.Рзаева?
5. Какие бывают регистры?

4-й урок. Об оркестре. Азербайджанский оркестр народных инструментов.

Оркестр от греческого слова «*орхестра*» – круглая, позже полукруглая площадка античного (древнегреческая и римская цивилизация) театра, где находился хор, участвующий в комедии или трагедии. Оркестры по своему составу бывают различные: симфонические, духовые, камерные, эстрадные, военные, джазовые, оркестры разных народных инструментов и т.д.

Дирижёр (от французского означает «направлять», «управлять») – музыкант-исполнитель, руководитель оркестра, хора, оперной труппы. Место дирижёра обычно перед оркестром в центре сцены.

Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов имени Саида Рустамова (первый нотный азербайджанский оркестр народных инструментов) был создан в 1931-ом году по инициативе основоположника азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли. Главным дирижёром оркестра был сам Узеир Гаджибейли, а помощником дирижёра и концертмейстером (руководитель группы исполнителей в оркестре) – Саид Рустамов.

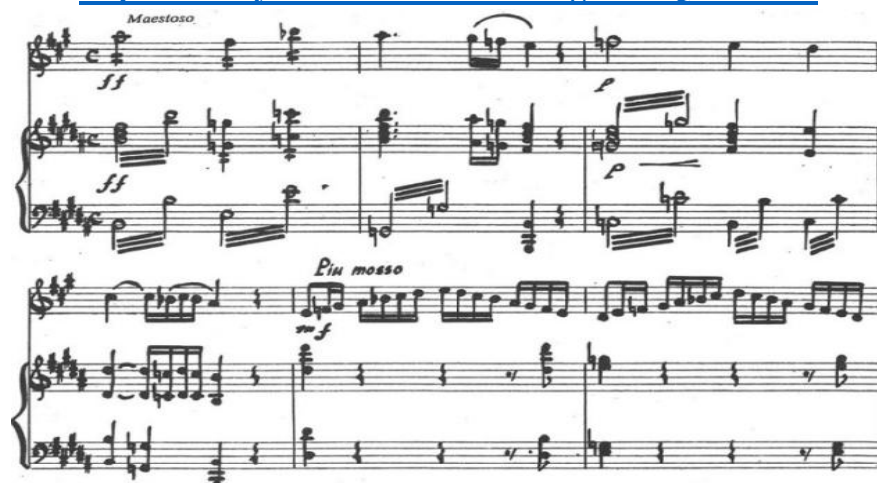
Оркестр азербайджанских народных инструментов, играющий по нотам, является первым оркестром подобного рода на всём Востоке. Он сыграл важную роль в развитии национальной музыкальной культуры страны. Первоначальный состав оркестра состоял всего лишь из 5-и инструментов: тара, кеманчи (струнно-щипковый и струнно-смычковый инструменты), балабана (деревянно-духовой инструмент), дэфа и нагары (ударные). Затем с целью усиления звучности в оркестр были добавлены другие народные инструменты – гоша-нагара (ударный), зурна, тютек (деревянно-духовые), ганун (струнно-щипковый), а также европейские инструменты, такие, как фортепиано, контрабас, кларнет и т.д.

С 1935-го года должность дирижёра оркестра была поручена Саиду Рустамову, именем которого после его смерти был назван коллектив. Узеир Гаджибейли обработал для этого оркестра народные песни и танцы, произведения западноевропейских и русских композиторов, фантазии «Шур» и «Чаргях». Слово «фантазия», в переводе с греческого означает «представление», «воображение». В музыке фантазией называют произведения в оригинальной форме, выходящие за традиционные рамки этого жанра.

В фантазии «Чаргях» Узеир Гаджибейли широко использовал интонации, ритмические особенности, ладовую основу мугама «Чаргях». Характер этого произведения решительный, утверждающий, героический.

У.Гаджибейли. Фантазия «Чаргах»:

<https://www.youtube.com/watch?v=gWGDQ2ZvWnU>

«Азербайджанское каприччио» Фикрета Амирова было предназначено для большого симфонического оркестра. Симфоническим называется оркестр, состоящий из нескольких оркестровых групп инструментов – струнно-смычковых, деревянно-духовых, медно-духовых и ударных. Этот оркестр сложился в Европе в конце 18-го века. Название произведения в точности передает его дух. Это действительно каприччио – инструментальная пьеса, где воображение композитора устремляется в свободный полёт, с неожиданными сопоставлениями, контрастами, капризными поворотами мысли. Характер мятежный, боевой.

Ф.Амиров. «Азербайджанское каприччио»:

<https://www.youtube.com/watch?v=PaKSX0N6GCK>

«Пастораль»³ Акшина Ализаде была написана для камерного оркестра (состав: флейта, 2 гобоя, фагот, фортепиано, 3 первые скрипки, 3 вторые скрипки, 3 виолончели и 1 контрабас). Эта мягкая, лирическая пьеса, в светлых пастельных тонах, рисующая образ покоя, созерцания.

А.Ализаде. «Пастораль»:

<https://www.youtube.com/watch?v=TPLtmKJbmS8>

³ Пастораль – драматическое или музыкальное произведение, изображающее сельскую жизнь.

Эстрадный оркестр – коллектив музыкантов, исполняющих эстрадную и джазовую⁴ музыку. Этот оркестр состоит из струнных, духовых (в том числе саксофонов), клавишных, ударных и электромузыкальных инструментов.

Творчество азербайджанских композиторов и музыкантов – Рашида Бейбутова, Муслима Магомаева (внук композитора Муслима Магомаева), Тофика Кулиева, Рауфа Гаджиева и других композиторов обогатило эстрадное искусство.

Песня «Не гордись» («Sənə də qalmaz») Тофика Кулиева в исполнении выдающегося певца Рашида Бейбутова и азербайджанского эстрадного оркестра выражает внутренний мир, искренние чувства человека, его волнение и любовь. Звучит лирично и напевно.

Т.Кулиев. Песня «Не гордись»:

<https://www.youtube.com/watch?v=aDEVLsvWYDI>

Kön-lüm sə - nin ə - si - rin, Qəl - bım sə - nin -
-dir, yar, qəl - bım sə - nin - dir.

Вопросы и задания:

1. Что означает слово «оркестр» и назовите его разновидности.
2. Кто такой дирижёр?
3. В каком году был создан оркестр азербайджанских народных инструментов и какие инструменты входят в состав этого оркестра?
4. Для какого оркестра написано «Азербайджанское каприччио» Ф.Амирова?

5-й урок. Музыкальные тембры.

Тембр – это окраска звука, его индивидуальная особенность. Тембр является одним из средств музыкальной выразительности. Он придаёт музыке определённое настроение, характер. Именно благодаря неповторимой окраске каждого музыкального инструмента, или же каждого человеческого голоса мы можем отличить их друг от друга.

Даже самое маленькое произведение непременно содержит указание на инструмент, который должен его исполнять. Там, где требуются лёгкость, изящество и грация царит **флейта** (деревянно-духовой музыкальный инструмент). Изысканность и прозрачность тембра с высоким регистром придают флейте трогательную выразительность.

⁴ Джаз – это вид музыкального искусства, сложившийся под влиянием африканских ритмов с европейской гармонией.

В «Утренней песне» («Səhər nəğməsi») Тофика Кулиева, предназначенной для соло флейты и фортепиано, звучит чистая, прозрачная мелодия, как бы напоминающая сельскую жизнь.

Т.Кулиев. «Утренняя песня»:

<https://youtu.be/AKNy2o169Y4?si=iUnyq1FCB8VGli91>

Колоритное сочетание звуковой гаммы, насыщенный, бархатный тембр принадлежит национальному струнно-щипковому инструменту *тапу*. В этом инструменте сосредоточены радость, печаль, мудрость, стойкость, дух азербайджанского народа.

Эмоционально, решительно, боевым настроением отличается I часть Концерта для тара с оркестром Тофика Бакиханова.

Т.Бакиханов. Концерт для тара с оркестром, I часть:

<https://www.youtube.com/watch?v=k7jEAf-bi8>

Струнно-смычковому инструменту – *скрипке* свойственна особая певучесть, поэтому ей нередко поручаются мелодии плавного, песенного характера. Но в «Танце любви» («Məhəbbət rəqsi») Фикрета Амирова, написанного для скрипки и фортепиано, скрипка выражает иное настроение. Мелодия скрипки здесь раскрывает шутливые, игривые качества.

Ф.Амиров. «Танец любви»:

<https://www.youtube.com/watch?v=7JwYERrFACA>

Арфа – струнно-щипковый инструмент симфонического оркестра. Этот инструмент считается символом гармонии, изящества, спокойствия, поэзии. Звучание арфы роскошное, благородное, глубокое.

Рапсодия⁵ для арфы Закира Багирова, исходя из жанра мугама, имеющего тоже импровизационное музыкальное изложение, опирается на ладоритмические и художественные качества мугама Чаргях⁶.

3.Багиров. Рапсодия для арфы:

<https://www.youtube.com/watch?v=sXqIRPZMn6o>

Вопросы:

1. Что такое тембр?
2. Каким является тембр флейты?
3. Каким характером отличается Концерт для тара с оркестром Т.Бакиханова?
4. Какие качества скрипки выявляются в дуэте «Танец любви» Ф.Амирова?
5. Что такое рапсодия?
6. В каком характере и ладе звучит Рапсодия для арфы 3.Багирова?

6-й урок. Знаменитые исполнители Азербайджана.

История музыкального искусства Азербайджана представляет имена многих выдающихся мастеров-исполнителей. Их любовь к музыке сочетается с исключительной музыкальной одарённостью. Одну из интересных страниц в истории азербайджанской музыкальной культуры составляет инструментальное искусство.

Фархад Бадалбейли – известный азербайджанский пианист, композитор и педагог, Народный артист Азербайджанской Республики и Советского Союза⁷.

Репертуар Бадалбейли-пианиста довольно широк и включает в себя произведения известнейших композиторов. А как композитор он является автором ряда произведений: «Поэма» для симфонического оркестра, Скерцо для 3-х флейт, пьеса «Море», романс «Шуша», «Аве Мария» и т.д.

⁵ Рапсодия – инструментальное или вокальное произведение в музыке XIX и первой половины XX веков, написанное в свободном, «импровизационном» стиле.

⁶ Чаргях – один из основных азербайджанских мугамов. Он обычно звучит торжественно и величественно.

⁷ Советский Союз – союз 15-ти независимых государств, существовавший с 1922 по 1991 год.

В самостоятельном программном произведении «Море» для фортепиано, Фархад Бадалбейли выступил как первый азербайджанский композитор, обратившийся к художественному направлению – маринизму⁸. В этой пьесе использованы различные виды волнообразных пассажей, которые звучат по всей фактуре, а разложенные аккорды – арпеджио напоминают как бы поднимающиеся волны. Песенно-певучая, напевная мелодия с красочной гармонией рисует образ моря.

Ф.Бадалбейли Пьеса «Море»:

<https://www.youtube.com/watch?v=Uu41-6Q12EA>

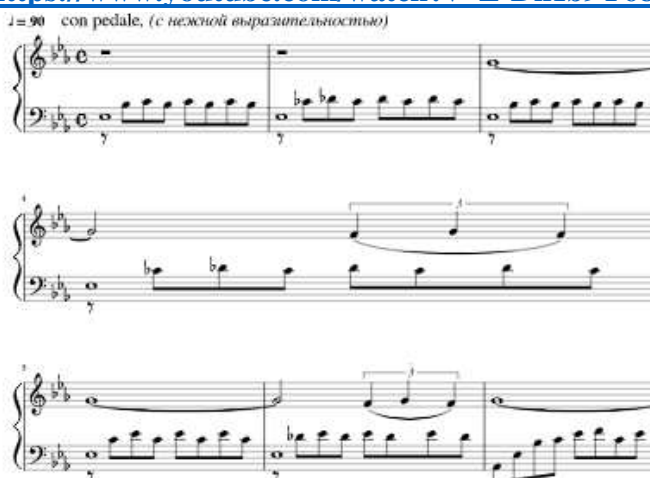

Вагиф Мустафазаде – азербайджанский джазовый пианист, композитор, Заслуженный деятель искусств Азербайджана. Он, соединив джаз с мелодическими и ритмическими элементами мугама, остался в истории как основоположник нового жанра – джаз-мугам. Наряду с джазовыми композициями (среди них – «Мугам», «Каспийское море» – “Xəzər dənizi”, «Март» и т.д.) он является автором также симфонической и камерной музыки.

Фортепианная пьеса «Март» Вагифа Мустафазаде – образец джазовой музыки, основанный на интонациях мугама «Баяты-Кюрд». В качестве сопровождения композитор использовал мелодическое звучание современных джазовых аккордов. Трогательная музыкальная композиция отличается своей светлой поэтической зарисовкой, как бы передавая весеннее настроение и свежесть воздуха.

В.Мустафазаде. Фортепианная пьеса «Март»:

<https://www.youtube.com/watch?v=Z-DIXb9Y68c>

⁸ Маринизм – жанр художественного искусства, основной темой которого является море. Маринистами называют художников, рисующих море. В музыке – это композиторы, обращающиеся к морской тематике.

Народный артист Азербайджана, выдающийся скрипач, дирижёр и педагог **Сарвар Ганиев** – первый исполнитель и редактор произведений многих азербайджанских композиторов. Он создал музыкальный отдел струнных инструментов в Каирской консерватории (Египет) и является основоположником Билькентского (Турция) Симфонического оркестра.

В 1981-ом году композитор Фикрет Амиров сочиняет для скрипки и фортепиано «Мугам-поэму». Впервые это произведение было исполнено превосходным творческим союзом – *Сарваром Ганиевым* (скрипка) и *Зохрабом Адигёзалзаде* (фортепиано). Начальный раздел произведения выделяется эмоциональной каденцией (виртуозное исполнительское соло) импровизационного склада в ладе Чаргях, следом за которой следует причудливый танец в фортепианной партии. Сочинение имеет свободную структуру, как построение мугамной композиции. Уникальный стиль этого произведения вызывает восхищение: здесь волнение, надежда, радость и печаль последовательно сменяют друг друга.

Ф.Амиров. «Мугам-поэма»:

<https://www.youtube.com/watch?v=8gLOWIhWFRE>

Хан Шушинский⁹ – азербайджанский певец-ханенде¹⁰, Народный артист Азербайджана, обладатель мощного голоса с широким диапазоном. Хан Шушинский с большим мастерством пел все мугамы. Ни один исполнитель не пел с такой виртуозностью Махур-хинди¹¹, так как он. Хан прекрасно исполнял все варианты мугама Сегях, и с особой яркостью – «Карабах шикестеси».

Хан Шушинский был отличным исполнителем песен – «Чёрные глаза» («Qara göz»), «Гемерим», «Красавица» («Ay gözəl») и т.д.

Азербайджанская народно-патриотическая песня «Вершины гор Шуши покрыты туманом» («Şuşanın dağları başı dumanlı»), исполняемая Ханом Шушинским посвящена городу Шуше. Автором этой песни является сам Хан Шушинский. В этой песне город

⁹ Шушинский – его псевдоним, а настоящее имя и фамилия – Исфендияр Джаванширов.

¹⁰ Ханенде – это азербайджанский народный певец, исполняющий мугам.

¹¹ Махур-хинди в переводе с персидского означает «утёс», «глубокий овраг». Он является одним из древних мугам-деястгяхов.

Шуша сравнивается с прекрасной девушкой. Поётся песня под аккомпанемент тара и кяманчи в стиле мугама. Слушая это произведение, перед глазами оживает картина природы нашей древней Шуши, с её богатой и славной историей, высокими горами и зелёными лесами, одним словом, в песне отражена вся красота Карабахского края.

Х.Шушинский. «Вершины гор Шуши покрыты туманом»:

<https://www.youtube.com/watch?v=P1tKp96zkQ>

Moderato

1. Şu - şa - nın dağ - la - rı de - yil du - man - lı,
 Qır - mı - zı qof - ta - lı, ya - şıl tu - man - lı,
 dər - din - dən ö - lü - rəm xey - li za - man - dı,
 dər - din - dən ö - lü - rəm xey - li za - man - dı.

Nəqərat

Ay qız, bu nə qaş - göz, bu nə tel,
 ö - lü - rəm dər - din - dən bu - nu bil,

Вопросы и задания:

1. Назвать знаменитых исполнителей Азербайджана.
2. Основоположником какого жанра является В.Мустафазаде?
3. Какую роль в азербайджанском музыкальном искусстве сыграл С.Ганиев?
4. Чему посвящена песня «Вершины гор Шуши покрыты туманом» Х.Шушинского?

7-й урок. История и развитие азербайджанской вокальной музыки.

Как и музыкальное наследие каждого народа, азербайджанская народная музыка состоит из вокальной, инструментальной и вокально-инструментальной музыки.

Научно-практическое развитие национального вокального искусства в Азербайджане связано с именем основателя вокальной школы **Бюльбюля** (настоящее имя – Муртуза Мамедов, 1897 – 1961). Развитие вокальной школы в Азербайджане тесно связано с изучением национального вокального фольклора.

Выдающийся азербайджанский оперный певец, музыковед-фольклорист, педагог, Народный артист СССР Бюльбюль (лирико-драматический тенор) получил вокальное образование в Азгосконсерватории (АГК), созданной в 1921-ом году. Он был первым азербайджанцем, окончившим вокальное отделение Азгосконсерватории. Здесь он изучал классическую музыку русских и европейских композиторов. Творческая деятельность выдающихся русских певцов Леонида Собинова и Фёдора Шаляпина оказало огромное влияние на творчество Бюльбюля. Их знакомство произошло во время гастролей в Москве и Петербурге.

В 1927-ом году для более глубокого овладения вокальным искусством Бюльбюль отправляется в Италию. Четыре года он совершенствует свой вокал у знаменитых музыкантов того времени.

Бюльбюль открыл новую страницу в азербайджанской музыке, создав первую вокальную школу в Азербайджане. Его творчество стало важнейшим этапом в развитии вокального искусства.

<https://www.youtube.com/watch?v=FaEHFx6Dq08>

Шовкет Мамедова (1897 – 1981) первая азербайджанская оперная певица (лирико-колоратурное сопрано), педагог, музыкальный деятель, Народная артистка СССР.

Получив начальное музыкальное образование в Тифлисе, она в 1927 – 1930-е годы уезжает в Европу (в Италию и Париж) для усовершенствования своих знаний.

С 1921-го по 1948-ой годы Ш.Мамедова была солисткой Азербайджанского театра оперы и балета в Баку.

В 1923-ем году она основала первый в Азербайджане театральный техникум (ныне Азербайджанский государственный университет культуры и искусств). С 1946 по 1950 годы заведовала вокальной кафедрой Азгосконсерватории имени Узеира Гаджибекова (с 1949-го – профессор), где преподавала до самой смерти. Среди её учеников Народные артисты СССР такие видные музыканты, как Фирангиз Ахмедова, Муслим Магомаев, Фидан Касимова, Хураман Касимова и другие.

<https://www.youtube.com/watch?v=KKyR9PE5HSg>

Фидан Касимова (1947) – азербайджанская оперная певица (сопрано), педагог, Народная артистка СССР.

После окончания Средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля Фидан Касимова поступила в Азгосконсерваторию имени Узеира Гаджибекова, которую окончила в 1971-ом году по двум факультетам – струнному и вокальному.

В 1974-ом году окончила аспирантуру¹² Московской консерватории.

Вернувшись в Баку, Ф.Касимова становится солисткой Азербайджанского театра оперы и балета имени М.Ф.Ахундова. Она успешно участвовала во многих международных конкурсах вокалистов. По инициативе певицы и её сестры Хураман Касимовой в Баку с 1997-го года проводится Республиканский конкурс молодых оперных певцов.

https://www.youtube.com/watch?v=mK_crQmEBXU

Хураман Касимова (1951) – азербайджанская оперная певица (сопрано), Народная артистка Азербайджана. В 1975-ом году она окончила Азгосконсерваторию имени Узеира Гаджибекова. Долгие годы Хураман Касимова была солисткой Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В её оперном репертуаре не только произведения азербайджанских композиторов Фикрета Амирова и Узеира Гаджибейли, а также вокальные партии зарубежных композиторов.

Во время учёбы в школе она снялась в таких кинофильмах как «Девушка-лифтерша», «Красавицей я не была», «Жизнь испытывает нас». Позже добилась успеха

¹² Аспирантура – одна из форм подготовки кадров высшей степени. Аспирант – будущий учёный.

как певица. Успешно участвовала во многих международных конкурсах, получала высшие награды Азербайджанской Республики.

<https://www.youtube.com/watch?v=4eUgnX90wt0>

Лютфияр Иманов (1928 – 2008) – азербайджанский оперный певец (драматический тенор), педагог, Народный артист СССР.

В 1957-ом году он окончил вокальное отделение Музыкального училища имени Асафа Зейналлы, а в 1968 – театроведческий факультет Азербайджанского университета культуры и искусства.

Начиная с 1958-го года до последних лет жизни Лютфияр Иманов, был солистом Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. В 1965-ом году проходил стажировку¹³ в Большом театре в Москве, а в 1975-ом году – в театре «Ла Скала» (Милан). Выступал на концертах, исполнял песни народов мира, азербайджанские народные песни, оперные партии и т.д.

<https://www.youtube.com/watch?v=nMGTj5vD0H8>

Вокальный квартет «Гая» (в переводе означает «скала») – известный азербайджанский музыкальный коллектив, получивший широкую популярность в 1960 – 80-х годах. В состав ансамбля входили Теймур Мирзоев (руководитель музыкального коллектива), Ариф Гаджиев, Лев Елисаветский и Рауф Бабаев. Квартет исполнял песни на азербайджанском, испанском, польском, русском и английском языках. С группой «Гая» работали такие композиторы как Тофик Кулиев, Фикрет Амиров, Рауф Гаджиев, Васиф Адыгёзалов, Рафик Бабаев и другие.

<https://www.youtube.com/watch?v=HzqUerO89-o>

Женский **вокально-инструментальный ансамбль «Севиль»** был создан известным азербайджанским джазовым композитором и пианистом Вагифом Мустафазаде в 1971-ом году. Яркому, оригинальному звучанию ансамбля способствовали интересные аранжировки (гармонизация новой или хорошо известной мелодии) его руководителя. Даже старые, давно знакомые мелодии в обработке Вагифа Мустафазаде звучали свежо и оригинально.

<https://www.youtube.com/watch?v=VZhO-1zXvSc>

Вопросы и задания:

1. Какие жанровые разновидности составляют наследие азербайджанской народной музыки?
2. Какую роль в азербайджанской вокальной музыке сыграл Бюльбюль?
3. Рассказать о первой оперной певице Азербайджана.
4. С какого года и по чьей инициативе проводится Республиканский конкурс молодых оперных певцов?
5. Рассказать о квартетах «Гая» и «Севиль».

¹³ Стажировка – деятельность по приобретению опыта работы.

8-й урок. Жанры в музыке.

Слово «жанр» в переводе с французского языка означает «вид» или «род». Следовательно, музыкальный жанр – это определённый вид музыкальных произведений.

Все жанры музыки условно можно распределить в 4 группы: театральные, концертные, массово-бытовые (повседневная жизнь) и религиозно-обрядовые (вера в сверхъестественное явление).

Рассмотрим каждую из этих групп в отдельности и перечислим основные музыкальные жанры, которые сюда входят.

1. Театральные жанры – оперы, балеты, оперетты, мюзиклы, музыкальные драмы, музыкальные комедии и т.д.

2. Концертные жанры – это симфонии, сонаты, оратории, кантаты, трио, квартеты, квинтеты, сюиты, концерты и т.д.

3. Массово-бытовые жанры – песни, танцы и марши.

4. Религиозно-обрядовые жанры, связанные с религиозными или праздничными обрядами, например, свадебные и погребальные (плачи, заклинания), Новруз байрам и т.д.

Опера, балет, оратория, кантата, симфония, концерт, соната – это наиболее крупные музыкальные жанры. Но каждый из перечисленных жанров также имеет свои разновидности.

Оратория – это крупное музыкальное произведение для хора, певцов-солистов и симфонического оркестра, предназначенное для концертного исполнения и состоит из сольных арий, речитативов (напевная речь), ансамблей и хоров.

Оратория Васифа Адыгёзалова – «Карабах шикестеси», написанная на слова поэта Теймура Эльчина, отражает героическую борьбу азербайджанского народа за освобождение наших земель от армянской оккупации. Музыка оратории «Карабах шикестеси» Васифа Адыгёзалова впечатляет до глубины души, вселяя оптимизм, надежду и веру в окончательную победу добрых сил и высшую справедливость. Финал оратории звучит настолько победоносно, ярко и монументально, что не оставляет никаких сомнений в триумфе Азербайджана в Отечественной войне.

В.Адыгёзалов. «Карабах шикестеси»:

<https://www.youtube.com/watch?v=9eixLUZZ0YM>

Песня – наиболее распространённый вид вокальной музыки. Песни делятся на народные и авторские. Эти два вида постоянно взаимодействуют: элементы народной

песни используются композиторами в их творчестве, а наиболее популярные авторские превращаются в народные песни.

Песня «Наше село» («Kəndimiz») из кинофильма «Мачеха» Тофика Кулиева отличается своей яркостью, радостным настроением. В песне раскрываются чувства восхищения красотой родного края-села.

Т.Кулиев. «Наше село»:

<https://www.youtube.com/watch?v=6n7BxjixQak>

Концерт (от итальянского означает «гармония», «согласие», от латинского – «сопоставлять») – музыкальное произведение, чаще всего для одного или нескольких солирующих инструментов с оркестром. Этот жанр, фактически, сложился в первой половине 18-го века в творчестве Арканджело Корелли и Антонио Вивальди в виде трёхчастной композиции.

Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы Фикрета Амирова совместно с Эльмирой Назировой отличается своей оригинальностью в этом жанре. Это произведение является одним из самых значительных концертных сочинений в азербайджанской музыке. Концерт имеет структуру традиционного 3-хчастного цикла. Произведение начинается энергичной, радостно-приподнятой темой оркестра. Вслед за оркестровым вступлением в партии соло фортепиано появляется основная тема, которая отличается мужественно-волевым и активным характером.

Ф.Амиров, Э.Назирова. Концерт для фортепиано с оркестром на арабские темы, I часть, основная тема:

<https://www.youtube.com/watch?v=Vwj2N4AYaLg>

Концертный марш Мусы Мирзоева предназначен для 2-х фортепиано. Этот жанр называется фортепианным дуэтом. Концертный марш Мусы Мирзоева, написанный в ладе Чаргах, имеет решительный, смелый и живой характер.

М.Мирзоев. Концертный марш:

<https://www.youtube.com/watch?v=j8374r5744k>

Вопросы и задания:

1. Что означает слово «жанр» и на какие группы подразделяется?
2. Рассказать о жанре «оратория».
3. О чём рассказывается в песне «Наше село» Т.Кулиева?
4. Что означает слово «Концерт»?

9-й урок. Песенный жанр.

Песня – один из видов музыкального искусства. Она имеет свою древнюю историю. Композиторы Азербайджана создали огромное количество песен на различные темы. Во всех уголках нашей страны, а также далеко за её пределами звучат замечательные песни Тофика Кулиева, Рауфа Гаджиева, Сеида Рустамова, Кара Караева, Гамбара Гусейнли и многих других азербайджанских композиторов.

К детскому репертуару обращались Гамбар Гусейнли, Агабаджи Рзаева, Муса Мирзоев, Октай Зульфугаров и др. В детских песнях поётся о товариществе, верности, дружбе, радости.

По всему миру распространена простая, добрая песня Гамбара Гусейнли «Мои цыплята» («Сүсələrim») на слова Тофика Муталлибова. Песня яркая, игривая, образная, живая, написана в ладе Раст.

Г.Гусейнли. «Мои цыплята»:

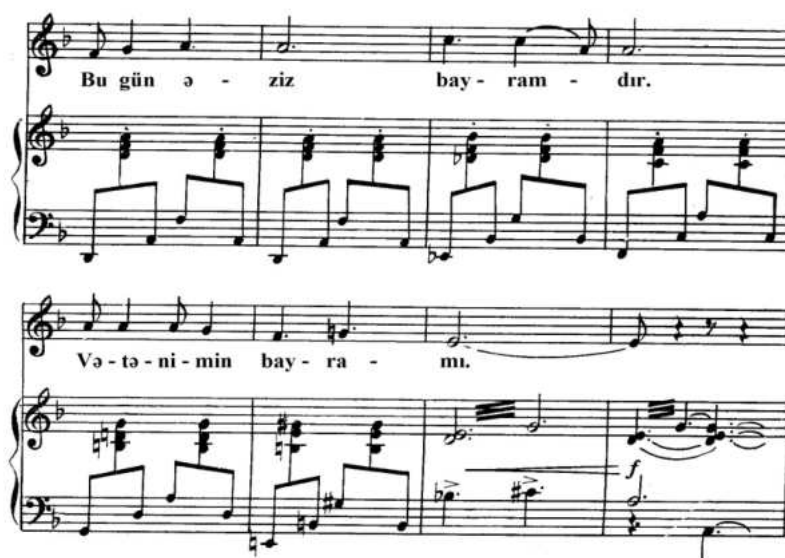
<https://www.youtube.com/watch?v=ev0g-aZ8FSU>

Октаю Зульфугарову принадлежат большие заслуги в развитии песенного жанра. Его произведения отличаются простотой и лёгкостью восприятия, запоминающимся ритмом. Недаром его называли большим композитором для маленьких. Песни Октая Зульфугарова «Телефон», «Кто любит спорт» (“Kim sevirsə idmanı”), «С праздником» (“Bayramınız mübarək”) и т.д. были известны нескольким поколениям.

В песне Октая Зульфугарова «С праздником» из уст детей мы слышим поздравительные пожелания для всего народа. Песня, написанная в ладе Баяты-Шираз, искрится радостью и весельем.

О.Зульфугаров. «С праздником»:

Агабаджи Рзаева является автором многих песен для детей: «Кукла» «Ласточка» (“Qaranquş”), «Маленький капитан» (“Balaca kapitan”) и т.д. Знаменитая песня «Кукла» на слова Джахангира Мамедова имеет поучительно-повествовательный характер, здесь ребёнок, обращаясь к своей кукле, разговаривает с ней как с малышом. Она желает и надеется, что кукла в будущем станет ответственной и будет лучше учиться. Песня написана в ладе Баяты-Шираз.

А.Рзаева. «Кукла»:

<https://www.youtube.com/watch?v=BD2pFigldZI>

В песне «Поезд» (“Qatar”) Фикрета Амирова на слова Зейнала Джаббарзаде изображается ритмически чёткое движение поезда, стук его колёс. Она написана в ладе Раст.

Ф.Амиров. «Поезд»:

<https://www.youtube.com/watch?v=SxfJ1ORxzS8>

Cəld Qa tar gə lir

u zaq dan tak tak tak tak tak tak tak

«Солдатский марш» (“Əsgər marşı”) Джаваншира Кулиева на слова Али Керима отличается своим оптимистическим, боевым настроением, верой в победу. Звучит в темпе марша в размере 2/4. Имеет чёткий ритм, простую мелодию, которая написана в ладе Шуштер.

Дж.Кулиев. «Солдатский марш»:

<https://www.youtube.com/watch?v=OiHzd8Iarp8&t=1s>

Və-tən mə-ni ye-tiş-di-rib Bu el-lə-rə yol-la-dı Butor-pa-ğa
Me-niə Ro-di-na vızos-ti-la i ot-pra-vi-la sio-da Sıu-jit-ei, svre

qur-ban ve-rib Al-la-ha is-mar-la-di Boş o-tur-ma ça-lış de-di
gom bo-rot-sya i za zem-lyo vo-e-vat. Ne si-di ty sla-ja ru-ki.

Xid-mə ey-lə Və-tə-nə Sü-düm sə-nə ha-lal ol-maz sən baş əy-sən
Sıu-ji Ro-di-ne svo-ey! Ne pros-tit te-be Ot-çiz-na es-li pre-dash

Nəqərat:
düş-mə-nə. Marş i-rə-li, hey! Marş i-rə-li! A-zər-bay
ty e-e. Marş, marş vne-red, xey! Marş, marş vne-red! A-zer-bayd

В «Зимней песне» (“Qış mahnısı”) Афсара Джаванширова на слова Тофика Муталибова рассказывается о радостном, праздничном настроении детей в связи со снегопадом накануне Нового года. Песня звучит оживлённо, оптимистично, в ладе Раст.

А. Джаваниширов. «Зимняя песня»:

<https://www.youtube.com/watch?v=peAJSxx6Hsk>

Moderato

Har ta - ət - fa ya - ğıb qar, Tez gə - lin siz, u - şaq - lar. Ağ ge - yi - nib
me - şə, dağ, qar to - pa - sı oy - na - yaq. Qış gə - lib - dir, qış qə - lib.
Bu yer - lə - rə xoş gə - lib. Ney - lə - ya - cək qar bi -
- zə, dost o - lub ba - har bi - zə.
Dost o - lub ba - har bi - zə.
Dost o - lub ba - har bi - zə!

В 60-х годах прошлого века Муса Мирзоевым на слова Хикмета Зии была написана песня «Новый год» (“Yeni il”), чтобы порадовать детей с любимым зимним праздником – Новым годом. Эту песню сразу же полюбили не только дети, но и взрослые. Песня написана в ладе Раст, отличается своей позитивностью, мелодичностью, близостью к детской душе.

М. Мирзоев. «Новый год»:

<https://www.youtube.com/watch?v=Q8BEhtV6U2M>

Süd ki - mi ağ qar i - lə, çox - lu - çox - lu bar i - lə,
С бе - лым сне - гом нам и - дет, с у - ро - жа - ем, Н - вый год.

К актуальной теме – защиты мира от имени детей обратился композитор Рашид Шафаг своей песней «Мы голуби – символы мира» (“Göyərçinik biz”) на слова Захида Халила. В песне выражается детское стремление к мирному небу, покою, безопасности и счастливым дням. Эта песня наполнена душевной позитивностью и надеждой. Она написана в ладе Раст.

Р. Шафаг. «Мы голуби – символы мира»:

<https://www.youtube.com/watch?v=rctXPGmw1Pk>

Allegro-vivo

Gö - yər - çi - nik biz, sülh qu - şu - yuq
biz, Gül - sün gül ki - mi, gül ki - mi,
ü - zü el - lə - rin, el - lə - rin.

Вопросы и задания:

1. Какие композиторы обращались к детским песням?
2. О чём рассказывается в песне «Кукла» А.Рзаевой?
3. В каком характере написан «Солдатский марш» Дж.Кулиева?
4. Какие песни посвящены Новому году? Назвать авторов.

10-й урок. Обработки азербайджанской народной музыки в творчестве композиторов.

Азербайджан – страна древних, богатых фольклорных традиций. Народное творчество Азербайджана, опираясь на устную традицию, делится на четыре основных жанра:

1. Песни;
2. Танцы;
3. Мугам;
4. Ашугское искусство.

В начале 20-го столетия образцы народного творчества бережно собираются и записываются композиторами. Их нередко используют в произведениях в качестве «строительного материала». Но в далёкие времена никто не записывал искусство древних певцов, инструменталистов, музыкантов. Эта музыка, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение, таким образом, дошла до наших дней.

Широко известны слова выдающегося русского композитора М.И.Глинки: «Создаёт музыку народ, а мы, композиторы, только её аранжируем».

В своём творчестве гениальный азербайджанский композитор Узеир Гаджибейли очень часто обращался к народной музыке. В 1936-ом году он создал первый многоголосный хор в республике. Именно для этого хора Узеир бек написал свои первые обработки азербайджанских народных песен. В качестве инструментального сопровождения этих обработок, он использовал ансамбль народных инструментов.

В обработке песни «Пощади меня» (“Аман пәнә”) отсутствует оркестровое вступление. Вступление поручается тенорам и басам. На этом фоне возникает игривая, жизнерадостная мелодия народной песни, поочерёдно исполняемая солирующими сопрано или хором. Мелодия этой песни звучит в ладе Раст.

Азербайджанская народная песня «Пощади меня»:

<https://www.youtube.com/watch?v=J6kbPSgliz4>

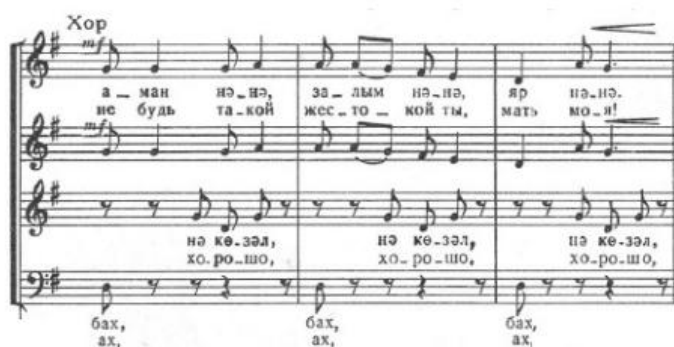
Шан. Весело

*) Соло

Ас - та е - ри кә-мәр дү-шәр бе-лин - дән,
Ми - лә - я мать, спаси ме - ня, мо-лю я,-

нә кә-зәл, нә кә-зәл, нә кә-зәл, нә кә-зәл, нә кә-зәл,
хо-ро-шо, хо-ро-шо, хо-ро-шо, хо-ро-шо, хо-ро-шо,

Бах, бах, бах, бах, бах,
Ах, ах, ах, ах, ах,

Обработка народной песни «Глянь сюда» («Вәри бах») проста и красива, отличается своим танцевально-ритмическим рисунком. Она написана в ладе Сегах.

Азербайджанская народная песня «Глянь сюда»:

<https://www.youtube.com/watch?v=XzhrtLzhJN0>

Обработка народных песен – это особый этап в творчестве великого азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Глубоко знающий все тонкости азербайджанской народной музыки, он своеобразно и оригинально обработал несколько народных песен.

Любовно-лирическая народная песня «Полил я улицы водой» («Küçələrə su sərtmişəm») написана в ладе Баяты-Шираз.

Азербайджанская народная песня «Полил я улицы водой»:

<https://www.youtube.com/watch?v=h-vyppIVOkM>

Закир Багиров – один из уникальных и профессиональных композиторов, завоевавший популярность среди музыкантов и концертной публики. Его шуточно-сказочные миниатюры из сборника фортепианных миниатюр (всего 7 пьес) отличаются своим национальным колоритом. Композитор, обращаясь к народной песне «Белое яблоко Кубы» (“Qubanin ağ alması”), обработал её под названием «Пьеса для фортепиано». Песня любовно-лирическая, напевная, написана в ладе Баяты-Шираз.

Азербайджанская народная песня «Белое яблоко Кубы»:

<https://www.youtube.com/watch?v=QTy-C5BfdWU>

Allegretto moderato

1. Qu - ba - nin ağ al - ma - sı, ye - mə - yə
bağ al - ma - sı. Ya - rım gə - lə - nə qa - lıb,
Ya - ra - mın sa - ğal - ma - sı. :// - sı. Ö -
lü - rəm, ö - lü - rəm yar, Ya - nı - ram yar, se - vi - rəm

Обработка Закира Багирова «Пьеса для фортепиано»:

<https://www.youtube.com/watch?v=gNbR2YC2edo>

Andantino

Хотя пьеса Закира Багирова изложена более сложным музыкальным языком, пьеса № 13 («Народная песня») из сборника «Детский альбом» Октая Зульфугарова представлена в простой и лёгкой форме, двухголосной музыкальной фактуре. Здесь также использована народная песня «Белое яблоко Кубы», которую композитор обработал в своём стиле.

О.Зульфугаров. Пьеса № 13 («Народная песня»):

Композитор Рашид Шафаг написавший для детей музыкальные произведения в различных жанрах, также сделал обработки азербайджанских народных песен. Своеобразная обработка композитором народной песни «Белое яблоко Кубы» отличается своей простотой и лёгкостью исполнения.

Особого внимания заслуживает сборник Севды Ибрагимовой «Азербайджанские напевы», глубоко связанный с азербайджанской народной музыкой. Этот сборник состоит из 15-ти пьес, написанных для фортепиано на темы различных народных песен и теснифов (тесниф – это вокально-инструментальный жанр, исполняемый между разделами мугама).

Народная песня «Я спал в замке» (“Qalada yatmış idim”) из этого сборника привлекает внимание своим довольно быстрым темпом, радостным, счастливым, оптимистичным настроением. Написана она в ладе Раст. В обработке Севды Ибрагимовой эта песня излагается просто и доступно для учащихся младших классов.

С.Ибрагимова. Обработка азербайджанской народной песни «Я спал в замке»:

В народной песне «Ай дили-дили», представленной в лирическом жанре, юноша описывает лучшие качества своей возлюбленной и свою любовь к ней. Мелодия лирическая, певучая. Пьеса написана в ладе Шур. В обработке Севды Ибрагимовой эта мелодия изложена простым музыкальным языком.

С.Ибрагимова. Обработка азербайджанской народной песни «Ай дили-дили»:

<https://www.youtube.com/watch?v=jdekY6NLIYE>

IV симфония знаменитого композитора Акшина Ализаде написана для струнного оркестра и голоса (тенор). Симфония состоит из трёх частей. Название «Мугамная» во многом определяет характер и содержание симфонии. Последняя третья часть симфонии, звучащая на мугамной основе Шур, ведёт к сольному исполнению певца азербайджанской народной песни «Расцвёл цветок» (“Gül açdı”), как бы создавая иллюзию мелодии Азана (призыв к молитве у мусульман), доносящегося издали призывно и уныло.

А.Ализаде. IV симфония, третья часть.

Азербайджанская народная песня «Расцвёл цветок»:

<https://www.youtube.com/watch?v=BbFMmFZ2Mpc> (начало звучания – 4.18)

Вопросы и задания:

1. Назвать основные жанры народного творчества Азербайджана.
2. В каком году был создан многоголосный хор в Азербайджане и какие народные песни обработал Узеир бек для этого хора?
3. Какие композиторы сделали обработки народной песни «Белое яблоко Кубы»?
4. Какие народные песни входят в сборник «Азербайджанские напевы» С.Ибрагимовой?

11-й урок. История и развитие азербайджанского песенно-вокального творчества.

Корни вокального искусства в Азербайджане тесно связаны с народной, ашугской музыкой и искусством мугама. С середины XX века получила своё развитие камерно-вокальное творчество по направлениям классического вокала, мугама, фольклора и эстрады. Во всех этих направлениях стали появляться яркие, талантливые певцы.

Рашид Бейбутов (1915 – 1989) – азербайджанский эстрадный и оперный певец, актёр.

Его рождение – 14-го декабря 1915-го года – дата, навсегда вписанная золотыми буквами в историю азербайджанской музыкальной культуры XX века. Великому сыну азербайджанского народа суждено было прославить Азербайджан на весь мир.

В суровые годы Великой Отечественной войны молодой певец достойно пропагандирует песенное искусство, активно выступая в тылу и на фронте перед воинами. После войны концертный ансамбль под руководством Р.Бейбутова триумфально гастролитировал по всем республикам бывшего СССР.

У Бейбутова была изумительная память, в какую бы страну он ни приезжал, он всегда «молниеносно» выучивал поэтический и музыкальный тексты и, глубоко войдя в художественный образ, представлял гениальные произведения. Он имел ошеломляющий творческий успех. Р.Бейбутов от природы обладал особым голосом – звонким, красивым

тенором. Своим прекрасным голосом он раскрывал «душу» этих песен, донося до слушателей их яркий национальный колорит.

В 1968 г. Рашидом Бейбутовым был основан театр песни, который сегодня носит его имя. На этой сцене регулярно проходят различные концерты и музыкальные постановки.

<https://www.youtube.com/watch?v=nvSaxS8fSXs>

Шовкет Алекперова (1922 – 1993) – азербайджанская певица, Народная артистка Азербайджана. В раннем возрасте Алекперова играла на кяманче (национальный струнно-смычковый инструмент). В 1937-ом году её талант оценил композитор Узеир Гаджибейли и певец Бюльбюль. После блестящего исполнения ею композиции «Карабах шикестеси» Гаджибейли принял Алекперову в ещё недавно созданный Азербайджанский государственный хор, в котором она и начала профессиональную карьеру певицы.

В годы Великой Отечественной войны Алекперова выезжала с гастрольями на фронт, исполняя патриотические песни. К 1950-м годам Алекперова была признана самой популярной исполнительницей азербайджанских народных и эстрадных песен. В её репертуаре, наряду с песнями на азербайджанском языке, имелись песни и на персидском, арабском и турецком языках. За свою творческую карьеру она совершила гастрольные поездки по Европе, Азии, Африки и побывала более чем в 20-ти странах.

<https://www.youtube.com/watch?v=jcLtQTuNGAA>

Муслим Магомаев (1942 – 2008) – азербайджанский и российский эстрадный и оперный певец (баритон), киноактёр, композитор, Народный артист СССР и Азербайджана.

Дед Магомаева является одним из основоположников азербайджанской классической музыки.

Первое выступление 15-летнего Муслима состоялось в Баку в Доме культуры бакинских моряков.

В 1962-ом году он стал лауреатом 8-го Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Хельсинки (Финляндия) за исполнение песни «Бухенвальдский¹⁴ набат» (Стихи и музыка советских авторов, выражающие антифашистские и антивоенные настроения).

Всесоюзная известность пришла после его выступления в Кремлёвском дворце (Москва) на заключительном концерте Фестиваля азербайджанского искусства в 1963-ем году. Первый сольный концерт Магомаева состоялся в том же году в концертном зале П.И.Чайковского.

В 1964 – 1965-х годах он стажировался в Миланском театре «Ла Скала» (Италия).

В 1969-ом году на Международном фестивале в Сопот (Польша) он получил Первую премию, а в Каннах (Франция) – «Золотой диск» за многомиллионные тиражи грампластинок.

В 1973-ем году в возрасте 31 года Магомаев получил звание «Народный артист СССР», последовавшее за званием «Народный артист Азербайджанской ССР».

¹⁴ Бухенвальд – лагерь смерти в Германии. «Бухенвальдский набат» — это выражение также напоминает о массовых страданиях, жестокости и ужасах, с которыми столкнулись заключённые в этом лагере. Само по себе слово «набат» в русском языке обычно ассоциируется с тревожным звуком колоколов, который предупреждает о каком-то несчастье или угрозе. «Бухенвальдский набат» можно интерпретировать как символ предупреждения о бедствии, о приближении ужасной судьбы.

С 1975 по 1989 год он был художественным руководителем Азербайджанского государственного эстрадно-симфонического оркестра, с которым много гастролировал по СССР. Он также давал много концертов и за рубежом (Франция, Болгария, Германия, Польша, Финляндия, Канада, и др.).

В концертном репертуаре певца было более 600 произведений (арии, романсы, песни). Муслим Магомаев автор более 20 песен, музыки к спектаклям, мюзиклам и кинофильмам. Им написана книга об американском певце Марио Ланца.

<https://www.youtube.com/watch?v=z4HjisncZGg>

Вопросы:

1. Какую роль в азербайджанском музыкальном искусстве сыграл Р.Бейбутов?
2. Кто и в каком году создал театр песни?
3. Какую деятельность вела Ш.Алекперова в годы Великой Отечественной Войны?
4. После какого выступления М.Магомаев получил всесоюзную известность?
5. В каких городах М.Магомаев выступал на международных конкурсах и фестивалях?

12-й урок. Песенный жанр в 20 – 40-е годы XX века.

Композиторы Азербайджана создали огромное количество песен различной тематики. Многие из них очень любимы народом, они постоянно звучат, их поют не только музыканты-профессионалы, но и любители музыки.

Узеир Гаджибейли – это вечный символ всего музыкального искусства Азербайджана. В конце 20-х – начале 30-х годов прошлого века им были созданы первые в республике образцы массовых песен, внесшие в национальную музыку этот жанровый стиль. Такими были песни «Комсомолка», «Марш бойцов», «Мазут», «Чёрные глаза», «В добрый путь», «Сестра милосердия» и т.д. Эти песни отличаются различными жанровыми чертами и пользуются широкой популярностью в течение многих лет.

В 1930-ом году Узеир Гаджибейли на свой собственный текст сочинил песню «Чёрные глаза» («Qaragöz») для оркестра народных инструментов и сольного исполнения. Эта песня по стилю и ритму близка к народным песням. Песня отличается своим активным, бодрым, жизнерадостным характером. Здесь рассказывается о любви юноши и его обращении к своей возлюбленной. Написана песня в ладе Сегях.

У.Гаджибейли. «Чёрные глаза»:

<https://www.youtube.com/watch?v=FEoW6SNBQqE>

Много и напряжённо работает У.Гаджибейли в годы Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). В эти годы он пишет много героико-патриотических песен, отражающих борьбу нашего народа с фашистскими захватчиками: «Армия Отчизны» (“Vətən ordusu”), «В добрый путь» (“Yaxşı yol”), «Марш бойцов» (“Döyüşçülər marşı”) и т. д.

«Марш бойцов» был написан Узеиром Гаджибейли в 1942-ом году (слова Самеда Вургуня). Песня предназначена для фортепиано и сольного исполнения. Здесь рассказывается о героическом духе бойцов и о ближайшей победе нашей армии. Характер песни волевой, с приподнятым настроением. В песне словно слышатся уверенные шаги бесстрашных бойцов. Написана она в ладе Раст.

У.Гаджибейли. «Марш бойцов»:

<https://www.youtube.com/watch?v=qbkKJGW0nQQ>

Tempo di marcia

1. Göl, cör - gö cör - gö, qa - tar qa - tar, qüv - və - tin
2. Şan - lı or - du - muz, xoş - bəxt ya - şa! Səl tək co -

do var, qa - nın da - var, dağ - la - ra qal - xan
şub gəl da - şa da - şa. Dur - sun sa - la - ma

В этом же году большую популярность приобрела песня «В добрый путь» («Yaxşı yol»), также написанная в патриотическом духе. Основная мысль песни – пожелания удачного пути воинам, готовящимся к отправлению на фронт. Здесь с большой выразительной силой раскрывается любовь к родине. Мелодия напевная, лирическая, написана в ладе Шур.

У.Гаджибейли. «В добрый путь»:

<https://www.youtube.com/watch?v=pdY-S4jRjY8>

Moderato

Dörd qar da şıq qur ban ol aq a na yur da dör dü müz

par ti ya dır sər kər də miz yox ür ək də dər di miz

В 1937-ом году Ниязи создал «Песню о Родине» (“Vətən haqqında mahnı”) на слова Сулеймана Рустама. Это одна из лучших песен Ниязи, который воспевал родной Азербайджан. Песня очень своеобразна, оригинальна. Патриотическая тема любви к Родине дана здесь в лирико-повествовательном (содержащем в себе какое-либо сообщение) плане. Мелодия песни медленная, лирическая. В ней очень тепло и душевно рассказывается о красоте родного края, о безграничной любви к нему. Песня написана в ладе Шур.

Ниязи. «Песня о Родине»:

<https://www.youtube.com/watch?v=8c83FzPd2z4>

Композитор Сулейман Алескеров на протяжении почти всего своего творчества обращался к песенному жанру и создал разнообразные по характеру и национальные по духу мелодии. Песня «Жди меня» («Gözlə mənı») была написана в годы Великой Отечественной войны (слова Ширзада Алиева). В ней рассказывается о солдате, который в тяжёлое военное время вспоминает свою возлюбленную и, обращаясь к ней просит ждать его до конца победного дня. Песня мелодична со скрытой грустью, написана в ладе Шур.

С.Алескеров. «Жди меня»:

<https://www.youtube.com/watch?v=5IZdKExHL1c>

Вопросы и задания:

1. Назвать массовые песни Узеира Гаджибейли.
2. О чём рассказывается в «Песне о Родине» Ниязи?
3. В какие годы была написана песня «Жди меня» С.Алескерова?

13-й урок. Песенный жанр в 50 – 90-е годы XX века.

После Второй мировой войны, когда наш народ приступил к мирному, творческому труду, в Азербайджане особенно популярными стали песни, воспевающие труд нефтяников, героев хлопковых полей, строителей – новаторов производства, деятелей науки, искусства и т.д.

Широкую известность в 50-ые годы XX столетия приобрела облетевшая всю страну песня Сеида Рустамова о простой девушке, для которой труд стал необходимой частью её жизни. В своей песне «Сурейя» (слова Зейнала Джаббарзаде) композитор конкретно, образно воплотил идею героики труда. Её настойчивость в трудовых делах вдохновила всех на стремление к счастливому будущему. Песня живая, радостная, написана в ладе Баяты-Шираз.

С.Рустамов. «Сурейя»:

<https://www.youtube.com/watch?v=I1GGJXDJLDs>

Много песен посвятили азербайджанские композиторы столице нашей республики – Баку. Этот город в этих песнях становится воплощением всей страны.

«Песня о Баку» (“Bakı haqqında mahnı”) Тофика Кулиева (сл. Зейнала Джаббарзаде) очень искреннее, вдохновенное выражение любви к Родине, к городу, в котором живут и трудятся бакинцы. Композитор, естественно и просто передает пламенную любовь и восхищение городом, расположенным на берегу моря. Песня, написанная в ладе Раст, искрится радостью, она полна солнечного света, блеска и пронизана приподнято-восторженным чувством.

Т.Кулиев. «Песня о Баку»:

<https://www.youtube.com/watch?v=sfWWB583MfY>

Любовью к Родине наполнена и песня «Азербайджан» Рауфа Гаджиева (сл. Энвера Алибейли), пленяющая своей искренностью и лирической непосредственностью. Песня написана в ладе Чаргях.

Р.Гаджиев. «Азербайджан»:

<https://www.youtube.com/watch?v=nvSaxS8fSXs>

О любви к Родине повествует и песня Полада Бюльбюльоглу «Азербайджан» (сл. Местан Гюнера), воспевая её красоту и мощь. Яркая, запоминающаяся мелодия, написанная в ладе Раст, органично связана с интонациями народных песен и танцев. Размер 6/8 придаёт песне танцевальный характер.

П.Бюльбюльоглу. «Азербайджан»:

<https://www.youtube.com/watch?v=Jw5bkC2WNsg>

В песне Джангира Джангирова «Карабах» (сл. Рафига Зеки) также воспевается красота родного края, древний, прекрасный Карабах – колыбель поэзии и музыки Азербайджана. Это край с загадочной природой, богатыми, духовными и культурными традициями, который своей красотой напоминает нам рай на земле. Песня звучит радостно, оптимистично в ладе Баяты-Шираз.

Дж.Джангиров. «Карабах»:

https://www.youtube.com/watch?v=wuRIU3hDn_c

Moderato

Sən el-lə-rin, kö-nül-lə-rin gül-lü ba-ha-rı - san.

Eş-qi də-rin A-zər-bay-ca-nın, se-vim-li bir di - yə - n -

Nəqərat: f

san. Cən-nə - tim Qa-ra-bağ, zi-nə - tim Qa-ra-bağ,

nəğ-mə-lər gü-lüs ta - nı - san, sev-gi das - ta - nı - san.

В 1960-х годах была создана песня Октаия Кязимова «Жизнь такая странная» («Нəуат, sən nə qəribəsən?») на слова Джабира Новруза. В этой песне как бы раскрывается философское¹⁵ содержание нашей жизни. Эта песня, основанная на национальных традициях, вдохновляет на жизнь, призывает молодёжь к любви. Напевная, лирическая мелодия песни, написанная в ладе Баяты-Шираз, напоминает о прошлом.

О.Кязимов. «Жизнь такая странная»:

https://www.youtube.com/watch?v=rH_017ZzuEc

Nə ya xın qon şü ol duq bu dün ya da ay rı ay rı do ğul

Любовь к родному Каспию нашло отражение и в ряде произведений наших художников – Саттара Бахлулзаде, Таира Салахова и др. В полотне народного художника Таира Салахова «Ремонтники» («Тəмірçilər») отчётливо чувствуется любовь живописца к Каспийскому морю.

¹⁵ Философия – наука о законах развития природы, общества и мышления.

Великолепие Каспия и образ городка, который получил название «Нефтяные камни» нашло свое отражение также в «Песне юности» («Gənclik mahnısı») Кара Караева.

К.Караев. «Песня юности»:

https://youtu.be/P4hYIO6AJ_c?si=BficnnCjj7YchWLK

В 1966-ом году композитор Рамиз Миришли, сочинив песню «Ты моё сердце» («Mənim ürəyim sən») на слова Тофика Байрама, ярко выразил свою безграничную любовь к Каспийскому морю. Яркая жизнерадостная песня написана в ладе Шуштер.

Р.Миришли. «Ты моё сердце»:

<https://www.youtube.com/watch?v=QsTCoWdXkfE>

В 70-х годах прошлого века в истории азербайджанской эстрадной музыки была создана ещё одна лирическая песня «Доброе утро, Баку» («Bakı, səhərin xeyir») Эмина Сабитоглу на слова Ислама Сафарли, которая также посвящена нашей столице – городу Баку. Неслучайно, на протяжении многих лет эта песня звучала как гимн бакинского утра в эфире азербайджанского телевидения и радио, приветствуя жителей столицы утренним рассветом и вселяя в них оптимистичный и позитивный настрой. Произведение не только уносит в воспоминания о прошлом, оно как бы зовёт нас в более яркое будущее. Песня лирико-повествовательного характера, написана в ладе Раст.

Э.Сабитоглу. «Доброе утро, Баку»:

<https://www.youtube.com/watch?v=YvRRpEoTZqU>

В середине 70-х годов прошлого века композитор Джаваншир Кулиев сочинил песню «Это – Родина» («Bura vətəndir») на слова Дильсуза Мустафаева. В этой песне, опирающейся на лад Сегях, также воспеваются просторы родных полей, рек, озёр, красота городов солнечного Азербайджана. В этой песне Дж.Кулиев, используя ритмы ашугской музыки, создал яркий неповторимый образ.

Дж.Кулиев. «Это – Родина»:

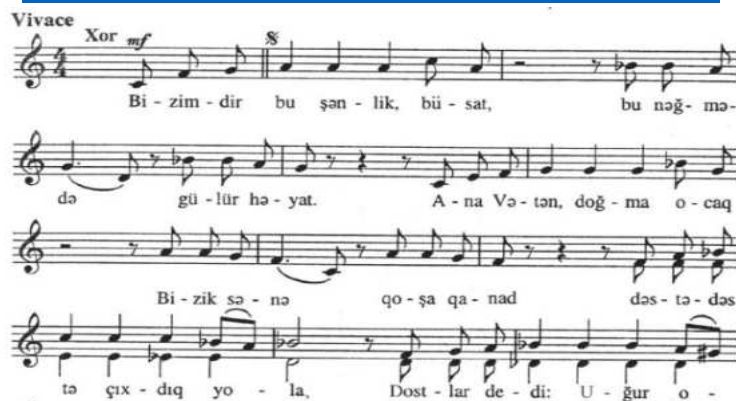
<https://www.youtube.com/watch?v=kw8WMvRdxXs>

В 1977-ом году в патриотическом духе создаётся ещё одна песня – «Из золота» («Qızıldan») Азера Дадашова на слова Мусы Ягуба. В песне воспевается жизнь, полная счастья и радости, светлое будущее и один из символов государственности – флаг Азербайджана. Песня искрится радостью, солнечным светом, позитивом. Быстрый темп также придаёт музыке бодрость и праздничное настроение. Музыка написана в ладе Баяты-Шираз.

А.Дадашов. «Из золота»:

<https://www.youtube.com/watch?v=qBTY7H8aJqo>

Вопросы:

1. О чём рассказывается в песне «Сурайя» С.Рустамова?
2. Какие песни азербайджанских композиторов были посвящены родному Азербайджану?
3. Какие произведения искусства воспевают родной Каспий?
4. В каком характере и ладе написана песня «Из золота» А.Дадашова?

14-й урок. Песни современных азербайджанских композиторов.

90-ые годы XX века переломный период в жизни азербайджанского народа. С начала 90-х годов Азербайджан вышел из состава СССР, став самостоятельным демократическим государством. Несмотря на трудности того периода, музыкальная культура Азербайджана, как и все другие области деятельности, продолжала своё развитие.

В 1988-ом году композитор Эльдар Мансуров на слова Вахида Азиза пишет песню «Баятылар» (жанр азербайджанского лирического стиха-четверостишия). В очень скором времени песня была уже известна далеко за пределами нашей республики. Более 15-ти стран в разных версиях исполняют эту песню. В спокойной, душевной, лирической песне «Баятылар» чувствуются мысли, мечты и любовь героя. Очень красочно звучит чередование минора и мажора, грустно-напевная музыка словно озаряется ярким светом. Произведение звучит в ладе Баяты-Шираз.

Э.Мансуров. «Баятылар»:

<https://www.youtube.com/watch?v=fSuRaYaaUR8>

В 90-ые годы в сочинениях композиторов республики появляются новые темы и образы, связанные с современной жизнью. Важное место в их творчестве приобретает патриотическая тема – отражение драматических Карабахских событий, трагедии 20 января, геноцида Ходжалы¹⁶. Созданные в этот период симфонии «Шехиды» («Şəhidlər») Джевдета Гаджиева, «Баку – 90» Азера Рзаева, «20 января» Азера Дадашева, оратория «Караван грусти» («Qəm karvanı») Васи́фа Адыгёзало́ва и другие произведения, стали выражением отношения, чувств наших композиторов к тем событиям.

Песня «Вставай, великая Земля» («Qalx, qalx, ulu torpaq») Эльдара Мансурова на слова Наида Гаджизаде стала гимном борьбы за Карабах. На протяжении многих лет эта песня исполнялась с любовью и величием, как призыв к бою. Патриотическая песня «Вставай, великая Земля» вдохновляла наших воинов в Карабахской войне, укрепляла решимость народа сражаться и не давала терять веру в победу. Она звучит в героически приподнятом настроении в ладе Баяты-Шираз.

Э.Мансуров. «Вставай, великая Земля»:

<https://www.youtube.com/watch?v=C39Jkx5QmvE>

Композиторы в своих музыкальных произведениях, отражающих события 20 января 1990-го года, с большой душевной болью пытались через музыку выразить свой протест против этой несправедливости и убийства невинных людей. Не зря говорят, что песня – это тоже оружие.

Надо отметить, что помимо масштабных музыкальных произведений было написано и продолжает писаться большое количество песен и романсов, посвящённых «шехидам», отдавшим свою жизнь за родину. Среди них, «Плач шехидов» («Şəhidlər ağısı») Эмина Сабитоглу на слова Бахтияра Вагабзаде, «Плачет саз в руках моих» («Əlimdə sazım ağlar») Гаджи Ханмамедова на слова Азизы Джафарзаде и т. д.

Посвящено «чёрному» январю и песня Окта́я Раджа́бова «Плачь, гвоздика, плачь» («Ağla, qəərnfıl, ağla») на слова Мамеда Аслана. С болью и печалью автор рассказывает о трагедии этого дня, которая даже сегодня ранит наши сердца. К сожалению, смерть невинных братьев и сестёр, младенцев никогда не изгладится в нашей памяти. С января 1990-го года гвоздика стала известна в Азербайджане как траурный цветок, потому что после того трагического дня гвоздики приносят на могилы шехидов. Певучая, напевная мелодия песни написана в ладе Баяты-Шираз.

О.Раджабов. «Плачь, гвоздика, плачь»:

<https://www.youtube.com/watch?v=9NuCXt9bU4E>

В 1995-ом году режиссером Анвером Аблучем был снят художественный фильм «Мальчик на белом коне» («Ağ atlı oğlan»). Музыка к этому фильму сочинил Окта́й Раджа́бов. В этом военно-патриотическом фильме рассказывается о том, как школьник вместе со взрослыми героически сражался в войне против армянских захватчиков за свободу Карабаха.

Песня «Ты не плачь» («Gəl, ağlama») из этого фильма (на слова Рамиза Ровшана) выражает желание и намерение, а также настроение и дух людей в соответствии с

¹⁶ Ходжалинская трагедия – (26 февраль 1992 г.) массовое убийство жителей азербайджанского города Ходжалы армянскими вооружёнными отрядами.

реальностью того времени. Скорбь и пронзительная душевная боль, а также вера в будущее слышится в интонациях этой песни. Она написана в ладе Баяты-Шираз.

О.Раджабов. «Ты не плачь»

<https://www.youtube.com/watch?v=2qJmIZCaX0w>

Вопросы и задания:

1. О чём рассказывается в песне «Баятылар» Э.Мансурова?
2. Какие события произошли в 90-е годы 20-го века в Азербайджане?
3. Назовите песни, посвящённые Карабахской войне.
4. Символом чего стал цветок гвоздика после 1990-го года?

15-й урок. Жанр танца. Использование азербайджанских народных танцев в творчестве композиторов.

Жанр танца. Процесс возникновения и формирования народного танцевального искусства в Азербайджане был многовековым. По характеру и ритмическим особенностям азербайджанские народные танцы делятся на медленные, плавные и оживлённые. По тематическому содержанию они разнообразны и делятся на трудовые («Чобаны» – «пастушеские»), обрядовые (ритуальные, календарные, свадебные), бытовые («Мирзаи», «Тураджи»), героически-военные («Джанги» – «боевой»), хороводно-игровые, коллективные («Яллы», «Халай») и т.д.

Наименование многих танцев, особенно старинных, связано с названиями любимых животных или растений: «джейрани» – газель, «лале» – полевой мак, «беновше» – фиалка, «иннабы» – цвет плода фруктового дерева и т.д.

«Джанги» – национальный танец Азербайджана, означает рыцарский шаг, вызов, призыв к бою. История этого танца очень древняя. На территории Азербайджана также есть место под названием Джанги (территория нынешнего Гобустанского района). Этот танец использовали во время боёв, состязаний, воинских церемоний. Призывной, воинственный танец звучит в ладе чаргах.

«Джанги»:

<https://www.youtube.com/watch?v=I5x876Vbn00>

Джанги, впервые прозвучавший в опере «Кёроглу» Узеира Гаджибейли, позже использовался другими композиторами: Акшином Ализаде – «Джанги» для камерного оркестра; Сулейманом Алескеровым – «Джанги» для оркестра народных инструментов; Васифом Адыгёзаловым – Кантата «Новрузум»; Исмаилом Гаджибековым – Рапсодия для фортепиано с оркестром «Джанги» и т. д.

Старинный азербайджанский народный женский танец «Тураджды» отличается своей лирической и нежной мелодией. Название танца связано с именем птицы турадж¹⁷, движения которой имитируются во время танца. О происхождении этого танца существует легенда. Говорят, что при дворе Карабахского правителя Наджафгулу хана была танцовщица. Хан восхищался её красотой и умением. Однажды на свадьбе у сына хана танцовщица продемонстрировала своё танцевальное мастерство. Тогда хан отметил, что она танцует, как турадж, откуда и возникло название «Тураджды».

Первый сборник «Азербайджанские танцевальные мелодии» был подготовлен Сеидом Рустамовым и вышел в 1937-ом году. В этот сборник входили танцы «Узундере», «Терекеме», «Иннабы», «Дарчыны», «Шалахо» и др.

В первом действии оперы «Наргиз» Муслима Магомаева в хоровой сцене совместно с главной героиней Наргиз использована мелодия народного танца «Тураджды».

Композитор Тофик Кулиев, обработав танец «Тураджды» включил его в сборник под названием «15 Азербайджанских народных танцев» для фортепиано. Написан этот танец в ладе Раст.

Т.Кулиев. Обработка азербайджанского народного танца «Тураджды»:

<https://www.youtube.com/watch?v=HONw415ZCGg>

«Иннабы» – один из древних женских танцев Азербайджана. Название «Иннабы» означает «тёмно-красный цвет». Это название в значении того, что женщины наряжаются в яркие украшения, шали, ткани на свадебных церемониях и символически окрашиваются как бы в красный цвет.

Элегантный танец «Иннабы» чрезвычайно мелодичен. Интересно, что прекрасный певец Бюльбюль, добавив к мелодии «Иннабы» слова, спел её как песню. Танец написан в ладе Раст.

¹⁷ Тураджд – разновидность серой куропатки или павлин.

Азербайджанский народный танец «Иннабы»:
<https://www.youtube.com/watch?v=PNWI-YK3VUU>

В картине народного художника Азима Азимзаде «Свадьба в богатом доме» (“Varlı evində toy”) фигура танцующей богатой женщины занимает почти центр всей картины. Платье и украшения танцующей женщины полностью соответствуют описанию, данному в танце «Иннабы».

«Узундере» – азербайджанский народный женский сольный танец, часто исполняемый на свадьбах. Танец отличается оригинальной, красивой, лирической мелодией. Зародился этот старинный танец в Карабахе, в местности Узундере, как танец девушки-невесты, которую перед свадьбой провожали через это ущелье. Мелодия данного танца использована Узеиром Гаджибейли в песне Мешади Ибада «Как бы стар я ни был» («Мән пә қәдәр, пә қәдәр qosa olsam da») из музыкальной комедии «Не та, так эта». Написан танец в ладе Шуштер.

У.Гаджибейли. «Как бы стар я ни был»:

<https://www.youtube.com/watch?v=DT10Dq4QnPA>

Two systems of musical notation. The first system features a vocal line in treble clef with lyrics 'Mən nə qə-dər nə qə-dər qo-ca ol - sam da də-yə-rəm mən ca - va - na,' and a piano accompaniment in grand staff. The second system continues the vocal line with lyrics 'cö-rə-yi ye-mə-rəm mən ya - va - na, yax - şı de-mə-rəm mən ya-ma - na,' with the same piano accompaniment. Dynamics include *mf*.

Стремителен и подвижен популярный народный танец «Терекеме» («Танец кочевников»), посвященный одному из древних племён Азербайджана. Исполняется он на народных праздниках, свадьбах. Один из главных музыкальных инструментов, используемых при исполнении танца – зурна (национальный деревянный духовой инструмент). Танец написан в ладе Сегях.

Этот танец был использован в симфоническом произведении «Торжественная увертюра» советского композитора Рейнгольда Глиэра, а также в танце Асьи в музыкальной комедии «Аршин мал алан» Узеира Гаджибейли и в прологе первого азербайджанского балета «Девичья башня» Афрасияба Бадалбейли.

Азербайджанский народный танец «Терекеме»:

<https://www.youtube.com/watch?v=jDZNhP2erOE>

A single system of musical notation for a piece titled 'Cəld' with a tempo marking 'M.M.♩. = 108'. The score is written in treble clef with a key signature of one sharp (F#) and a 2/8 time signature. It consists of six staves of music, featuring many trills marked with 'tr'.

Название азербайджанского народного танца «Дарчыны» с азербайджанским названием корицы¹⁸. Танец обладает жизнерадостной мелодией, носящей юмористический характер.

Мелодия танца «Дарчыны» была использована Узеиром Гаджибейли в его оперетте «Не та, так эта». Здесь мелодия этого танца превращена в шуточную песню-диалог в дуэте Мешади Ибада и Рустам-бека.

Азербайджанский народный танец «Дарчыны»:
<https://www.youtube.com/watch?v=FWoQUQsq0Cg>

Особенной популярностью в народе издавна пользуется массовый хороводный танец «Яллы», известный во многих вариантах. Танец отличается выразительностью, богатством, эмоциональностью, большим энтузиазмом. Слово «Ял» в азербайджанском языке имеет несколько значений, одно из которых – «горы». Предположительно, название танца близко именно к этому значению слова. Так, взявшиеся за руки танцоры Яллы, в некотором смысле напоминают горную цепь. Этот танец в основном исполняется на свадьбах, гуляньях и народных торжествах и показывает единство и сплочённость народа. В мелодическом отношении существуют разновидности «Яллы».

Танец «Яллы» использовался в операх «Кёроглу» Узеира Гаджибейли и «Наргиз» Муслима Магомаева (в первом акте), а также в балетах азербайджанских композиторов, как например, в «Гюльшен» Солтана Гаджибекова (хоровод «Яллы» из последнего акта). В балете «Семь красавиц» Кара Караева этот танец местами меняется в образном отношении: например, в народных сценах звучит мужественно и героически, в танце-игре Айши и Мензера – шуточно, в показе образа Визиря – карикатурно.

Композитор Рауф Гаджиев также обратился к этой теме и сочинил балетную миниатюру «Яллы» и т.д.

¹⁸ Корица – растение, которое используется в кулинарии, как пряность.

Азербайджанский народный танец «Яллы»:

https://www.youtube.com/watch?v=qIzKunMAta4&list=RDqIzKunMAta4&start_radio=1

<https://www.youtube.com/watch?v=9Om6DrovI-g>

Азербайджанский народный мужской танец «Шалахо» популярен по всему Кавказу. Народные версии танца отличаются друг от друга. Танец имеет стремительный, темпераментный характер. Танцуют этот танец с большим энтузиазмом. В танце прослеживается смена ритма – от энергичного к плавному и наоборот.

Танец «Шалахо» использован в балете «Девичья башня» Афрасияба Бадалбейли. Впоследствии в «Толковом монографическом словаре» композитор дал объяснение слову «шалахо» и историю возникновения танца, тем самым полностью обосновав принадлежность его именно к азербайджанским народным танцам. Само слово «шалахо» («şələ yüküm») – в переводе с азербайджанского языка означает «тяжёлый груз») было сокращено и менялось в течение многих лет.

Азербайджанский народный танец «Шалахо»:

<https://www.youtube.com/watch?v=nDWIZ5AJsUE>

Вопросы и задания:

1. На какие виды делятся азербайджанские народные танцы?
2. Какие композиторы в своих произведениях обращались к танцу «Джанги»?
3. Какие народные танцы звучат в музыкальной комедии «Не та, так эта» У.Гаджибейли?
4. В каких произведениях использован народный танец «Терекеме»?
5. Рассказать о танце «Шалахо».

16 урок. Знаменитые танцоры Азербайджана.

Хореографическое образование в Азербайджане существовало ещё в начале XX века. Первые сведения о балетной студии в Баку относятся к 1922-му году. Инициаторами её создания стали Узеир Гаджибейли и Муслим Магомаев.

В 1933-ем году балетная студия превратилась в балетную школу, затем в хореографическое училище, а в XXI веке – в хореографическую академию. На протяжении многих лет Бакинское хореографическое училище вело достойную деятельность по обучению молодого поколения тонкостям балетного, а также танцевального искусства в целом.

Выдающиеся мастера хореографии и педагоги, такие как Гемер Алмасзаде, Лейла Векилова, позже Рафига Ахундова, Тамилла Мамедова и др., а также исполнители национальных танцев Амина Дильбази, Роза Джалилова, Алибаба Абдуллаев, Беюкага Мамедов, Беюкага Атабабаев, Афаг Меликова являются достоянием национальной культуры.

Гемер Алмасзаде (1915 – 2006) – первая балерина Азербайджана и первая балерина на Востоке, балетмейстер, хореограф, педагог, Народная артистка СССР.

Впервые она занялась балетом в 6 лет в частной студии (позже школа при оперном театре). После окончания обучения, с 1930-го года Г.Алмасзаде явилась балериной Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова. В 1933 – 1936 гг. она училась в Ленинградском хореографическом техникуме (ныне Академия русского балета им. А.Вагановой).

В 1937-ом году возглавила Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца при Азербайджанской филармонии, где осуществляла постановки народных танцев.

В 1970-ом году Гемер Алмасзаде была приглашена Министерством культуры Ирака в Багдад, где под её руководством был основан Иракский ансамбль народного танца. Её супруг – Афрасияб Бадалбейли (1907 – 1976) – азербайджанский композитор, дирижёр, музыковед, Народный артист Азербайджана. Среди учеников Гемер Алмасзаде такие известные исполнители, как Лейла Векилова, Рафига Ахундова и др.

<https://www.youtube.com/watch?v=666O-H5uIy4>

Лейла Векилова (1927 – 1999) – азербайджанская балерина, балетмейстер, педагог, Народная артистка СССР.

В 1943-ем году она окончила Бакинское хореографическое училище, после чего совершенствовалась в Московском хореографическом училище. С 1943-го года она стала солисткой Азербайджанского театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова, а с 1992-го года она работала как художественный руководитель Бакинское хореографического училища.

Знаменитая балерина гастролировала за рубежом (Польша, Сирия, Чехословакия, Индия, Болгария, Франция, Венгрия и т.д.), также снималась в ряде фильмов.

<https://www.youtube.com/watch?v=mVDCS-6S15A>

Первый профессиональный танцевальный коллектив в Азербайджане был создан в 1938-ом году на базе самодеятельности. Среди ведущих тогда исполнителей можно назвать Народную артистку Аз.ССР *Амину Дильбази*, Народных артистов республики – *Алибабу Абдуллаева*, *Беюкагу Мамедова*, Заслуженных артисток республики *Розу Джалилову*, *Алию Рамазанову* и др.

Амина Дильбази (1919 – 2010) – азербайджанская танцовщица, хореограф.

Впервые вышедшая на сцену в 1935-ом году, актриса исполнила песню Узеира Гаджибейли «Колхозные просторы» («Kolxoz çöllərində»). С 1936 по 1939 год она была солисткой песенного и танцевального ансамбля Азербайджанской государственной филармонии.

В 1959-ом году в Азербайджане создаётся девичий танцевальный ансамбль «Чинар» под руководством Амины Дильбази. В 1967-ом году она создала женский ансамбль «Севиндж». Популярны исполненные ею танцы «Иннабы», «Терекеме», «Тураджды», «Наз элямя». Также в репертуаре танцовщицы были русские, украинские, узбекские и арабские танцы.

В 1957-ом году, в проходившем в Москве VI Международном фестивале молодёжи и студентов она была удостоена золотой медали. Супругом Амины Дильбази был выдающийся азербайджанский композитор-симфонист Джевдет Гаджиев.

<https://www.youtube.com/watch?v=P0PKpZt-Mcw>

Беюкага Мамедов (1927 – 2018) – Народный артист Азербайджана. В 1955-ом году окончил Бакинскую хореографическую школу. С 1946 по 1966 годы был солистом ансамбля песни и танца Государственной филармонии. Долгое время руководил танцевальным ансамблем «Мои цыплята» («Cücələrım»).

С 1971-го года преподавал в Бакинском хореографическом училище.

Беюкага Мамедов представлял Азербайджан на фестивалях во Франции, Иране, Афганистане, Германии, Венгрии и др. странах мира. В 2011-ом году ему было присвоено почётное звание «Заслуженный деятель искусств».

<https://www.youtube.com/watch?v=H2Oq6Hyve4c>

В наши дни ведущим коллективом республики является Азербайджанский государственный ансамбль танца. Руководит ансамблем Народная артистка Азербайджана ***Афаг Меликова***. Представителями этого ансамбля являются Тарана Мурадова, Этери Джафарова, Эмин Алиев и др.

Первая балерина Азербайджана Гемер Алмасзаде и её ученица Лейла Векилова, а также Народные артистки Азербайджанской республики Чимназ Бабаева и Рафига Ахундова внесли значительный вклад в азербайджанский балет.

<https://www.youtube.com/watch?v=IBklKHmlsA>

Вопросы и задания:

1. В каком году была создана балетная школа в Азербайджане?
2. Рассказать о первой азербайджанской балерине.
3. Когда был организован первый танцевальный коллектив в Азербайджане?
4. Назвать известных азербайджанских танцоров.

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

1-й урок. Программная музыка.

Музыка способна глубоко передавать чувства и эмоции, но она не может создавать картины или рассказывать истории в буквальном смысле. Тем не менее, существует множество музыкальных произведений, которые ассоциируются с картинами или сказками. Для того чтобы «изобразить» что-то с помощью музыки или «передать» определённый сюжет, композиторы часто используют слово или фразу в названии композиции, как, например, слово «Утро».

Все названия и словесные пояснения к музыкальным произведениям называются **программой**. А музыка, у которой есть содержание, называется **программной музыкой**.

В вокальных произведениях – песнях, романсах, вокальных циклах, а также в музыкально-театральных жанрах – всегда есть текст и ясная программа. А если музыка инструментальная и в ней нет текста, как же лучше понять и исполнить её? Об этом позаботились композиторы, дав конкретное название своим инструментальным сочинениям, в которых музыка изображает определенный сюжет, образ или происшествие (термин «программная музыка» ввел в обиход венгерский композитор Ференц Лист).

Среди инструментальных произведений азербайджанских композиторов немало программных сочинений. Одним из них является «Детская сюита» Асафа Зейналлы. Это произведение – первый образец азербайджанской музыки для детей и о детях. А.Зейналлы в этой сюите («сюита» от французского слова означает «ряд, последовательность») продолжил традиции известных классиков, как например, «Детский альбом» Петра Ильича Чайковского, «Альбом для юношества» Роберта Шумана и др. Несомненно, этот сборник положил начало азербайджанской фортепианной миниатюре, жанру, получившему дальнейшее развитие в творчестве Кара Караева, Фикрета Амирова, Тофика Кулиева, Эльмиры Назировой и др. композиторов.

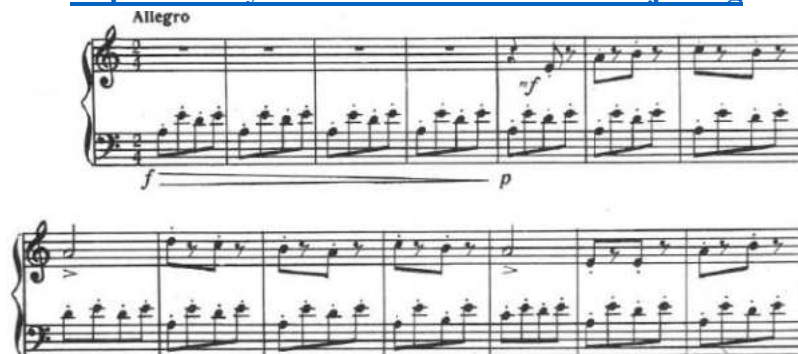
Сборник «Детская сюита» Асафа Зейналлы – это небольшие пьесы-миниатюры, в которых раскрывается мир ребёнка через различные действия и игры. В сюиту входят 6 разнохарактерных пьес:

1. Шествие кукол.
2. Дитя и лёд.
3. Пляска.
4. Игра.
5. Овцы.
6. Спор.

Цикл открывается пьесой «Шествие кукол» в характере бодрого марша.

«Шествие кукол»:

<https://www.youtube.com/watch?v=2t7GBj4IIKg>

Вторая пьеса «Дитя и лёд» представляет собой обработку народной лирической песни.

«Дитя и лёд»:

<https://www.youtube.com/watch?v=4f433r5U7Cs> (начало звучания – 00:45)

Динамичная и игривая третья пьеса «Пляска» напоминает народные танцы.

«Пляска»:

<https://www.youtube.com/watch?v=4f433r5U7Cs> (начало звучания – 01:31)

В четвёртой пьесе «Игра» есть ашугские интонации.

«Игра»:

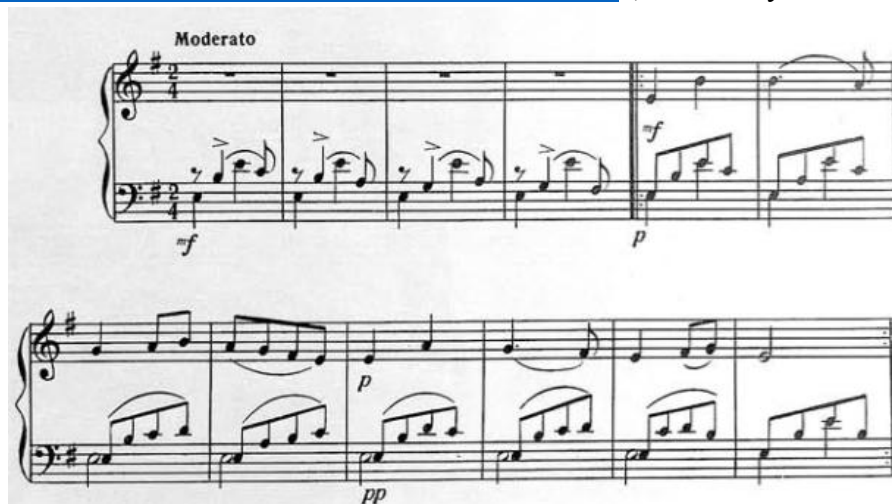
<https://www.youtube.com/watch?v=4f433r5U7Cs> (начало звучания – 02:33)

Ещё одну обработку народной песни представляет собой пятая пьеса цикла «Овцы». Она звучит лирично и напевно.

«Овцы»:

<https://www.youtube.com/watch?v=4f433r5U7Cs> (начало звучания – 03:24)

Шестая пьеса «Спор» – это единственная пьеса, где есть мир переживаний. Она представляет собой своеобразное скерцо («шутка») – бойкая, мальчишески упрямая, с задорным ритмом.

«Спор»:

<https://www.youtube.com/watch?v=4f433r5U7Cs> (начало звучания – 04:20)

Вопросы:

1. Что означает программная музыка?
2. Сколько пьес входит в сборник «Детская сюита» А.Зейналлы? Назвать пьесы.
3. Какие пьесы из сборника «Детская сюита» являются обработками народных песен?

2-й урок. Программная музыка (продолжение).

Фикрет Амиров в цикле «12 миниатюр» также продолжает традиции программной музыки выдающихся композиторов-классиков.

Миниатюрой называют произведение искусства малой формы. Этот жанр используется как в музыке, так и в изобразительном искусстве.

Каждая пьеса в программном цикле «12 миниатюр» Ф.Амирова имеет своё название – «Баркарола», «Лирический танец», «Марш», «Ашугская» и др.

«12 миниатюр» открывается с повествовательно-сказочной «Баллады». Мелодия этой пьесы неторопливая, сдержанная.

«Баллада»:

<https://www.youtube.com/watch?v=0iGzDEo0aFk>

В каждой из пьес есть свой фактурный приём (музыкальное изложение), в них также используются интонации и жанры народной музыки.

Вторая пьеса цикла «Ашугская» контрастна первой. Она звучит резко, акцентирующе, как бы воспроизводит характер игры на струнно-щипковом народном инструменте – сазе. Квартво-секундовые интонации являются тому примером.

«Ашугская»:

<https://www.youtube.com/watch?v=pOrZtwh9vUk> (начало звучания – 01:16)

«Баркарола» – итальянское слово, которое переводится как «песня лодочника». Пьеса лирического характера, написана в размере 6/8. Слушая произведение, перед глазами предстаёт образ рыбака, плывущего в вечернее время на лодке и поющего душевную, лирическую песню.

«Баркарола»:

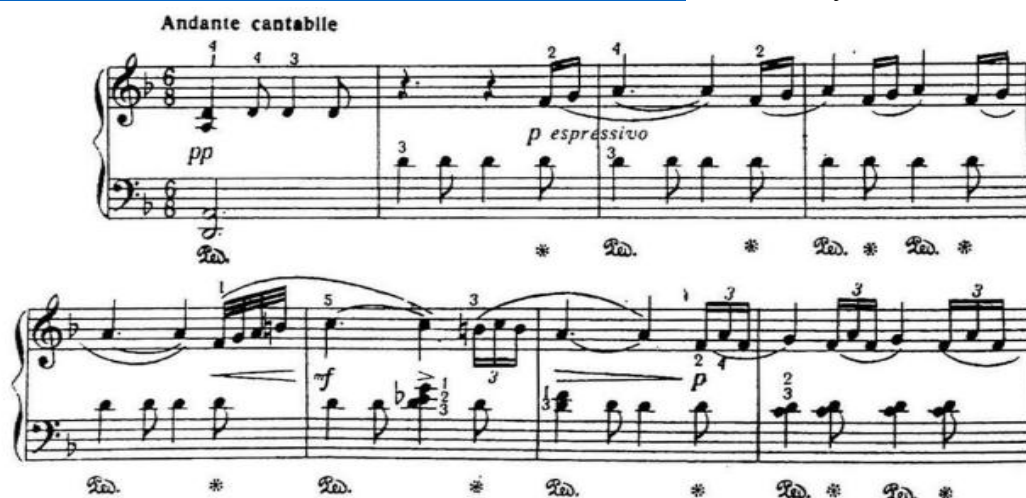
<https://www.youtube.com/watch?v=pOrZtwh9vUk> (начало звучания – 10:10)

«Колыбельная» – одна из мягких, лирически непосредственных пьес цикла. Звучит спокойно, убаюкивающе.

«Колыбельная»:

<https://www.youtube.com/watch?v=pOrZtwh9vUk> (начало звучания – 07:14)

В 80-ые годы прошлого столетия Тофик Кулиев создал сборник «Альбом Джамили», состоящий из 12 детских пьес, который композитор посвятил своей внучке. Эти миниатюры разнообразны по образно-эмоциональному содержанию. В лирическом настроении написаны «Грустная» («Плохая погода»), «Колыбельная», «Лирический вальс». Стремительные танцевальные ритмы нашли отражение в пьесах «Лезгинка» (танец лезгинов), «Танец», «Марш». Жанровые зарисовки представлены в пьесах «Сева с велосипедом», «Мотор», «У озера», «Скакалка», «Прогулка». Пьеса «Сказка» написана в фантастическом духе.

Сборник открывает пьеса «Сева с велосипедом». Подвижная, активная, устремлённая вверх мелодия ярко изображает быструю езду на детском велосипеде. Мелодия звучит в ладе Раст с тоникой «до».

«Сева с велосипедом»:

<https://www.youtube.com/watch?v=iM2Jy13oIPY>

Музыка пьесы «Грустная» (№ 2) выражает настроение детской печали. Песенная, выразительная мелодия звучит с элементами лада Баяты-Шираз с тоникой «ре».

«Грустная»:

<https://www.youtube.com/watch?v=iM2Jy13oIPY&t=3s> (начало звучания – 00:53)

Лирическая линия цикла продолжается в пьесе «Колыбельная» (№ 4). В основе пьесы спокойная, печальная мелодия в ладе Шуштер с тонкой «си».

«Колыбельная»:

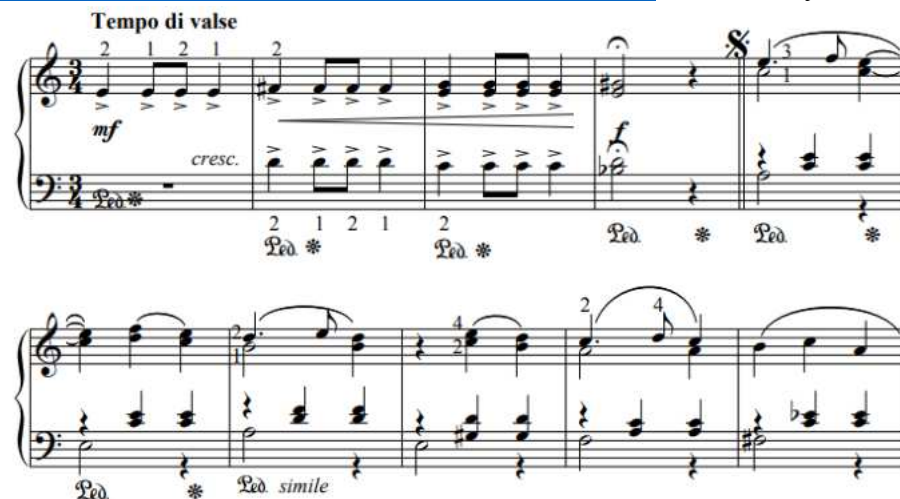
<https://www.youtube.com/watch?v=iM2Jy13oIPY&t=3s> (начало звучания – 03:20)

Среди номеров своим светлым, лирическим настроением выделяется «Лирический вальс» (№ 6). Ритм вальса, его кружащееся движение – то воздушное, то полётное, лёгкое.

«Лирический вальс»:

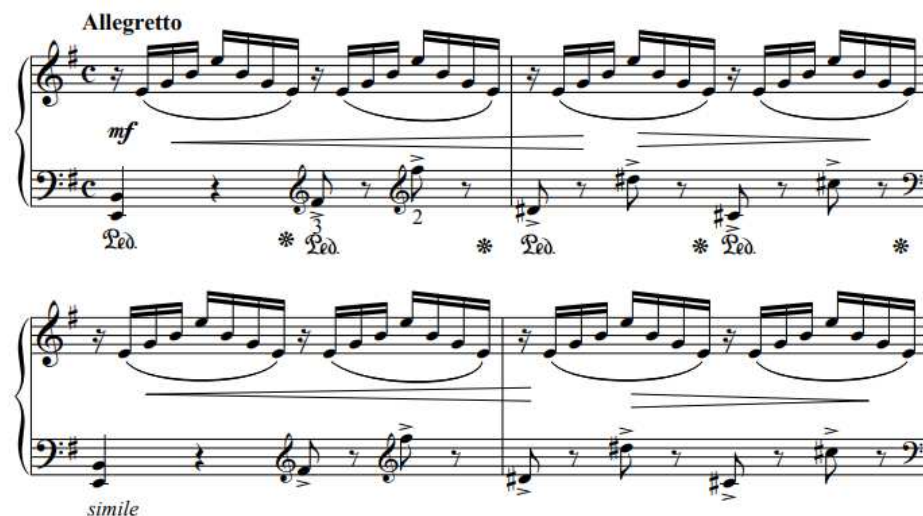
<https://www.youtube.com/watch?v=iM2Jy13oIPY&t=3s> (начало звучания – 05:37)

Пьеса «У озера» (№ 8) представляет собой пейзажную картину. В музыке слышится всплеск воды, шелест листвы, игра солнечных лучей на водной поверхности.

«У озера»:

<https://www.youtube.com/watch?v=iM2Jy13oIPY&t=3s> (начало звучания – 08:59)

Пьеса «Прогулка» (№ 10) отличается жизнерадостным, оптимистичным настроением. Звучит бодро, энергично в ладе Баяты-Шираз.

«Прогулка»:

<https://www.youtube.com/watch?v=iM2Jy13oIPY&t=3s> (начало звучания – 11:59)

Детская тема получила отражение и в фортепианном творчестве другого азербайджанского композитора Закира Багирова в его цикле «Кукольное представление». Цикл состоит из семи разнохарактерных пьес. В этих фортепианных миниатюрах рассказывается о детских шалостях, впечатлениях. В сборнике каждая пьеса отличается своим простым, ясным музыкальным языком. Ярko ощущается и связь этих пьес с азербайджанской народной музыкой. Всё это говорит об их оригинальности.

В отличие от других музыкальных сборников, в цикле «Кукольное представление» эти разнохарактерные пьесы объединяются одной сюжетной линией: как будто юные зрители входят в большой зал театра и сразу попадают в волшебный мир чудес. Друг за другом чередуются пьесы, и каждая из них раскрывает определённый образ.

Вступительная тема увертюры носит танцевальный характер, как бы приглашает всех посмотреть представление кукол.

Увертюра:

<https://www.youtube.com/watch?v=G1Vxm2AjIvg>

Первыми на сцену выходят храбрые наездники. Эти куклы демонстрируют шуточные национальные игры.

После наездников появляется балерина. Это тоже шуточный музыкальный портрет.

«Танец балерины»:

«Колыбельная» (№ 4) показывает образ маленькой девочки, которая убаюкивает свою куклу. Мелодия пьесы спокойная, лиричная.

«Колыбельная»:

«Танец с веером» (№ 5) – портрет китайских девушек, который звучит ярко, торжественно.

«Танец с веером»:

И вот начинается очередная шестая пьеса, которая называется «Факир» (фокусник). Здесь как бы главный герой – Факир оживляет все образы (куклы) и дети, наконец-то, видят его.

«Факир»:

<https://www.youtube.com/watch?v=2g99agLPZOE>

Восточный волшебник продолжает свои безграничные чудеса. В этой пьесе показываются его очаровательные, восхитительные способности мага.

В конце пьесы фокусник возвращает детей из сказочного в реальный мир.

Вопросы:

1. Что такое «миниатюра»?
2. Какие пьесы входят в цикл «12 миниатюр» Ф.Амирова?
3. Кому посвятил Т.Кулиев сборник фортепианных пьес «Альбом Джамили»?
4. О чём рассказывает цикл «Кукольное представление» З.Багирова и сколько пьес входит в этот цикл?

3-й урок. Программная музыка (продолжение).

В 70-е годы XX столетия композитор Рамиз Миришли создал сборник «Шесть миниатюр» для фортепиано, который посвятил своим внукам. Сборник состоит из 6-ти разнохарактерных, разнообразных пьес: «Утро» (“Səhər”), «Шутка» (“Zarafat”), «Танец» (“Rəqs”), «Насмешка» (“Məsxərə”), «Догонялки» (“Qaçdı-tutdu”), «Марш».

Уже названия этих пьес отличаются по образно-эмоциональному содержанию и напоминают нам о детстве, создают картину беззаботного детского мира.

«Утро» (№ 1) выполняет свою традиционную функцию вступления. Пьеса написана в сжатой форме и отличается ярким характером. Музыка изображает как бы рассвет утренней зари и пробуждение природы. Она звучит неторопливо и спокойно.

«Утро»:

В пьесе «Шутка» (№ 2) широкие скачки, бурная танцевальная атмосфера, весёлый смех создают образы шуточно-танцевальных представлений.

«Шутка»:

«Танец» (№ 3) отличается масштабностью, сложностью фактуры изложения. Секундовые интонации придают пьесе токкатное (токатта – это инструментальная пьеса с быстрым чётким движением, ровными короткими длительностями) звучание.

«Танец»:

Пьеса «Насмешка» (№ 4) отличается от других пьес более глубоким эмоциональным содержанием. Исполняется в среднем темпе (*Moderato*). Программное название пьесы

определяет её характер. Забавно, шуточно «колючие» мотивы напоминают о характерном образе этой пьесы.

«Насмешка»:

Пьеса «Догонялки» (№ 5) звучит в быстром темпе и отличается своим активным, бурным характером.

«Догонялки»:

<https://www.youtube.com/watch?v=PcZwfotJXYQ>

Сборник завершается «Маршем». Этот музыкальный жанр наполнен театрализованными элементами. Фанфарные звучания напоминают трубные сигналы. Это придаёт музыке торжественный характер.

«Марш»:

<https://www.youtube.com/watch?v=gUHGTsCyFyM>

Композитор Октай Зульфугаров сочинял произведения в различных жанрах, но основная часть его творчества предназначена для детей раннего возраста. Композитор является автором первых сборников песен, написанных специально для детей.

Представленный фортепианный сборник «Юный пианист» состоит из 24-х пьес и отличается своим простым музыкальным языком, необычными и оригинальными построениями («Улыбка», «Элегия», «Переезжаем на дачу», «Амина спит», «Первые шаги», «Зия в Африке», «Кукла болеет», «Тревожный Исмаил», «Телефон Лейлы» и т.д.).

Пьеса «Амина спит» привлекает внимание своей спокойной, нежной мелодией. После 2-х тактового вступления сон маленькой девочки, который как бы отражает таинственный, волшебный мир сказок, представлен певучей, выразительной темой.

«Амина спит»:

Следует отметить, что некоторые фортепианные пьесы, сочинённые композитором для детей, перекликаются с темами и интонациями его детских песен. Например, «Телефон Лейлы» напоминает нам песню «Телефон» самого автора. Здесь рассказывается о радостных чувствах маленькой девочки, которая впервые разговаривает по телефону. Она хочет разделить эту радость со всеми своими друзьями. Взволнованные чувства в музыке ясно описывают этот момент.

«Телефон Лейлы»:

В пьесе «Кукла больна» художественный сюжет складывается из того, что с куклами играют, с ними гуляют, их укладывают спать, кормят, они могут болеть. В пьесе отражаются подлинные страдания и печаль девочки, у которой заболела кукла. С помощью музыкального языка композитор хочет передать остроту переживания ребёнка. Характер пьесы грустный, печальный, имитирующий жалобные вздохи и всхлипы ребенка.

«Кукла больна»:

В пьесе «Зия в Африке» как бы описываются большие приключения маленького героя. Он жаждет познать мир. После 4-х тактового вступления создаётся впечатление о

первых шагах этого путешествия в экзотическую страну. Звучит живая, бодрая, подвижная тема.

«Зия в Африке»:

Вопросы и задания:

1. Какие пьесы входят в сборник «Шесть миниатюр» Р.Миршли?
2. Сколько пьес входит в фортепианный сборник «Юный пианист» О.Зульфугарова? Перечислить некоторые из них.
3. О чём рассказывается в пьесе «Кукла больна» из сборника «Юный пианист» О.Зульфугарова?

4-й урок. Зарождение музыкального театра в Азербайджане.

Датой рождения азербайджанского театра является 1873 год, когда силами учащихся Бакинского реального училища, по инициативе Наджаф бека Везирова, под руководством Гасан бека Зардаби были поставлены комедии Мирзы Фатали Ахундова – «Везирь Ленкоранского ханства» и «Гаджи Гара».

Наряду с драматическим театром важную роль в зарождении музыкально-сценических представлений в Азербайджане сыграли и публичные концерты восточной музыки. Они получили большое распространение со 2-ой половины XIX века и проводились в Баку, Шуше, Кубе и других городах страны. Подобные музыкально-сценические представления разыгрывались в костюмах, заимствованных из классической восточной поэзии любовно-лирического содержания. Основу их музыкального материала составляли народные песни, танцы, ашугская музыка, мугамы.

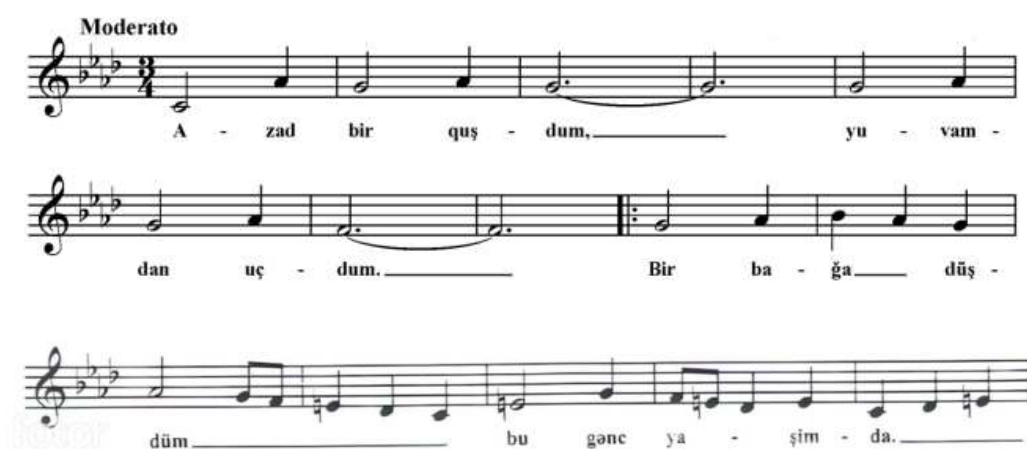
В 1897-ом году в Шуше местные любители под руководством драматурга Абдуррагим бека Ахвердиева поставили «живую картину», показывающую трагический финал поэмы выдающегося азербайджанского поэта XVI века Мухаммеда Физули «Лейли и Меджнун». Спектакль был назван «Меджнун на могиле Лейли». В роли Меджнуна выступил прославленный народный певец Джаббар Гарьягдыоглу. Юный Узеир Гаджибейли пел в хоре и под сильным впечатлением от спектакля он в 1908-ом году создаёт не только в Азербайджане, но и на всём Востоке первую мугамную оперу «Лейли и Меджнун». С этой даты берёт свое начало история азербайджанского профессионального музыкального театра. Первые образцы опер и музыкальных комедий создаёт именно Узеир бек. Его оперы «Шейх Санан», «Рустам и Зохраб» и др.,

музыкальные комедии «Муж и жена», «Не та, так эта», «Аршин мал алан» являются тому примером.

В тот период также пишется музыка к драматическим спектаклям. Выдающийся азербайджанский драматург начала XX века Джафар Джаббарлы, прежде чем начать работу над новым произведением, всегда обдумывал песню одного из своих героев. Иногда он обращался к народным песням, а иногда сочинял сам новую песню – и слова, и музыку. Таким образом, была создана песня Соны «Была свободной птицей я» («Azad bir quşum») для пьесы «1905 год». Позже автор напел песню Афрасиябу Бадалбейли и попросил его записать мелодию на ноты. Также на основе этой песни была создана пьеса Закира Багирова, которая вошла в сборник «12 миниатюр». Песня написана в ладе Шуштер. Исполняется с глубоким чувством, задушевно, выразительно.

Песня Соны «Была свободной птицей я»:

<https://www.youtube.com/watch?v=8Q-BefrpWzw> (начало звучания – 2:20)

Выдающийся азербайджанский композитор XX века Фикрет Амиров написал музыку к драме «Шейх Санан» Гусейна Джавида. Музыкальный образец «Песня слепого араба» («Kor əgəbin mahnısı») из этого спектакля уже долгие годы украшает репертуар наших певцов-исполнителей. Первым его исполнителем был Мамедали Алиев. Эта песня прекрасно воссоздаёт картину полной страданий жизни Слепого Араба. Здесь использованы интонации мугама «Баяты-кюрд». Песня звучит жалобно, горестно и моляще.

Ф.Амиров. «Песня слепого араба»:

<https://www.youtube.com/watch?v=s8gX-WK062E>

Современный азербайджанский композитор Фирудин Аллахверди является автором музыки к десяткам фильмов и театральных представлений, а также одного мюзикла¹⁹. Композитор сочинил музыку к спектаклю Дж.Джаббарлы «Айдын», который был поставлен в Бакинском камерном театре в 2007-ом году, а затем прозвучал на сцене Театра юного зрителя.

Музыкальный отрывок «Ресторанное танго»²⁰ из этого произведения предназначен для струнного квартета и фортепиано. Этот музыкальный номер спектакля направлен на раскрытие психологически-эмоционального состояния Девлет-бека. Здесь музыкой продиктованы шаги, характер, чувства этого образа. Музыка отличается ярким ритмом и резким звучанием.

Ф.Аллахверди. «Ресторанное танго»:

<https://youtu.be/KyLpO8RZtIM>

Вопросы и задания:

1. Дата зарождения азербайджанского театра.
2. Под каким впечатлением У.Гаджибейли создал свою первую оперу «Лейли и Меджнун»?
3. Какой характер песни «Azad bir quşdım» из пьесы «1905-й год» Дж.Джаббарлы и в каком ладу она написана?
4. Кто был первым исполнителем «Песни слепого араба» из драмы «Шейх Санан» Г.Джавида?
5. Какие чувства раскрывает музыкальный отрывок «Ресторанное танго» Ф.Аллахверди?

5 – 6-й уроки. История возникновения балета в Азербайджане.

Истоки азербайджанской национальной хореографии уходят в глубокую древность. Народные танцы сопровождали празднества и обряды, массовые игры, представления.

¹⁹ Мюзикл – музыкально-театральный сценический жанр, произведение и представление которого объединяет в себе не только музыкальное, драматическое, но и оперное искусство.

²⁰ Танго – парный танец свободной композиции, возник на Южно-Американском континенте в Уругвае, Аргентине в 1880-ые годы.

В средние века хореографическое искусство Азербайджана обогатилось музыкальным и хоровым сопровождением. С начала XIX века расширилось взаимодействие национальной хореографии с танцевальным искусством народов Кавказа, с европейским, а также русским классическим танцем.

Зарождение профессионального национального балетного искусства связано с возникшей в начале XX века азербайджанской оперой. Интересны хореографические миниатюры «Азербайджан», «Дагестан» на музыку Узеира Гаджибейли, показанные в Баку в 1920-ом году, а также незавершённый балет «Безумный Мухтар» (“Dəli Muxtar”) Муслима Магомаева.

В 1923-ем году в Баку была организована студия, в 1933-ем году на её базе балетная школа, затем хореографическое училище, превратившееся в XXI веке в Азербайджанскую хореографическую академию.

Первый азербайджанский национальный балет «Девичья башня» (“Qız qalası”, 1940) принадлежит Афрасиябу Бадалбейли. Балет был поставлен на основе старинной национальной легенды.

Одна из легенд о «Девичьей башне» рассказывает про любовь жестокого Джангир-хана к бедной девушке Гюльянаг, которую разлучают с любимым женихом. Гюльянаг, желающая спасти жениха от гнева хана, даёт согласие на брак с ним, при условии, что хан построит ей башню среди моря. В день свадьбы отчаявшаяся девушка бросается в море.

Постановщики балета и исполнительница главной роли Гемер Алмасзаде (первая балерина Азербайджана) объединили язык классического и азербайджанского танцев.

Вступление к балету рисует образ жестокого, властного Джангир-хана. Грозно, сурово звучит эта тема в ладе Чаргах.

А.Бадалбейли. «Девичья башня». Вступление:

<https://www.youtube.com/watch?v=ln76Rx77M6M>

В становлении национального искусства значительную роль сыграл балет «Семь красавиц» (“Yeddi gözəl”, 1952) Кара Караева (по поэме Низами Гянджеви). Здесь рассказывается о борьбе народа против владельцев земель (феодалов), о любви простой деревенской девушки Айши и Бахрам шаха.

Вариации²¹ Айши из этого балета раскрывают образ нежной, искренней девушки. Мелодия звучит мягко, игриво.

²¹ Вариация в балете – короткий виртуозный сольный танец.

К.Караев. «Семь красавиц». Вариации Айши:

Вальс из балета «Семь красавиц» рисует сцену Бахрам-шаха и семи красавиц. Звучит торжественно, ликующе в ладе Чаргях.

Вальс:

<https://www.youtube.com/watch?v=vuuvB7VRpQs>

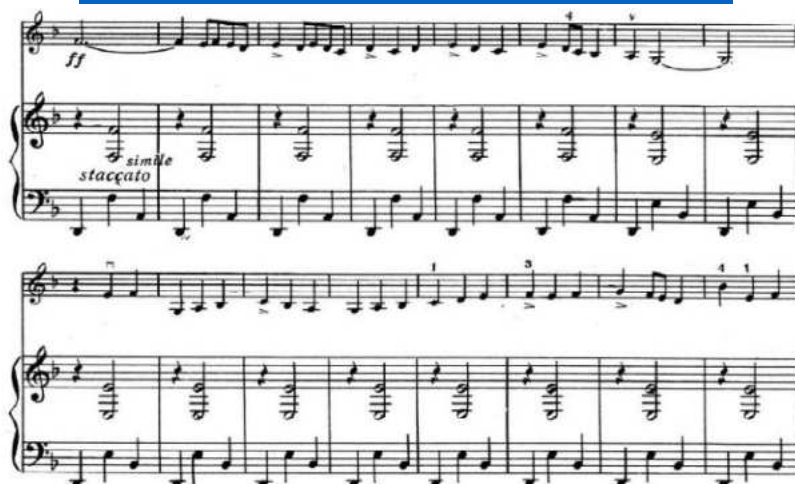

После балета «Семь красавиц» К.Караев по заказу Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) Академического театра оперы и балета начинает работу над балетом «Тропюю грома» (1958, по роману африканского писателя Питера Абрахамса), посвящённого расовым²² проблемам южноафриканских народов и трагической любви чернокожего парня к белокурой девушке.

Танец страстной девушки (служанки) – один из ярких номеров балета. Звучащая на одном дыхании бурная, эмоциональная, взволнованная мелодия танца как бы «на крыльях ветра» мгновенно «растворяется».

К.Караев. «Тропюю грома». Танец страстной девушки:

<https://www.youtube.com/watch?v=jl-owo1bi4k>

²² Расизм – деление людей по цвету кожи.

Огромный вклад в современную хореографию внёс балет «Легенда о любви» Арифа Меликова (1961) на либретто турецкого поэта и драматурга Назыма Хикмета. В этой древневосточной легенде рассказывается о трагической любви Фархада и Ширин.

Танец турецких девушек один из наиболее популярных номеров балета. Эмоциональный, темпераментный, в то же время лирический танец привлекает яркой мелодичностью, необычным ритмическим рисунком.

А.Меликов. «Легенда о любви». Танец турецких девушек:

<https://www.youtube.com/watch?v=Ji9B4lnp8LQ>

В 1968-ом году композитор Тофик Бакиханов также обратился к жанру балета, написав «Каспийскую балладу». В этом балете была поставлена задача – воплощение трудовой борьбы нефтяников с несчастными случаями на промыслах. В итоге борьбы побеждает тема человека (нефтяника), способного покорить море, победить огонь и все трудности. Из отверстия буровой скважины бьёт фонтан нефти. Упорно, нарастающим накалом звучит в балете эта тема.

Т.Бакиханов. «Каспийская баллада». Фонтан нефти:

<https://www.youtube.com/watch?v=PHpGsGWYeHE> (начало звучания – 08:45)

В конце 70-х годов XX века композитор Фикрет Амиров по мотивам арабских сказок создаёт одноименный балет «Тысяча и одна ночь». Здесь рассказывается о силе искусства прекрасной Шехерезады, благодаря которой грозный шах Шахрияр смог понять, что на свете бывает настоящая любовь и верность.

Танец лучников из балета – один из ярких номеров первого действия. Ладогармонический язык этого музыкального номера очень оригинален. Музыка, звучащая стремительно, с эмоциональным накалом, рисует сцену охоты.

Ф.Амиров. «Тысяча и одна ночь». Танец лучников:

<https://www.youtube.com/watch?v=c3D79jjaW4k>

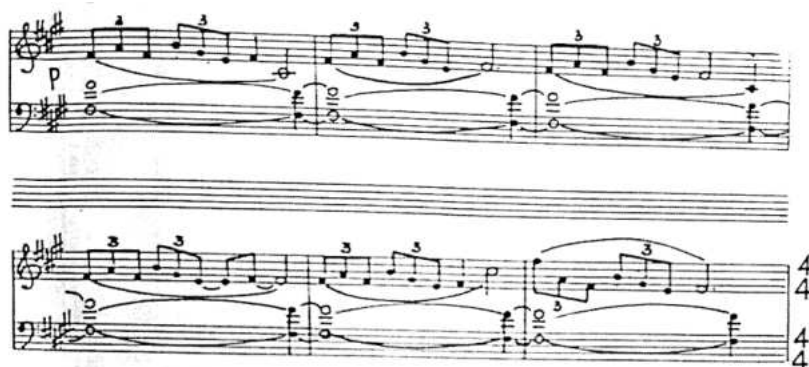

Композитор Акшин Ализаде в 1979-ом году создаёт балет «Бабек» по трагедии Ильи Сельвинского «Орла на плеченосящий» (“Çiynində qartal daşıyan”). Балет посвящался истории героического восстания азербайджанского народа под руководством Бабека, прославившегося как борец за освобождение против нашествия врагов.

Чисто диатоническая тема прелюдии, открывающая балет, с первых же тактов под звуки кларнета погружает слушателя в древний мир. Тема звучит мягко, спокойно.

А.Ализаде. «Бабек». Тема прелюдии:

<https://www.youtube.com/watch?v=7mOmxxE25ik>

Внезапно плавное течение музыки обрывается. Мир красоты и гармонии сменяется грубым, резким звучанием, изображающим марш врагов-захватчиков. Так звучит тема нашествия.

Тема нашествия:

<https://www.youtube.com/watch?v=7mOmxxE25ik> (начало звучания – 03:24)

В 1983-ем году состоялась премьера балета Арифа Меликова «Поэма двух сердец». В основу балета положена древняя легенда о самоотверженной любви индийской танцовщицы Комде и узбекского музыканта Модана.

В музыкальном номере «Танец девушек» из балета «Поэма двух сердец» композитор использует музыкальный материал, написанный им самим для кинофильма «Волшебный халат» (1964). Музыка звучит мягко, задушевно, лирично.

А.Меликов. «Поэма двух сердец». Танец девушек:

<https://www.youtube.com/watch?v=ScRAkQGGPkQ>

В 2005-ом году был поставлен балет «Любовь и смерть» Полада Бюльбюльоглу на восточную легенду о вечном вопросе жизни и смерти, судьбе и долге, счастье и горе, победах и поражениях, а главное, всепобеждающей любви, перед которой отступает даже смерть.

В первом действии балета отражена массовая сцена. Одна из них – сцена «Яллы». Здесь композитор использовал мелодию «Яллы», относящуюся к нашему народно-танцевальному жанру. На сцене демонстрируются игры и пляски.

П.Бюльбюльоглу. «Любовь и смерть». Яллы:

<https://www.youtube.com/watch?v=38NmfpD-foA>

В сцене Адажио из первого действия дан дуэт главных героев Азера и Байджан. В дуэте воплощаются чувства чистой любви героев друг к другу. Лирическая тема Адажио звучит выразительно, распевно.

Адажио из первого действия:

<https://www.youtube.com/watch?v=mZ3QamQyLls> (начало звучания – 30:05)

Вопросы и задания:

1. В каком году был поставлен первый азербайджанский балет? Назвать автора.
2. Что означает слово «вариация» в балете?
3. Чему был посвящён балет «Тропой грома» К.Караева?
4. О чём рассказывается в балете «Легенда о любви» А.Меликова?
5. Какая задача была поставлена в балете «Каспийская баллада» Т.Бакиханова?

7-й урок. Ашраф Аббасов. Балет «Чернушка».

Знаменитый азербайджанский композитор XX века Ашраф Аббасов – автор симфонической поэмы «Шуша», «Наступит день» (“Gün gələcək”), концерта для фортепиано с оркестром, обработок народных песен, романсов, музыкальных комедий и т.д.

Первый азербайджанский балет для детей и единственный балет А.Аббасова «Чернушка» (“Qarasa qız”) на либретто Афрасияба Бадалбейли был написан в 1962-ом году по повести известного азербайджанского драматурга Сулеймана Сани Ахундова «Страшные сказки» (“Qorxulu nağıllar”) – так назвал писатель свои повести. В этих повестях рассказывается о благородстве, мужестве, душевной щедрости угнетённого простого народа, преданности в дружбе, а также об умении платить добром за зло.

В основе сюжета балета трагическая судьба простой девушки, о том, как она жертвует своей жизнью во имя чистой и светлой дружбы.

Балет состоит из 3-х действий и 4-х картин.

Первое действие, 1-я картина. В скромную избушку садовника Пири баба, охраняющего хозяйскую усадьбу, забрела бездомная девочка-сиротка Чернушка. Дедушка Пири принял её как родную.

2-я картина. Важно шествуют по двору хозяева. Их дочь Агджа заметила во дворе бедно одетую сверстницу. Девочки почувствовали симпатию друг к другу, но грозный голос матери отрывает Агджу от подружки. Появляются гости. Молодёжь затевает игру в мяч. Дети радостно играют, резвятся. Музыка в темпе *Allegretto* рисует лёгкость движения и беспечную игру.

«Игра в мяч»:

Но Чернушке нет среди них места. Её обижают то дети, то хозяйка, которая, застав всех увлечёнными танцем Чернушки, гонит её прочь.

Лирический танец Первиз бека (брата Агджи) и девушек – одна из центральных страниц 2-ой картины. Музыка звучит душевно, изящно в ладе Шуштер.

Лирический танец Первиз бека и девушек:
<https://www.youtube.com/watch?v=iAThDPCyNTI>

Лирический танец Чернушки из 2-ой картины I действия построен на интонациях близких азербайджанскому ладу Чаргях. Здесь композитор использует широко распространённую в народной музыке ритмическую формулу 6/8.

Обиженная господскими детьми и их гостями, Чернушка изливает в танце грусть и печаль одинокого сердца.

Лирический танец Чернушки:
https://www.youtube.com/watch?v=1eoCACq_Ilc (начало звучания – 03:50)

Второе действие. Чернушка тайком пробралась в комнату Агджи и теперь они резвятся. Дуэт Чернушки и Агджи рисует беспечно радостных подружек. Здесь звучат интонации лейтмотива Чернушки.

Дуэт Чернушки и Агджи:
<https://www.youtube.com/watch?v=iAThDPCyNTI> (начало звучания – 03:20)

По просьбе Агджи Чернушка рассказывает о себе. Землетрясение лишило её крова и родителей. Она нашла приют в цыганском таборе. Её удочерила молодая цыганка Ясемен. Через несколько лет она умерла, а её муж Юсуф выгнал сироту. Долго блуждала Чернушка, пока не встретила дедушку Пири.

Цыганский танец – яркая жанровая сцена из рассказа Чернушки. Это эмоциональная, огненная массовая пляска, рисующая картину жизни цыганского табора, где прошло детство Чернушки.

Цыганский танец:

<https://www.youtube.com/watch?v=iAThDPCyNTI> (начало звучания – 14:45)

Третье действие. Вновь в усадьбе гости справляют день рождения Агджи. Чернушка тоже хочет увидеть это веселье, но Пири баба не пускает её. Появляется Первиз бек и объясняется ей в любви. В разгар объяснения появляется Дурнушка – невеста Первиза. Разражается скандал и Чернушку выгоняют из усадьбы.

Молодёжь танцует. К гостям с цветами выходит Агджа, она всем раздаёт розы. Танец Агджи ханум – одно из ярких номеров третьего действия. Музыка звучит в ритме вальса (3/4), как бы рисует образ девочки из богатой семьи. Характер этого танца лёгкий, нежный, воздушный.

Танец Агджи ханум:

Но цветов на всех не хватило. Агджа подходит к кустам. Вдруг руку девушки обвивает змея. На зов Агджи никто не откликается. Лишь покидающая усадьбу с узелком в руках Чернушка бросается на помощь к подружке. Она срывает змею с руки Агджи и отбрасывает её в сторону. Но змея успела ужалить Чернушку. Девушка умирает на руках у дедушки Пири.

Вопросы:

1. Кто написал либретто к балету «Чернушка» А.Аббасова?
2. О чём рассказывается в балете «Чернушка»?
3. Какие музыкальные номера характеризуют Чернушку и Агджу ханум?

8 – 9-й уроки. Опера и её элементы.

Опера²³ является одним из самых сложных видов театрального искусства, зародившимся в Италии. Она образовалась как часть мистерий²⁴.

В середине XVI века композиторы называли свои музыкально-драматические произведения «*drama per musica*» («драма в музыке»). Термином «опера» стали пользоваться, начиная с середины XVII века. Первый оперный театр был открыт в 1637-ом году в Венеции. До того дня опера считалась только дворцовым развлечением. Опера «Дафна», написанная Якопо Пери в 1597-ом году, считается первым большим оперным произведением. После Италии оперный жанр распространился и в других европейских странах.

В состав оперного коллектива входят: хор, оркестр, солисты, оперные голоса (женские – сопрано, меццо-сопрано, контральто; мужские – тенор, баритон, бас).

Оперное произведение делится на акты, картины, сцены, номера. Перед первым актом может быть пролог или увертюра, в конце оперы – эпилог. Речитативы, ариозо, песни, арии, дуэты, трио, квартеты, ансамбли – музыкальные формы оперного произведения.

Увертюра, интродукция, антракт, пантомима, шествие, балетная музыка – симфонические формы в оперной музыке.

Опера в Азербайджане.

Оперное искусство в Азербайджане получило своё развитие в начале XX века. Её основа была заложена 12-го января 1908-го года, когда на сцене Театра Гаджи Зейналабдина Тагиева в Баку состоялась постановка оперы гениального азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» (первая мугамная опера). В основе оперы «Лейли и Меджнун» лежит одноименная поэма великого азербайджанского поэта Физули. Здесь рассказывается о трагической любви Лейли и Меджнуна.

Увертюра к этой опере связана с музыкально-тематическим материалом оперы. Здесь звучит маршеобразная тема зерби-мугама (ритмического мугама) «Эйраты», носящий бодрый, жизнеутверждающий характер, который основан на интонации лада Раст.

Зерби-мугам «Эйраты»:

<https://www.youtube.com/watch?v=pGv4GNBsDnw>

²³ Опера в переводе с итальянского означает работа, труд.

²⁴ Мистерии – один из жанров европейского средневекового театра, основанный на религиозных сюжетах.

Также особо выделяется вступление к последнему пятому действию оперы. Оно целиком основано на материале зерби-мугама «Аразбары». Музыка напевная, с чётким ритмическим рисунком. Основу составляет лад Шур.

Зерби-мугам «Аразбары»:

<https://www.youtube.com/watch?v=6IgQkfehp5c>

Долгое время, до установления в Азербайджане Советской власти, наша национальная опера существовала и развивалась лишь благодаря произведениям Узеира Гаджибейли – мугамные оперы «Шейх Санан» (1909), «Рустам и Зохраб» (1910), музыкальные комедии «Муж и жена» («Ər və arvad», 1909), «Не та, так эта» («O olmasın, bu olsun», 1911) и т. д. В последующие годы Зулфугар Гаджибеков («Ашуг Гариб», 1916) и Муслим Магомаев («Шах Исмаил», 1919) также внесли свой вклад в оперное искусство.

После установления советской власти в Азербайджане (1920) в 1937-ом году Узеир бек пишет свою первую классическую оперу «Кёроглу». Сюжет оперы основывается на мотивах ашугских сказаний о национально-освободительной борьбе азербайджанского народа, многочисленных крестьянских восстаниях в начале XVII века. Либретто оперы принадлежит Мамед Саиду Ордубади и Габибу Исмаилову. В опере много сцен, характеризующих народ. Один из таких ярких номеров – это хор народа «Ченлибель» из 3-го действия (смешанный хор). Характер хора, написанного в ладе Шур, мужественный и решительный.

У.Гаджибейли. «Кёроглу». Хор «Ченлибель»:

<https://www.youtube.com/watch?v=cUNtUBkDV-A>

СТАРИКИ
QOCALAR

Чен-ли-бель, кре - пость, гор - до-сто-ить у - те - сом,
Çem - li - bel öi - kam her e - ri möh - kam, möh - kam

Alla marcia

39

так вы-со-ка ты, что не ре-ять здесь и ор - лам, так да-ле-ка ты,
qış ke-çə bil - məz bu sən - gər - lo - rin üs - tün - dən, qəsi e - də bil - məz

В 1945-ом году на сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова была поставлена героико-патриотическая опера «Родина» («Ветен», либретто Исмаила Идаятзаде) Кара Караева, написанная совместно с Джевдетом Гаджиевым. В опере рассказывается о дружбе советских народов и борьбе за освобождение Родины.

Ария Мардана – один из центральных номеров этой оперы. Она звучит как лирико-драматический монолог, который раскрывает потерянные надежды, ревностные чувства.

К.Караев и Дж.Гаджиев. Опера «Ветен» – Ария Мардана:

<https://www.youtube.com/watch?v=f0HskJbVbtw>

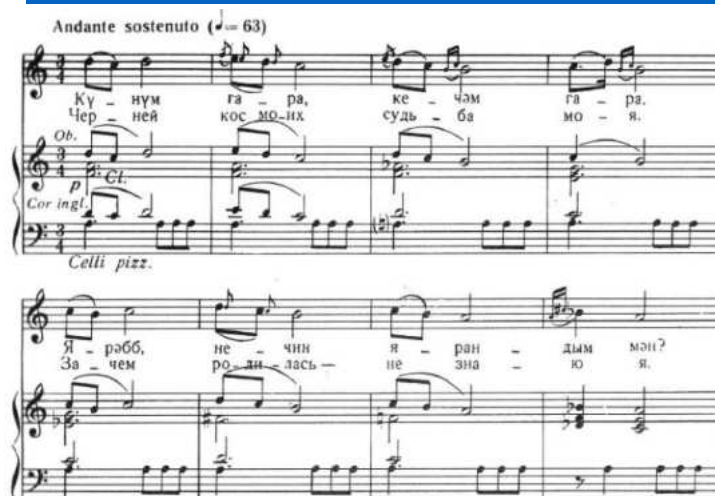

В 1953-ем году Фикрет Амиров пишет оперу «Севиль» на сюжет одноименной драмы азербайджанского драматурга Джафара Джабарлы, созданной в 1928-ом году (либретто Талыта Эйюбова). Пьеса рассказывает о социальном положении азербайджанской женщины до и после революции²⁵. Героиня пьесы и оперы Севиль смогла перейти от рабского положения в семье к новой счастливой жизни.

Ариозо Севиль «Ни дня, ни ночи» (“Günüm qara, gecəm qara”) звучит печально и жалобно в ладе Шур.

Ф.Амиров. «Севиль». Ариозо Севиль «Ни дня, ни ночи»:

<https://www.youtube.com/watch?v=gEsispMxTHE>

²⁵ Революция – это резкое изменение в общественной жизни народа.

Вопросы и задания:

1. Что означает слово «опера»?
2. В каком году и где был открыт первый азербайджанский оперный театр?
Назвать первую азербайджанскую оперу.
3. Из каких элементов состоит опера?
4. В каком году была поставлена первая опера в Азербайджане и кто её автор?
5. О чём рассказывается в опере «Ветен» К.Караева и Дж.Гаджиева?
6. На чей сюжет была написана опера «Севиль» Ф.Амирова?

10-й урок. Солтан Гаджибеков. Опера «Искендер и пастух».

Сценические произведения для детей в Азербайджане начали создаваться уже в 40-ые годы XX века. Первая детская опера «Искендер и пастух» (“İsgəndər və çoban”, 1947) была написана видным азербайджанским композитором Солтаном Гаджибековым. Автор посвятил её 800-летию со дня рождения великого Низами. Творчество Низами всегда привлекало внимание исследователей своим глубоким содержанием. Либреттист Мир Мехти Сеидзаде заимствует отрывок из поэмы «Искендернаме» Низами, в основе которой лежит легенда об Александре Македонском²⁶, которого прозвали Двурогим.

В опере созданы образы Александра Македонского, Служащего, Визиря, Парикмахера и Пастуха. Опера состоит из одного акта и 3-х картин. Пользуясь скромными исполнительскими средствами, учитывая возможности детского исполнения, композитор передал содержание оперы в доступных по своей выразительности музыкально-сценических образах.

Опера начинается хоровой сценой, восхваляющей Искендер шаха. Шах охарактеризован речитативно-декламационной по складу музыкой. В ней слышатся властные, категоричные интонации: «Если у меня была бы воля» («Əgər olsa qüdrət məndə»).

Речитатив Искендер шаха “Если у меня была бы воля”:

<https://www.youtube.com/watch?v=hqsAalniWy0&t=431s> (начало звучания – 05:52)

²⁶ Александр Македонский – царь Древней Македонии (древнегреческое государство на Балканском полуострове).

По приказу Искендер шаха на сцену выходят девушки. Они своим танцем должны развлечь шаха. Пластику, грацию национальных женских танцев рисует «Танец девушек». Ритмический рисунок взят из народных танцев.

«Танец девушек»:

<https://www.youtube.com/watch?v=hqsAalniWy0&t=431s> (начало звучания – 06:43)

Прибывший служащий извещает шаха о том, что его Парикмахер скончался. Шах Искендер в панике. Ведь его тайну знал только он! Как Искендер теперь может довериться другому? Тут визирь предлагает шаху своего Парикмахера. Музыкальная тема Визиря звучит убеждающе-вкрадчиво. Искендер соглашается.

Новому парикмахеру Искендер задает вопрос: «Может ли он хранить тайну?» В ответ Парикмахер клянётся в своей верности.

Как-то весной Шах со своими приближёнными выходит на охоту. Весенняя природа манит шаха. Все радуются приходу весны. Звучит поэтически нежный хор «Весна, расцвели цветы» («Bahardır, açılıb çəməndə güllər»).

Хор «Весна, расцвели цветы»:

<https://www.youtube.com/watch?v=hqsAalniWy0&t=431s> (начало звучания – 12:30)

Затем следует огненно-темпераментный мужской танец «Лезгинка».

Увидевший пастуха Искендер, предлагает ему спеть песню, сопровождая себя на свирели. В наигрыше свирели звучит лейтмотив оперы «У Искендера есть рога» (“İsgəndərin buynuzu var, buynuzu”).

Лейтмотив оперы «У Искендера есть рога»:

<https://www.youtube.com/watch?v=hqsAalniWy0&t=431s> (начало звучания – 14:03)

Этот лейтмотив интонирует песенку о двурогом Искендере. В характеристике Пастуха Солтан Гаджибеков прибегает к использованию народной музыки, используя жанр шикестэ²⁷ и песню «Жёлтый соловей» (“Sarı bülbül”).

²⁷ Жанр шикестэ – один из жанров азербайджанского музыкально-поэтического творчества. Впервые он появился в ашугском искусстве.

Песня «Жёлтый соловей»:

<https://www.youtube.com/watch?v=hqsAalniWy0&t=431s> (начало звучания – 13:30)

Искендер в ужасе требует от пастуха объяснения, откуда он знает эту тайну. Пастух объясняет, что вырезал из тростника, выросшего близ колодца свирель, из которой зазвучала именно эта песенка о двурогом Искендер шахе. Оказывается, причина заключается в том, что Парикмахер поведал эту тайну заброшенному колодцу.

Опера заканчивается поучительным хором «Никто на свете не сможет скрыть свои недостатки».

Хор «Никто на свете не сможет скрыть свои недостатки»:

<https://www.youtube.com/watch?v=hqsAalniWy0&t=431s> (начало звучания – 15:23)

В конце все счастливы, так как разгневанный шах сменяет свой гнев на милость. Парикмахер и пастух великодушно прощены.

Опера «Искендер и пастух» впервые была поставлена в 1947 г. коллективом Бакинской музыкальной школы-десятилетки имени Бюльбюля (режиссёр Ш.Бадалбейли при участии 100 учеников школьного симфонического оркестра). Вторая постановка в 1991 г. принадлежит Школе-студии Бакинской музыкальной академии, которая в дальнейшем ставила эту оперу в различных вариантах. В 2019-ом году к этой опере также обращались в Шекинской музыкальной школе № 3.

Вопросы и задания:

1. В каком году была написана первая детская опера в Азербайджане?
2. О чём рассказывается в опере «Искендер и пастух» С.Гаджибекова?
3. Перечислить образы оперы «Искендер и пастух».
4. Какие слова используются в лейтмотиве оперы?
5. Перечислить постановки этой оперы.

11-й урок. Назим Аливердибеков. Опера «Джыртдан».

К талантливой группе мастеров азербайджанского музыкального искусства принадлежит и Назим Аливердибеков²⁸. Начиная с конца 50-х – начала 60-х годов XX века развивается творческая деятельность этого интересного, творчески активного композитора.

Творчество Аливердибекова представлено различными жанрами. Наряду с фортепианными и вокальными миниатюрами (пьесы, прелюдии, «Скерцо», «Воспоминание» для ф-но, сонатина для виолончели и ф-но, романсы, песни и т.д.) у композитора встречаются и такие крупные произведения, как симфоническая поэма «Мингечаур», две балетные сюиты, опера «Джыртдан», хореографическая картина «Мугам». Но ценность творчества Аливердибекова определяется, прежде всего, сферой вокально-хоровой и детской музыки. Интерес композитора к детской музыке не случаен. Долгие годы он работал директором в Средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля.

Н.Аливердибеков дважды в своём творчестве обращался к сценическому жанру. Им написаны опера «Джыртдан» и музыкальная комедия «Назханым кокетничает» («Nazxanım naz eyləyir»).

Опера «Джыртдан» – третья детская опера в Азербайджане (1-я опера «Искендер и Пастух» Солтана Гаджибекова, 2-я опера «Лиса и Алабаш» Ибрагима Мамедова). Она была написана в 60-е – 70-е годы прошлого века. В 1978-ом году на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета им. М.Ф.Ахундова состоялась премьера этой оперы (режиссёр Афлатун Нейматзаде, дирижёр – брат композитора Кязим Аливердибеков).

«Джыртдан» – эта детская опера-сказка. Сюжет взят из азербайджанской народной сказки о Джыртдане (либретто Р.Багирова). Вместе с либреттистом композитор создал свой современный вариант сказки. В связи с этим в либретто введены новые образы – пионеры (организация юных патриотов в советское время), вожатая Лала. И поэтому в опере противопоставляются два контрастных мира – мир современности и сказочный мир.

Опера состоит из 3-х актов, с прологом и Эпилогом.

Пролог. В пионерском лагере должны разжечь костер. Вожатая Лала обращается к пионерам, чтобы те сходили за хворостом. Один из мальчиков собирает по одной хворостинке. Тогда пионервожатая называет его лентяем и Джыртданом. Мальчик обижается и плачет. Лала объясняет, что есть в народе такая сказка о маленьком мальчике, спасшего своих друзей от злого Дива, пытавшегося их съесть.

Первое действие. Джыртдан с друзьями играет в прятки. Бабушка посылает его с ребятами в лес за хворостом. Центральный номер этого действия ария бабушки. Её партия и широко развернутая ария «Ты мой дорогой, милый внучек Джыртдан» («*Boyuna qırbap olum, ay mənim sırtıdan balam*») построена на песенно-лирических интонациях народной музыки. Здесь раскрывается образ ласковой, любящей женщины. Звучит лад Баяты-Шираз, а ритм 6/8 напоминает колыбельную.

²⁸ Назим Аливердибеков – двоюродный брат Узеира Гаджибейли.

Ария Бабушки Джыртдана:

<https://www.youtube.com/watch?v=0SrYZC73CQ0> (начало звучания – 0:57)

The musical score is for an aria in D major, 2/4 time, marked 'Andante'. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has two staves of music with lyrics in Azerbaijani. The piano accompaniment has two staves, featuring a flowing arpeggiated pattern in the right hand and a steady bass line in the left hand. The tempo is marked 'Andante' at the beginning of each system.

Andante

Bo - yu - na qur - ban o - lum,

Andante

ay ma - nim cirt - dan ba - lam.

В этом действии также звучит ариозо Джыртдана «Хотя меня знают, как Джыртдан, но моё имя Аслан» («Mənə Cırt dan deyərlər, Aslan olsa da adı m»), раскрывающий богатые душевные качества юного героя. Образ рисует беспредельную любовь к своей бабушке, которая смогла привить своему внуку любовь к труду, желание помогать ближним и т. д. Тема звучит в ладе Раст.

Ариозо Джыртдана:

<https://www.youtube.com/watch?v=0SrYZC73CQ0> (начало звучания – 10:22)

The musical score is for an arioso in D major, 2/4 time. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line has three staves of music with lyrics in Azerbaijani. The piano accompaniment has two staves, featuring a simple harmonic accompaniment in the right hand and a steady bass line in the left hand. The tempo is not explicitly marked, but the style is lyrical.

Mə - nə cırt - dan dey - ər - lər, As - lan ol - sa

da a - dım, Ma - ha - rət - lə si - zin - la

çu - mur çu - mur, oy - na - dım

Второе действие. Лес. Здесь дети снова затевают игру. Ведь в лесу очень удобно играть в прятки. Скоро темнеет. Надо торопиться домой. Дети собирают хворост, но уже поздно. Они заблудились.

Третье действие. В пещере у Дива. Див пытается усыпить детей. Характеризуя образы волшебного мира – образ Дива, композитор использует секундовые интонации, целотонную гамму, увеличенное трезвучие, как бы рисуя страшный, зловещий образ громадного и глупого великана.

Выход Дива:

<https://www.youtube.com/watch?v=0SrYZC73CQ0>

(начало звучания – 44:33)

Ye-rin gō-yūn pad - şa - hı - yam

od ya-ğar nə - fə - sin - dən

Но Джыртдан, заподозрив неладное, не спит. Он посылает Дива за водой к реке и быстро будит своих товарищей. Друзья вместе убегают, и Джыртдан убивает Дива.

Эпилог. Народ, освобождённый от насилия Дива, восхваляет ум и находчивость Джыртдана.

Особое место в опере занимают большие хоровые сцены. Интересен финальный хор «Годами мы были лишены счастья» («İllər boyu uox idi, bir gün xoş rüzgarımız»). Здесь люди восхваляют не только ум и смелость Джыртдана, но и воспевают свободную жизнь народа в своей прекрасной стране. Утверждается основная идея оперы – победа Добра над Злом.

Финальный хор:

<https://www.youtube.com/watch?v=0SrYZC73CQ0>

(начало звучания – 1:00:26)

S,T
İl-lər bo-yu yox i-di bir gün xoş rüz - ga - ri-muz

A,B

S,T
bu qa-ran-lıq məh-bəs-də xar ol-du ba - ha - ri-muz. Zül-mət-dən

A,B

Вопросы и задания:

1. Какие сценические произведения были написаны Н.Аливердибековым?
2. В каком году и где состоялась премьера оперы «Джыртдан» Н.Аливердибекова?
3. Откуда взят сюжет этой оперы?
4. Перечислить главные образы и музыкальные характеристики из оперы «Джыртдан».
5. Какова основная идея оперы?

12-й урок. Музыкальная комедия и оперетта.

Музыкальная комедия – это музыкально-сценическое произведение, построенное на комедийной основе. Она как самостоятельный жанр музыкального театра возникла в конце XIX – начале XX века. Термин «Музыкальная комедия» используется как синоним жанра оперетты, исходя из близости этих жанров. Но отличие от оперетты в том, что музыка в музыкальной комедии не так тесно связана с развитием действия, в ней редко используются ансамблевые сцены, сольные арии, хоры. Для музыкальной комедии характерно использование разнообразных песенных жанров и бытового танца.

Жанр музыкальной комедии в Азербайджане появился в начале XX века. Первые музыкальные комедии в Азербайджане написал великий Узеир бек. Его первая комедия – «Муж и жена» («Əgər və arvad», 1909); вторая – «Не та, так эта» («O olmasın, bu olsun», 1910), третья – «Аршин мал алан» (1913).

Азербайджанский театр музыкальной комедии был организован в Баку в 1938-ом году.

В комедии «Не та, так эта», известной под названием «Мешади Ибад» (по имени главного героя) рассказывается об актуальных современных проблемах в Азербайджане в начале XX века. Либретто музыкальной комедии принадлежит самому композитору. В

некоторых хоровых отрывках этой музыкальной комедии слышится беззаботное веселье, подчёркивающее бессмысленное существование богатых людей – Хор из I действия – «Говорят, что будет свадьба» («Deyirlər ki, toy olacaq»).

У.Гаджибейли. «Не та, так эта».

Хор из I действия «Говорят, что будет свадьба»:

<https://www.youtube.com/watch?v=5KF0zMDk0MQ>

Музыкальные комедии в творчестве азербайджанского композитора XX века Саида Рустамова занимают важное место. Он автор трёх музыкальных комедий: «Пятирублевая невеста» («Beş manatlıq gəlin»), «Дурна», «Жена начальника» («Rəisin arvadı»). Этим жанром он продолжил традиции великого Узеир бека. С.Рустамов считается создателем жанра музыкальных комедий, написанных на современный сюжет.

Вторая по счёту музыкальная комедия «Дурна» С.Рустамова впервые была поставлена в 1947-ом году на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии (либретто Сулеймана Рустама, режиссёр Шамси Бадалбейли). В произведении рассказывается о жизни колхоза (коллективное хозяйство) в 30-ые годы прошлого века, описываются новшества, происходившие в деревне, отношения между людьми, смешные ситуации. В характеристике комедийных образов Лалы и Дурсуна композитор широко использует музыку, близкую азербайджанским народным танцевальным мелодиям. Дуэт из I действия – «Милая моя» («Ürəyimi yar, qadasın aldıgım») рисует шуточный диалог между влюблёнными.

С.Рустамов. «Дурна». Дуэт из I действия – «Милая моя»:

<https://www.youtube.com/watch?v=TaF-Ufl4ZMo&t=34s> (начало звучания – 04:28)

Композитор Сулейман Алескеров, также продолжив традиции Узеир бека, сочинил несколько музыкальных комедий: «Нищий сын миллионера» («Milyonçunun dilənçi oğlu»), «Сами разберёмся» («Özümüz bilərik»), «Улдуз» и т. д.

Среди музыкальных комедий С.Алескерова «Улдуз» занимает особое место (либретто Сабита Рахмана, режиссёр Шамси Бадалбейли). В 1948-ом году эта комедия была поставлена на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии. В произведении рассказывается о колхозной жизни советского времени. В нём отражена дружба простых людей, их любовь к труду, а также связь науки с общественностью, борьба передовой интеллигенции с теми, кто не имеет к науке никакого отношения, чиновниками. Композитор создаёт юмористические сценки. Например, в характеристике самых любимых героев комедии Мухаммеда и Зулейхи он создал живую яркую сценку-диалог, используя интонации народной музыки.

С.Алескеров. «Улдуз». Дуэт Мухаммеда и Зулейхи:
<https://www.youtube.com/watch?v=eK6W2qIhuA8>

Эта музыкальная комедия была экранизирована в 1964-ом году киностудией «Азербайджанфильм».

Композитор Фикрет Амиров тоже обращался к этому жанру. Обе музыкальные комедии Фикрета Амирова – «Похитители сердец» (“Ürək çalanlar”) и «Добрая весть» (“Gözün aydın”) были поставлены на сцене Азербайджанского государственного театра музыкальной комедии.

В 1946-ом году композитор создал музыкальную комедию «Добрая весть». Действие её разворачивается в азербайджанском колхозе. Здесь рассказывается о любви колхозницы Лейли и председателя колхоза Алая. Происходят непредвиденные события, забавные ситуации, сомнения в любви Лейли к Алаю. В итоге все недоразумения разрешаются. Музыкальная комедия заканчивается торжественным праздником. Ярко мелодичен и привлекателен известный танец из этого произведения.

Ф.Амиров. «Добрая весть». Танец:

<https://www.youtube.com/watch?v=5Lz8aneNQO4>

Вопросы и задания:

1. Расскажите о жанре «музыкальная комедия».
2. Кто автор первой музыкальной комедии в Азербайджане?
3. Когда был организован театр музыкальной комедии в Азербайджане?

4. Какие музыкальные комедии написал С.Рустамов?
5. О чём рассказывается в музыкальной комедии «Дурна» С.Рустамова?
6. Перечислить музыкальные комедии С.Алескерова. О чём рассказывается в музыкальной комедии «Улдуз» С.Алескерова?
7. Перечислить музыкальные комедии Ф.Амирова? В каком году была написана музыкальная комедия «Радостная весть» Ф.Амирова?

13-й урок. Азербайджанская киномузыка в 50-е годы XX века.

Музыка, связанная с кинематографией, имеет давнюю историю. Даже задолго до создания звукового кино, оно не было абсолютно «безмолвным». Демонстрация фильма сопровождалась музыкой в исполнении тапёра²⁹. Зарождение азербайджанской кинематографии принято считать датой 2-го августа 1898-го года, когда фотограф Александр Мишон спроектировал первый в Азербайджане фильм с помощью кинематографа братьев Люмьер («Пожар на Биби-Эйбате»).

Выдающийся азербайджанский композитор XX века Тофик Кулиев в 1940-е годы начинает свою работу в области кино. Он внёс большой вклад в развитие азербайджанского кино. В 50-ые годы – период яркого расцвета творчества Кулиева-композитора. В это десятилетие им была создана музыка ко многим фильмам, которые завоевали огромную популярность («Мачеха» – “Ögey ana”, «Бахтияр», «Под знойным небом» – “Qızmar günəş altında”, «Можно ли его простить?» – “Onu bağışlamaq olarmı?”).

Одна из лучших работ Т.Кулиева – музыка к фильму «Бахтияр» (1955 г., режиссёр Лятиф Сафаров, в главной роли Рашид Бейбутов).

В основе содержания фильма – становление личности молодого рабочего, нефтяника и талантливого певца в лице одного героя. Композитор чётко подбирает песенный материал для характеристики Бахтияра – главного героя фильма. Другой сюжетной линией в фильме является любовь Бахтияра к другу детства – девушке Саше. «Песня о любимой» – это глубокое выражение искренних чувств героя. Музыка полна лирики и нежности.

Т.Кулиев. «Песня о любимой» из к/ф «Бахтияр»:

<https://www.youtube.com/watch?v=kDdUnAs6uBA>

В кинофильме «Можно ли его простить?» (1959 г., режиссёр Рза Тахмасиб, в главной роли Мехти Мамедов, Окума Гурбанова) актуальным является проблема воспитания личности в обществе. В фильме рассказывается о том, как нравственная красота девушки

²⁹ Тапёр – от французского слова означает «хлопать», «стучать». В начале XX века музыкант-пианист, сопровождающий своим исполнением немые фильмы.

заставляет преступника понять весь ужас своих поступков и пробудить в нём стремление к честной жизни.

В «Грустной песне» (“Qəmgin mahnı”) из этого фильма, которую исполняет главная героиня, нет ни тени злобы и мести против человека, который ослепил её. Здесь глубоко и трагично раскрывается характер и судьба девушки, где с большой силой выражается драматизм.

Т.Кулиев. «Грустная песня» из к/ф «Можно ли его простить?»:

<https://www.youtube.com/watch?v=kbvIwl2hrYM>

Контрастным противопоставлением «Грустной песне» является «Радостная песня» (“Sevinc mahnısı”), наполненная чувством большой и просветлённой любви.

В «Радостной песне», исполняемой героиней фильма в дуэте со своей подругой, воспеваются родной край, яркие краски его природы. В песне сливаются темы братства и дружбы людей.

Т.Кулиев. «Радостная песня» из к/ф «Можно ли его простить?»:

https://www.youtube.com/watch?v=R0hZXRw8K_U

В фильме «Мачеха» (1958 г., режиссёр Габиб Исмаилов, в главной роли Джейхун Мирзоев, Наджиба Меликова) повествуется о том, как Диларе (мачехе Исмаила) удаётся завоевать любовь своего пасынка, причём им обоим приходится пройти через трудные испытания. В песне главного героя Исмаила «Наше село» (“Kəndimiz”) раскрываются чувства восхищения красотой родного края, села. Мелодия этой песни основана на интонациях азербайджанских народных песен. Ритмический, танцевальный характер придаёт этой лёгкой, яркой мелодии в какой-то мере праздничное настроение.

Т.Кулиев. «Наше село» из к/ф «Мачеха»:

<https://www.youtube.com/watch?v=6n7BxjixQak>

Yur - dum - yu - vam ay, ə - ziz
A - zəd, A - bad ay, gə - şəng

kən - di - miz
kən - di - miz gö - zəl o - lur sən - də yay qış ba - har.

Другая песня из этого фильма «Наш сад» (“Bağçamız”) по характеру близка к песне «Наше село». Она искрится радостью и весельем.

Т.Кулиев. «Наш сад» из к/ф «Мачеха»:

<https://www.youtube.com/watch?v=K-LvvZD4GyI>

Hər yan əl - van gə - lə - cək - dir,

Ə - rə - fi - miz gül - çi - cək - dir. İn - di dur - ma gəl, dəs - tum, bə -

В кинокомедии «Встреча» (“Görüş”, 1955 г., режиссёр Тофик Тагизаде, в главных ролях Ариф Мирзакулиев; Нелли Атауллаева) рассказывается о дружбе колхозников-хлопкоробов Азербайджана и Узбекистана, соревнующихся между собой. В центре фильма любовь узбечки Лалы и азербайджанца Камиля. Тёплое и искреннее отношение к героине труда Лале помогло беспечному и ленивому парню стать передовиком производства.

Один из ярких номеров этого фильма – Вальс, привлекает воздушностью, лёгкостью, мелодичностью.

Т.Кулиев. Вальс из к/ф «Встреча»:

<https://www.youtube.com/watch?v=CGuB6xQzzaQ>

Кара Караев также очень часто обращался к сфере киномузыки. Среди них – «Дон Кихот», «Золотой эшелон» (“Qızıl eşelon”), «Покорители моря» (“Dənizi fəth edənlər”), «Двое из одного квартала» (“Bir məhəllədən iki nəfər”), «Повесть о нефтяниках Каспия» (“Xəzər neftçiləri haqqında dastan”), «На дальних берегах» (“Uzaq sahillərdə”) и т.д.

В кинофильме «Повесть о нефтяниках Каспия» (1953 г., режиссёр Роман Кармен; в главной роли Леонид Хмара) рассказывается о трудовом подвиге бакинских нефтяников, осваивавших месторождения «чёрного золота» (нефти) в открытом море в глубинах Каспия.

В песне «Нефтяников моря» из этой картины с огромным художественным мастерством показаны мужество, смелость покорителей Каспия. В маршеобразной музыке как бы ощущаются величественные шаги героев-нефтяников.

К.Караев. «Нефтяники моря» из к/ф «Повесть о нефтяниках Каспия»:

<https://www.youtube.com/watch?v=Z5J3u-3zJ6g>

В фильме «Покорители моря» (1959 г., режиссёр Роман Кармен, Мамед Алили, в главной роли Леонид Хмара) тоже рассказывается о добычи нефти в море, о трудовом коллективе, о подвиге людей.

В «Молодёжной песне» из этого фильма передаются радостные чувства и торжество трудовых побед. Музыка светлая, напевная.

К.Караев. «Молодёжная песня» из к/ф «Покорители моря»:

https://www.youtube.com/watch?v=P4hYIQ6AJ_c

1. Дал-га-лы Хә.зәр-дә биз, сал-дыг илк гәһ-рә-ман бир шә-
1. Мы пос-тро-и-ли го-род на су-ро-вых кас-пий-ских вол-
хәр. Бу шә-хәр-дән, бу јер-дән көр-мә-јиб һеч бә-
нах, не-бы-ва-дый и пер-вый он во всех вре-ме-
шәр. Бир ву-гар-ла, иф-ти-хар-ла лу-рур шөһ-рәт
нах. Го-род сме-лых и-у-ме-лых, ост-ров сла-вы

Вопросы и задания:

1. Что означает слово «тапёр»?
2. С какого года берёт своё начало азербайджанская кинематография? Назвать фильм.
3. О чём рассказывается в фильме «Бахтияр» и кто написал музыку к этому фильму?
4. Охарактеризовать «Грустную песню» Т.Кулиева из кинофильма «Можно ли его простить?».
5. О чём рассказывается в песне «Наше село» из кинофильма «Мачеха»?
6. Какие фильмы были посвящены нефтяникам Каспия?

14-й урок. Азербайджанская киномузыка в 60-е годы XX века.

Начиная с 1960-х годов, в Азербайджане начали снимать всё больше цветных фильмов. Художественный фильм «Кёроглу» (режиссёр Гусейн Сеидзаде, в главных ролях Афрасияб Мамедов, Лейла Бадирбейли), снятый в 1960-ом году и посвящённый одноименному народному герою, стал первым цветным фильмом. Музыка к этому фильму написал Джангир Джангиров.

Сюжет фильма основывается на мотивах ашугских сказаний о национально-освободительной борьбе азербайджанского народа в начале XVII века, о многочисленных крестьянских восстаниях против феодалов, о герое ашуге Кёроглу.

Песня друга Кёроглу – дэли (неистовый) Гасана отличается искренностью, задушевностью. Здесь рассказывается о чистой и нежной любви. Музыка написана в ладе Шур.

Дж.Джангиров. Песня Гасана из к/ф «Кёроглу»:
<https://www.youtube.com/watch?v=X-fFcweutts>

В художественном фильме «Кура неукротимая» по мотивам одноименного романа Исмаила Шихлы (“Dəli Kür”, 1969 г., режиссёр Гусейн Сеидзаде, в главных ролях Аладдин Аббасов, Лейла Бадирбейли) повествуется о формировании нового интеллигентного населения и свободомыслящих людей в XIX веке в Азербайджане.

В прологе и эпилоге этого фильма звучит песня «Мать Кура» (“Ana Kür”). Музыка, полная лирики, звучит в ладе Шур. Она пропитана трагизмом, как бы настраивая зрителя на разные, тяжёлые события, которые будут происходить в дальнейшем.

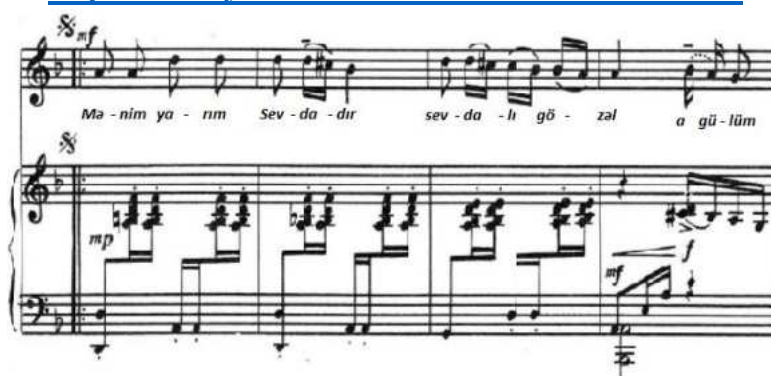
Дж.Джангиров. Песня «Мать Кура» из к/ф «Кура неукротимая»:
https://www.youtube.com/watch?v=FkOOtE_4X6Y

Фикрет Амиров также обращался к жанру киномузыки. В 1960-ом году на экран выходит фильм «Утро» (“Səhər” Режиссёр Агарза Кулиев, в главных ролях Нодар Шашикоглу и Лютфи Мамедбейли) в жанре исторической драмы. Это одноименное произведение Мехти Гусейна, созданное на основе подлинных событий.

Фильм рассказывает о том, как в Баку рабочий-нефтяник Байрам превратился в революционера под влиянием большевиков (русская рабочая партия). Также в фильме описаны события о трудностях рабочих в царскую эпоху и в то же время были затронуты многие темы, начиная от любви и заканчивая историческими событиями.

В песне Аслана из этого фильма рисуется образ счастливого, влюбленного человека. Тема мелодии звучит в ладе Шуштер.

Ф.Амиров. Песня Аслана из к/ф «Утро»:
<https://www.youtube.com/watch?v=anaOu0K9rD4>

Рауф Гаджиев, внёсший большой вклад в азербайджанскую и мировую музыкальную культуру, также создал очень интересные произведения в области киномузыки. Он написал музыку к 15-ти фильмам («Где Ахмед? – «Əhməd haradadır?», «Я буду танцевать» – «Mən rəqs edəcəyəm», «Тайна одной крепости» – «Bir qalanın sirri» и др.).

В кинокомедии «Где Ахмед?» (1963 г.; режиссёр Адиль Искендеров, в главных ролях Сиявуш Шафиев, Тофа Азимова) рассказывается о 2-х молодых людях, которые

выступив против старых традиций и обычаев, получили возможность строить свою личную жизнь по собственному желанию.

Танец из этого фильма построен на интонациях и ритмических рисунках азербайджанских народных танцев. Характер эмоциональный, изящный, лирический. Этот танец звучит в ладе Раст.

Р.Гаджиев. Танец из к/ф «Где Ахмед?»:

<https://www.youtube.com/watch?v=b5-nZtUsuaM>

В 1967-ом году Кара Караев вновь возвращается к жанру киномузыки. На экраны выходит фильм «Человек бросает якорь» (“İnsan məskən salır” – режиссёр Ариф Бабаев, в главных ролях Алескер Ибрагимов, Гаджимурад Егизаров). В фильме рассказывается об истории молодого инженера-нефтяника Джавада, погибшего во время морского шторма. Также рассказывается о мужестве и храбрости членов его бригады, которые чтят его память и продолжают его дело.

Музыка из этого фильма раскрывает самые скрытые глубины человеческого горя. Звучащая тихая, трагическая музыка напоминает мечты беспомощного, безнадёжного человека.

К.Караев. Музыка из к/ф «Человек бросает якорь»:

<https://www.youtube.com/watch?v=G5aIMQbDjRU>

В 60-ые годы прошлого столетия Васиф Адыгёзалов, обращаясь к жанру киномузыки, пишет музыку к кинофильмам «Лифтёрша» (“Liftçi qız”), «Жизнь испытывает нас» (“Nəyat bizi sınayır”), «Хлеб поровну» (“Şərikli çörək”).

В художественном фильме «Хлеб поровну» (1969 г., режисёр Шамиль Махмудбеков, в главных ролях Кямран Раджабли, Туна Намазова) действие происходит в конце Великой Отечественной войны (1941 – 1945 гг.). Маленький мальчик Вагиф с бакинского двора теряет хлебную карточку. Чтобы заработать на хлеб, ему приходится таскать воду для соседей, торговать водой на базаре. Он также теряет близкого человека. Но во всех испытаниях с мальчиком были друзья, готовые поддержать, поделиться последним куском хлеба. В конце он всё-таки находит карточку и делится своим хлебом с детьми.

В песне из этого фильма рассказывается о ностальгии по детству. Музыка звучит легко и непринуждённо, со скрытой грустью в ладе Баяты-Шираз.

В.Адигёзалов. Песня из к/ф «Хлеб поровну»:

<https://www.youtube.com/watch?v=sWcNN6y8EqQ>

В 1969-ом году на экраны выходит фильм «Наш Джабиш муэллим» («Bizim Səbiş müəllim» – режиссёр Гасан Сеидбейли, в главных ролях Сулейман Алескеров, Шафига Мамедова). Основой для фильма был взят рассказ писателя и киносценариста Магсуда Ибрагимбекова «Наш сосед Македон». Фильм рассказывает о судьбе школьного учителя в очень трудные годы Великой Отечественной войны.

Музыку к этому фильму сочинил композитор Эмин Сабитоглу. Очаровательная, нежная мелодия написана в ритме вальса. Характер грустный, печальный, но при этом очень лёгкий и спокойный.

Э.Сабитоглу. Музыка из к/ф «Наш Джабиш муэллим»:

<https://www.youtube.com/watch?v=WnXHk7dfLSU>

Композитор и певец Полад Бюльбюльоглу в 60 – 70-ые годы прошлого века также работал в жанре киномузыки. Он написал музыку к фильмам «Следствие продолжается» («İstintaq davam edir»); «Последняя ночь детства» («Uşaqlığın son gecəsi»); «Я сочиняю песню» («Mən mahnı bəstələyirəm») и т.д.

Фильм «Последняя ночь детства» (1968 г., режиссер Ариф Бабаев, в главных ролях Энвер Гасанов, Сиявуш Шафиев) рассказывает о молодёжи, о становлении личности, о том, как молодому человеку, только вступающему в жизнь, непросто найти свой правильный путь.

Задуманная, лирическая песня со скрытой грустью из этого фильма «Приди, утро» («Gəl, ey səhər») возвращает нас к добрым приятным воспоминаниям о прошлом и выражает мечту о светлом и полных надежд будущем.

П.Бюльбюльоглу. «Приди, утро» из к/ф «Последняя ночь детства»:

<https://www.youtube.com/watch?v=WPQxqpGfQvw>

Вопросы и задания:

1. В каком году был снят фильм «Кёроглу» и кто написал музыку к этому фильму?
2. Какие чувства вызывает песня «Мать Кура» из кинофильма «Кура неукротимая»?
3. Какие подлинные события нашли своё отражение в фильме «Утро», кто написал музыку к этому фильму?
4. Каков характер танца из кинофильма «Где Ахмед?» и кто написал музыку к этому фильму?
5. Какие чувства вызывает музыка, написанная к фильму «Человек бросает якорь»?
6. В каком году был снят фильм «Хлеб поровну» и кто написал музыку к этому фильму? Расскажите краткий сюжет.
7. Кто написал музыку к фильму «Наш Джабиш муаллим»?
8. Кто является автором музыки к фильму «Последняя ночь детства»?

15-й урок. Азербайджанская киномузыка от 70-х годов XX века до современности.

В этот период снимались фильмы на различные темы: начиная с исторически-революционных – «Звёзды не гаснут» (1977, «Ulduzlar sönmür»), «Бабек» (1979) и т.д., до детских фильмов – «Лев ушёл из дома» (1978, «Şir evdən getdi»), «Я сочиняю песню» (1979, «Mən mahnı bəstələyirəm»), «Здесь тебя не встретит рай» (1982, «Əzablı yollar») и др.

Телевизионный художественно-музыкальный фильм «Я сочиняю песню» (режиссёр Тофик Исмаилов, в главных ролях: Ольга Рождественская, Насиба Зейналова) – единственный фильм, в котором юная певица Оля Рождественская спела в кадре и сыграла главную роль. В фильме рассказывается про отбор деревенской детворы для поступления в музыкальную школу. Действие происходит в азербайджанском селе.

Музыка, написанная композитором Поладом Бюль-Бюльоглу, сделала этот фильм ещё более красочным и запоминающимся. Энергичная, оптимистичная песня «Родной край» («Doğma diyar») воспекает красоту нашей страны. В песне выражается чувство безграничной любви, она пронизана приподнятым, восторженным настроением.

П.Бюльбюльоглу. «Родной край» из к/ф «Я сочиняю песню»:

<https://www.youtube.com/watch?v=e6HdFKiyPqA>

В 1972-ом году на экраны выходит психологическая драма – киноповесть «Фламинго, розовая птица» («Qızıl qaz» – режиссёр Тофик Тагизаде; в главных ролях Гасан Мамедов, Шукюр Бурханов). Фильм рассказывает о Каспийском море, живописной природе и жителях, повествует о драматических событиях, происходящих в течение нескольких дней в посёлке рыболовов на маленьком острове в Азербайджане. В центре основного сюжета фильма – смысл жизни с её проблемами.

Композитором фильма является Акшин Ализаде. Звучащая в начале фильма музыка изображает прилёт птичьей стаи и сразу всё наполняется криком птиц. Также через музыку сопоставляются и развиваются две контрастные сферы – изображение мира людей и мира природы. Композитор необычными музыкальными средствами старается создать тревожное, напряжённое звучание, как бы предвещающая о неприятных драматических событиях: в оркестре струнная группа исполняет «*col legno*» (удар древком смычка по струне, посредством чего получается стучащий звук), «*pizzicato*» (приём игры на

смычковых инструментах, когда звук извлекается не смычком, как обычно, а щипком струны), диссонирующие (резко звучащие) гармонии.

А.Ализаде. Музыка из к/ф «Фламинго, розовая птица»:

https://www.youtube.com/watch?v=35ZOIvL_VMk

В 1971-ом году по рассказу народного писателя Анара – «Странная фамилия» снимается фильм «День прошёл» («Gün keçdi» – режиссер Ариф Бабаев, в главных ролях Лейла Шихлинская, Гасан Мамедов).

Фильм рассказывает историю двух друзей детства, размышляющих о своём прошлом, а также передаёт атмосферу и душу города Баку того времени. Название фильма говорит о неспособности персонажей изменить своё прошлое и то, что уже произошло.

Музыку к этому фильму написал композитор Эмин Сабитоглу. Она отличается необыкновенным лиризмом, выразительностью, эмоциональной возвышенностью, утончённостью и удивительно светлой грустью.

В двух песнях из этого фильма рассказывается и ощущается безвозвратный бег времени и бессилие человека его остановить.

Э.Сабитоглу. Песня из к/ф «Одним вечером»:

<https://www.youtube.com/watch?v=W3nbu1254SY>

Э.Сабитоглу. «Дорогой мой» из к/ф «День прошёл»:

https://www.youtube.com/watch?v=s0m_WsXLkNQ

В 1973-ем году на экраны выходит фильм «Парни нашей улицы» («Bizim küçənin oğlanları» – режиссёр Тофик Исмаилов, в главных ролях Энвер Гасанов, Насиба Зейналова). Фильм повествует о детях, выросших на одной улице и об их будущем. Несколько молодых людей, проживающих здесь, окончили школу и пытаются найти своё место в жизни.

Музыку к этому фильму сочинил композитор Назим Аливердибеков. Песня «Дороги» («Yollar») из этого фильма отличается простым содержанием и оптимизмом, верой в светлое будущее. Здесь воспеваются люди труда, смело идущие по жизненной дороге, рассказывается об устремлённости вперёд, о любви к труду и Родине.

Н.Аливердибеков. «Дороги» из к/ф «Парни нашей улицы»:

https://www.youtube.com/watch?v=opE_VAX37rE

90-е годы XX века оставили неизгладимый след в истории нашей страны. Горькая, трагическая судьба Карабаха – самого красивого уголка Азербайджана – и его оккупация ненавистными врагами (армянами) привели наш народ к тяжёлым дням.

О Карабахской войне (на военно-патриотические темы) были сняты такие фильмы как «Крик» (1993, «Fəryad»); «Зов» (1993, «Naray»), «Всё к лучшему» (1997, «Nəg şey yaxşılığa doğru») и т.д.

Героическая баллада «Всадник на белом коне» («Ağ atlı oğlan», 1995 г. – режиссёр Энвер Аблуч, в главных ролях Орхан Надиров, Садая Мустафаева), рассказывает о борьбе маленького мальчика Мурада, убежавшего на карабахский фронт и совершившего там героический поступок. Самая любимая сказка маленького героя, которую рассказывала ему бабушка, называлась «Всадник на белом коне». Когда главный герой этой сказки появлялся в белой одежде и на белом коне, люди бывали свидетелями победы добра над злом. Во время одного из сражений за Карабах Мурад также появляется, но не на белом коне, а в белой танке. Фильм заканчивается оптимистичным финалом и призывает к победе.

Музыку к этому фильму сочинил композитор Октай Раджабов. «Джигит на белом коне» («Ağ atlı igid») из этого фильма своим героическим, решительным характером создаёт образ великой надежды и веру в будущее, приобретая символическое значение.

О.Раджабов. «Джигит на белом коне» из к/ф «Всадник на белом коне»:

<https://www.youtube.com/watch?v=NPxvjgpifAc>

Вопросы и задания:

1. Какая юная певица исполнила песни в фильме «Я сочиняю песню» и кто написал музыку к этому фильму? Напойте мелодию из этого фильма.
2. О чём рассказывается в фильме «День прошёл» и кто написал музыку к этому фильму?
3. Каков характер песни «Дороги», написанной к фильму «Парни нашей улицы» и кто автор этой песни?
4. Какой образ создаёт песня «Джигит на белом коне» из фильма «Всадник на белом коне» и кто автор этой песни?