

УДК 78.031.4 (479.24)

МУГАМ В КУЛЬТУРЕ АЗЕРБАЙДЖАНА: ТРАДИЦИИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Бусыгина Марина Владимировна

*исследователь кафедры теории и истории культуры
Санкт-Петербургского государственного института культуры Санкт-
Петербург*

MUGHAM IN CULTURE OF AZERBAIJAN: TRADITIONS AND MODERNITY

Busygina Marina Vladimirovna

*researcher at St. Petersburg State Institute of Culture,
Theory and History of Culture department St. Petersburg*

Аннотация. В результате распада Советского союза Азербайджанская Республика стала самостоятельным государством. Главной чертой нового периода является повышение интереса к национальным традициям, а также широкое представление миру своего культурного наследия. На фоне роста интереса к своим корням, преобразуется и культурная идентичность. Она крепнет и создает чувство сопричастности к своей культуре через традиционные формы ее наследия. Данная статья посвящена традиционному музыкальному наследию – мугаму – его месту в культуре современного Азербайджана.

Abstract. As a result of the collapse of the Soviet Union, the Republic of Azerbaijan turned into an independent state. The main feature of the new period is the increasing interest in national traditions, as well as wide promotion of cultural heritage to the world. Along with the growing interest in the roots, cultural identity is undergoing transformation processes. It grows stronger and creates a sense of belonging to Azerbaijanis culture through the traditional forms of its heritage. This article is devoted to the traditional musical heritage - mugham - its role in the culture of modern Azerbaijan.

Ключевые слова: мугам, традиционные музыкальные жанры, национальное музыкальное наследие, традиция, современная культура Азербайджана

Key words: mugham, traditional music genres, national musical heritage, tradition, modern culture of Azerbaijan.

Традиционная музыка в каждой культуре является неотделимой частью национальной идентичности и основой композиторского творчества, шедевры которого стали национальным достоянием. В современное, постиндустриальное время, в одних культурах традиционные музыкальные жанры находятся в

застывшем виде. В других, к примеру, в Азербайджане, традиционное музыкальное наследие – мугам – переживает свой расцвет, в новых условиях, новых формах и интерпретациях. Эта средневековая музыкальная традиция занимает центральное место в национальной культуре, будучи органично включенной в жизнь современного азербайджанского общества.

Мугам (от арабского «макам», что означает «место, стоянка»¹, имеет два смысла: лад и вокально-инструментальное многочастное произведение) обозначает особый музыкальный жанр, распространившийся на обширной территории Арабского халифата. Пройдя сквозь века и различные культурные влияния, он сохранил свою структуру и характерные черты, представляя собой трио: вокалист (ханенде) и два исполнителя - на кеманче и таре. Текстом вокально-инструментальной композиции изначально служили священные изречения из Корана, а затем произведения средневековых поэтов и народные лирические стихи.

Обращение к национальным традициям является приоритетом в культурной политике современного Азербайджана. Начиная с 1995 года, в особенности, с 2000-х, классическому наследию традиционной азербайджанской музыки был придан особый статус. Организовываются концерты, конференции, мастер-классы и тренинги, как в различных регионах страны, так и за рубежом, проводятся международные и национальные фестивали, регулярные камерные вечера, научные симпозиумы, выпускаются научно-популярные журналы (Журнал «Мугам»), публикуются статьи и монографии, отражающие различные стороны истории и теории мугама, создаются фильмы, мультимедийные программы и сайты, появляются радиостанции и т.д. Все мероприятия вошли в ряд государственных проектов: «Мугам-наследие», «Мугам-дастгах», «Мугам Энциклопедия», «Мугам-антология», «Мугам-интернет», «Мугам-центр», «Мир мугама» и др. Так, в 2005 году был дан старт проекту «Азербайджанские мугамы», в рамках которого вышла фундаментальная работа – антология «Карабахские ханенде» с 12 дисками записанных мугамов. В том же году состоялся первый телевизионный конкурс исполнителей мугама, который выявил новых звезд, в дальнейшем приглашенных на гастроли в Европу и США. В 2007 году был проведен второй конкурс, который привлек конкурсантов из стран Ближнего Востока и Средней Азии. В Баку, в средневековом Дворце Ширваншахов, а также в некоторых городах США начали проводить еженедельные мугамные концерты, просветительские лекции и лекции-концерты. В 2008 году, в результате скрупулезной подготовки к представлению национального музыкального наследия, мугам был включен в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО. Это послужило еще большим импульсом для его дальнейшего продвижения и популяризации. В 2008 году Фонд Гейдара Алиева представил проекты «Мир Узеира» и «Энциклопедия мугама» (Mugam ensiklopediyası). Энциклопедия состоит из 2 томов, где в одном около 1300 статей по истории и теории мугамного искусства, в другом – 125

дисков с записями мастеров мугама с начала XX века по сегодняшний день. Был открыт Международный центр мугама на приморском бульваре в г. Баку. В следующем году прошла презентация мультимедийного сборника «Азербайджанский мугам», проведен I Международный фестиваль мугама с участием конкурсантов из 11 стран мира. В 2012 году вышло уникальное собрание на русском языке «Энциклопедия азербайджанского мугама» [1].

Большая работа проводится и в области музыкального образования. В 2000 году была основана Азербайджанская национальная консерватория, а в 2014 году был открыт ее новый учебный комплекс. Консерватория представляет собой трехуровневое обучение, включая школу и музыкальное училище, а также музыкальную лабораторию по модернизации и усовершенствованию национальных музыкальных инструментов. Руководство и преподавательский состав вуза работает над созданием новых музыкальных инструментов, новых тембров и голосов. Осуществляют деятельность такие кафедры, как кафедра сольного пения (ханенде), инструментального мугама, народных музыкальных инструментов, истории и теории национальной музыки, дирижирования оркестром музыкальных инструментов и другие. Студенты синтезируют различные жанры, экспериментируют, играя иностранную музыку на национальных инструментах.

В современном Азербайджане мугам находится на высоком профессиональном уровне – это отточенность формы, многообразие средств выразительности, адекватность масштаба художественной идеи ее композиции. Одновременно эстрада вносит свои коррективы: заметны тенденции к сокращению частей и большей динамичности. В какой-то степени, мугам стал ближе непосвященному человеку, стал более доступным, легким для восприятия. Успех азербайджанских мугамных опер как внутри, так и за рубежом в настоящее время свидетельствуют об интересе к этому синтетическому жанру. Так, постановки написанной в 1908 году мугамной оперы «Лейли и Меджнун» в США (2007, 2009, 2016, 2018 гг.) совместно с музыкальной группой известного виолончелиста Йо Йо Ма доказывают способность мугама воспринимать инновации и быть доступным пониманию современного человека, даже далекого от Востока [2, с. 290-302]. Азербайджанские мугамисты – Алим Гасымов, Фергана Гасымова, Гочаг Аскеров, Габиль Алиев, Мохлат Муслимов, Фахраддин Дадашев и другие – частые гости в европейских концертных залах и студиях звукозаписей. Только за период с 1991 по 2001 гг. было выпущено более 30 дисков с азербайджанскими мугамами на европейских звукозаписывающих студиях [3, с. 108]. Ключевой фигурой мира мугама сегодняшнего дня является Алим Гасымов, обладатель премии ЮНЕСКО, во многом определяющий новые тенденции развития мугамного искусства.

Мугам всегда являлся “и источником отдельных идей, и целостной моделью произведений азербайджанских композиторов” [4, с. 16]. В современном музыкальном творчестве ощутимо стремление сохранить национальное

своеобразие и одновременно вторить современности. Среди нового поколения композиторов, которые продолжают экспериментальные поиски синтеза мугама и современных форм, необходимо отметить таких, как Фирангиз Ализаде, Хайам Мирзаде, Васиф Адигезалов, Джаваншир Кулиев, Фарадж Караев, Исмаил Гаджибеков, Рахилия Гасанова, Тофик Бакиханов и многих других. Все без исключения азербайджанские композиторы XX и XXI вв. сформировались в атмосфере мугама, всем характерно тонкое чувство национальной древней традиции. Продолжает развиваться и национальная джазовая школа, известная как джаз-мугам. Среди нового поколения джазовых музыкантов, синтезирующих музыкальную традицию с джазом, такие блестящие музыканты, лауреаты международных конкурсов и фестивалей, как Азиза Мустафа-заде, Раин Султанов, Салман Гамбаров и его группа «Бакустик Джаз», Джамиль Амиров и его группа "Саваб", Шаин Новрасли, Исфар Сарабский, Эмиль Афрасияб и другие.

Мугам рассматривается не только как музыкальная или духовная традиция, но и как художественная, в которой сосредоточены многие виды художественной культуры Азербайджана. Мугамная тематика находит воплощение в архитектурных формах (Международный центр мугама на приморском бульваре, Баку), привлекает внимание живописцев («Трио-мугам» (2012) и «Мугам» (2010 г.) С. Самедова, «Мугам вселенной» (2012 г.) И. Мирзоева, «Мугам» (2016 г.) А. Мамедова, «Мугам» (2010) И. Агаева, «Созвездия мугама» Э. Эльрянга и др. работы), отражается в предметах декоративно-прикладного творчества, что еще раз подчеркивает значимость древней музыкальной традиции в азербайджанской национальной культуре.

Таким образом, главной чертой нового периода культуры Азербайджана является проявление особого интереса к национальным традициям, а также широкое представление миру своего духовного наследия. На фоне роста интереса к своим корням, преобразуется и культурная идентичность. Она крепнет и создает чувство сопричастности к своей культуре через традиционные формы ее наследия. Очевидно «победоносное шествие» мугама – никогда ранее традиционная музыка не имела столь основательной государственной поддержки и целенаправленного продвижения как внутри, так и за пределами страны, что сделало мугам визитной карточкой страны и неотделимой частью современной азербайджанской идентичности.

Мугам, будучи наследием глубокого прошлого, является музыкальным проводником, связывающим каждого азербайджанца со своими корнями. Он уникален тем, что несет в себе код многовековой истории, на протяжении которой он формировался и трансформировался, сохранив все свои главные характерные черты. Ввиду своей многофункциональности он понятен многим народам Закавказья, Ближнего и Среднего Востока, а в своих синтетических композициях близок западному слушателю. Имея глубокие эстетические и философские пласты, мугам развивается вместе со временем, не застывая в веках,

а сохраняя свои традиции и допуская вариативность, импровизацию и разнообразие выразительных средств. Мугам проник во все формы и жанры художественной культуры Азербайджана; явился бездонным источником вдохновения, подпитывающего творцов музыкального искусства всех жанров: органично сочетаясь с классикой и джазом, приобретая новые формы, сегодня он становится еще более жизнеспособным и понятным иным культурам.

Список использованной литературы

1. *Агаева С.* Энциклопедия азербайджанского мугама. Баку, 2012 г.
2. *Huseynova A.* Music of Azerbaijan. From Mugham to Opera. Indiana University press, 2016.
3. *Багирова С. Ю.* Азербайджанская музыка и музыканты (статьи, рецензии, эссе). Баку, 2011.
4. *Гусейнова А. Н.* Мугам и современная музыка Азербайджана // Ирс. 2006. №2 (20).

References

1. *Agaveva S.* Entsiklopediya azerbajdzhanskogo mugama [Encyclopedia of Azerbaijani Mugham]. Baku, 2012.
2. *Huseynova A.* Music of Azerbaijan. From Mugham to Opera. Indiana University press, 2016.
3. *Baghirova S. U.* Azerbajdzhanskaya muzyka i muzykanty (stat'i, recenzii, ehsse) [Azerbaijani Music and Musicians (articles, reviews, essays)]. Baku, 2011.
4. *Guseynova A.N.* Mugham and modern music of Azerbaijan // Irs. 2006. №2 (20).