

жит кантата, которую автор назвал «Торжественно-восточной».

Названием «кантата» композитор, по-видимому, стремился подчеркнуть апофеозность сценической ситуации.

Он предворяет небольшой хоровой отрывок с инструментальным обрамлением, где заключительный раздел назван композитором танцем.

Увертюра состоит из кантаты с хором и танцевального эпизода. Хор рабочих — четырехголосный.

Мужской хор является аккомпанементом теме женского хора. Партия мужского хора построена на трехзвучиях лада «сегах».

Сцена заканчивается оркестровой кодой.

Начинается третье действие мугамом «Шахназ».

Завершается комедия торжественным гимном рабочих, выражающих идею всего произведения.

Принимают участие все участники клуба, которые прославляют клуб, где они научились грамоте, просвещению.

Инструментальный эпизод носит торжественно-танцевальный характер, имеющий тесную связь с самим содержанием акта. Смысл всего произведения — просвещение — побеждающая сила над темнотой, мраком, отсталостью.

* * *

Музыкальная культура азербайджанского народа имеет многовековую историю, отличается большим жанровым многообразием. Обрядовые, трудовые, эпические, лирические и героические песни, танцевальные мелодии, инструментальные наигрыши, синтетическое искусство ашыгов — все это замечательное проявление творческо-

го гения азербайджанского народа, плод его неиссякаемой художественной фантазии.

Глубокой самобытностью и глубиной звукомышления отличаются мугамы — классические образцы азербайджанской народно-профессиональной музыки.

Мугам — развитая, многочастная музыкально-поэтическая форма. Основные (мугамные) части (то есть разделы ее) — музыка импровизационного характера. Они чередуются с закругленными эпизодами песенно-танцевального склада (тэснифы, ренги), строго выдержанными в ладовом строе данного мугама.

Многообразна, богата музыкально-образная, эмоциональная сфера мугамов.

Мугамы послужили основным музыкальным «строительным материалом» для первых образцов азербайджанского оперного искусства. Таким образом, одновременно с зарождением национальной оперы определился и ее жанр, как жанр мугамной оперы¹.

В традициях жанра мугамной оперы создана и опера «Ашиг Гариб» З. Гаджибекова.

Либретто оперы «Ашиг Гариб» написано самим Зульфугаром Гаджибековым. Оно основано на сюжете одноименного ашыгского сказания (дастана), широко распространенного не только в Азербайджане, но и во всем Закавказье.

Дастан «Ашиг Гариб» близок вдохновенным лирическим сказаниям о Лейли и Меджнуне, Асли и Кереме и др., воспевающим красоту и большую силу любви, побеждающую даже смерть.

Помимо устных вариантов дастана «Ашиг Гариб»,

¹ Об этом см. подр.: Узенр Гаджибеков. От «Лейли и Меджнун» до «Кероглы». Сб. «Искусство азерб. народа». М., 1938 г., стр. 67—68.

известен ряд индивидуальных обработок его сюжета. Подлинная народность дастана, его высокое идейное содержание, правдивость образов, тонкий лиризм привлекали внимание ряда крупных художников. В русской литературе первый по времени образец индивидуальной обработки сюжета народного сказания — сказка «Ашиг Гариб» Лермонтова. Поэт записал один из вариантов дастана в 1837 году, во время своего пребывания на Кавказе, куда он был сослан за стихотворение «На смерть поэта», написанное по поводу убийства Пушкина. По сведениям азербайджанского фольклориста Ахлимана Ахундова, запись дастана, сделанная в 1944 г. в селении Ахмедли Лачинского района, со слов сказителя Мешади-Дадаша Ахмед-оглы, во многом совпадает со сказкой Лермонтова — своей определенной сюжетной последовательностью и характерами.

Впервые образы поэтического народного сказания в музыке раскрыл З. Гаджибеков. Композитор сохранил в опере идейную основу и общую сюжетную последовательность народного первоисточника, приспособив его к требованиям музыкальной сцены. Прежде всего он разграничил весь дастан на четыре крупные части, каждая из которых легла к основе содержания одного акта. В свою очередь каждая из частей также разделена З. Гаджибековым на два относительно самостоятельных раздела. Так возникли в опере четыре действия и восемь картин.

В соответствии с требованиями сценического действия в либретто сжато сюжетное развитие дастана. Из списка действующих лиц З. Гаджибековым исключен целый ряд персонажей: злые и добрые феи-старухи, мать Шахсенем, отец Гариба. В либретто отсутствуют эпизоды, связанные с развитием образа сестры Гариба. Здесь нет и намек на то, что она выходит замуж за Шахве-

98

леда, хотя этот сюжетный мотив содержится почти во всех вариантах народного дастана. Отметим, что исчезновение из либретто указанного мотива способствовало не только сокращению дастана, но и большей правдоподобности самого сюжета: ибо абсолютно «благополучная» концовка, достижение счастья всеми центральными героями, в условиях социально-исторического фона сказания, звучит сентиментально¹.

Опущены в либретто начальные разделы сказания, повествующие о смерти отца Гариба и разорении юноши в результате обмана его мошенниками. События в либретто начинаются только лишь с момента чудесного сна видения, возбудившего в сердцах Гариба и Шахсенем чувство любви².

В отличие от народного сказания, в либретто в качестве вестника Шахсенем, отыскавшего Гариба на чужбине, выступает не странствующий купец, который фигурирует во всех устных вариантах дастана, а хозяин кофейни — Махмуд, специально посланный Шахсенем на поиски ашыга. Это, казалось бы, незначительное изменение способствует более яркому подчеркиванию волевого характера возлюбленной Гариба, не пассивно подчиняющейся судьбе, а борющейся за свое счастье. Кстати, отметим, что из всех героинь известных нам лирических сказаний Шахсенем — самая действенная, активная натура. З. Гаджибеков тонко ощутил это и постарался углубить эти качества Шахсенем.

Впервые опера «Ашиг Гариб» была поставлена 13

¹ Данный дастан приближается по жанру к сказке, которой присуща абсолютная победа светлых сил, благополучное разрешение конфликта.

² Мотив чудесного «знакомства» героев во сне типичен народным лирическим сказаниям. Примером в этом отношении служит дастан «Асли и Керем».

мая 1916 года на сцене Бакинского драматического театра, принадлежащего известному миллионеру Тагиеву. Опера ставилась силами труппы братьев Узеира и Зулфугара Гаджибековых. Как и почти все ранние азербайджанские оперы и музыкальные комедии, «Ашиг Гариб» с трудом пробивал себе дорогу на сцену.

Напоминая в день премьеры о постановке мусульманскими оперными артистами новой оперы, газета «Каспий» сообщала: «Участвуют все лучшие силы мусульманской сцены. Бояшлой смешанный мужской и женский хор исполнит до 20 номеров оригинальных и народных мотивов. В главных ролях выступают Сарабский и Агдамский. Для пьесы написаны новые декорации. Закрытые ложи имеются»¹.

Интересно обратить внимание на то, что сам З. Гаджибеков принимал активное участие в постановке, выступив в качестве дирижера, т. е. главного музыкального руководителя спектакля. Премьера оперы привлекла внимание широкой общественности Азербайджана. На страницах местной прессы отмечалось: «поставленная в пятницу, 13 мая в театре Г. З. Тагиева новая опера З.-б. Гаджибекова «Ашыг Гариб» привлекла полный зал публики. Опера оказалась довольно занимательной как по музыке, так и по содержанию. Музыка составлена из мелодичных народных и оригинальных мотивов (хоровая), а также и из существующих на Востоке «классических» арий и мелодий. Оркестр был исключительно восточный»².

Успеху оперы во многом способствовала удачная игра актеров. Некоторые из них были уже хорошо известны в Азербайджане. Так, например, следует отметить

исполнителя роли Ашига Гариба — Г. Сарабского — высоко талантливого певца и драматического актера, прославившегося созданием музыкально-сценических образов Меджнуна, Керема, Шах Абаса, Аскера («Аршин мал алан»).

В 1916 году опера «Ашиг Гариб» ставилась на азербайджанской сцене четыре раза. И каждый раз она завоевывала все большую любовь слушателей. Так, вторично спектакль состоялся 20 мая. Рецензент отмечал, что опера «прошла с большим успехом». «Видно было, — продолжал автор рецензии, — что артисты сыгрались, роли хорошо изучены, голоса звучали хорошо»¹.

Новая постановка «Ашига Гариба» состоялась 9 сентября 1916 года. Ее осуществила только что организованная антроприза бр. Гаджибековых². Постановщиком на этот раз был выдающийся азербайджанский режиссер Абас Мирза Шарифов³. Газетные рецензии отмечали большой успех исполнителей главных ролей. Успех этой постановки был гораздо большим, чем предыдущий.

На основе газетных рецензий укажем ряд новых постановок оперы на протяжении последующих лет. Так, например, «Ашиг Гариб» ставился в 1929 г. в одном из бакинских районов — Сабунчах, в клубе им. «Пролетарская революция». Дирижировал на спектакле М. Магомаев. Участвовали следующие актеры: Хагигат Ханум Рзаева, Г. Сарабский, Ахмед Анатооллы и другие⁴. Об исполнении ролей главных персонажей в рецензии содержались весьма лестные отзывы.

¹ Газ. «Каспий», № 106, 13 мая, 1916 г.

² Газ. «Каспий», 15 мая, 1916 г., № 108.

¹ Газ. «Каспий», 22 мая, 1916 г., № 113.

² Там же, 6 сентября, 1916 г., № 199.

³ Там же, 11 сентября, 1916 г., № 203.

⁴ Газ. «Ени Яол», 30 декабря, 1929 г.

«Ашиг Гариб, как и все ранние, написанные в дореволюционное время оперы азербайджанских композиторов, является мугамной. Это обусловило ее музыкально-драматургические особенности. Действие здесь развивается спокойно, повествовательно, как в народном сказании.

Основной музыкальный материал в опере — мугам. Этот жанр народной музыки заменил здесь, как и во всех других дореволюционных операх азербайджанских композиторов, традиционные формы: арию, ариозо, ансамбль¹. Мугамами характеризуются прежде всего положительные герои. При этом из них композитор избирает самые лирически проникновенные («Мирза Гусейн сейгяхы»), а чаще всего — воплощение чувства скорби, печали («Баяты-кюрд»), («Шуштер», «Баяты-гаджар» и т. д.). Естественно, что мугамы, отмеченные радостно-светлым характером, характеризуют героев в начале оперы. Мугамы, отмеченные оттенком печали, вводятся композитором в сцены прощания, разлуки героев и т. д.

Примечательна характеристика Гариба. В его партии композитор чаще всего использует ритмические мугамы — (зерби-мугамы) — «Карабах-шикестеси», «Мани»². Думается, что это не случайно. В зерби-мугамах всегда отчетливо в ритмическом отношении инструмен-

¹ Ансамблевые сцены в данном случае представляют собой диалогическое исполнение того или иного мугама.

² Ритмический мугам или зерби-мугам характерен тем, что здесь сочетается импровизационная вокальная партия и ритмически-определенное инструментальное сопровождение, которое чаще всего остинатно. К ритмическим мугамам, кроме перечисленных, относятся также «Симаи-Шемс», «Эйраты» и другие.

тальное сопровождение. Именно это роднит этот жанр с ашыгской музыкой. Частое использование зерби-мугамов в партии Гариба подчеркивают его ашыгское происхождение.

Кроме того, на протяжении всей оперы Гариб характеризуется одной и той же инструментальной темой, которая написана в складе ашыгских напевов.

В опере З. Гаджибекова имеются разговорные эпизоды. Композитор использовал их в основном в сценах, не связанных непосредственно с главными героями. Разговорные эпизоды выступают здесь в качестве связок, скрепляющих основные этапы оперного действия. По существу, они заменили речитативы. Вновь вернемся к опере «Асли и Керем». В этом произведении также использованы разговорные эпизоды, назначение которых то же, что и в опере «Ашиг Гариб». Думается, что уже в годы своего раннего творчества азербайджанские композиторы ощущали необходимость в речитативе — этой традиционной оперной форме, свойственной ашыгам. Именно потому в некоторых мугамных операх (в том числе и в «Асли и Кереме») возникли разговорные сцены.

Определенное место в опере «Ашиг Гариб» занимают оркестровые отрывки. Как правило, они предваряют каждый акт, обобщенно раскрывая образное содержание сценического действия. Довольно большой инструментальный эпизод имеется в четвертом акте — танец, способствующий обрисовке пышного свадебного торжества. Лейтмотивные характеристики Гариба также сосредоточены в оркестровой партии.

Особо отметим роль тара в опере. Как и во всех ранних азербайджанских операх, в «Ашиг Гарибе» этот народный инструмент сопровождает все мугамные сцены. Можно сказать, что партия тара в ранних национальных операх часто выглядит более весомо, чем оркестровое

сопровождение, ибо тар вводит в настроение мугамные партии, вторит певцу, образуя своеобразный вокально-инструментальный дуэт.

Широкое использование в опере мугамов обусловило ее музыкально-стилистические особенности. Мугамные сцены здесь не вписаны в клавиш, отмечаются лишь только названия народных импровизаций, на мотивы которых следует исполнять определенный текст либретто, (как и в других операх азербайджанских композиторов, написанных в дореволюционные годы).

Остальной материал оперы, в основном, авторский. Музыка, сочиненная З. Гаджибековым, близка народной. Мелодии композитора почти не отличишь от фольклорных.

Опера «Ашиг Гариб» З. Гаджибекова внесла свежую струю в раннее творчество азербайджанских композиторов.

В отличие от других мугамных опер, это произведение проникнуто светлым лирическим настроением, раскрывая образы счастливой любви. Как отмечалось, в опере «Ашиг Гариб» многое идет от жанра сказки. Это обнаруживается и в сюжетном развитии и в образах главных героев — Шахсенем и Гариба, настойчиво борющихся за свое счастье. Повествовательный тон музыки также роднит «Ашиг Гариб» с жанром сказки. Поэтому эту оперу можно рассматривать как мугамную оперу-сказку.

В опере ярко проявилось мелодическое дарование композитора. Музыка оперы пленяет прежде всего непосредственной красотой мелодий. При этом большая часть из них отмечена проникновенным лирическим характером, что соответствует содержанию оперы. Именно насыщенность оперы простыми и привлекательными мелодиями, близкими слуховому восприятию широких

масс азербайджанского народа и способствовала популярности этого произведения.

Не случайно, что опера «Ашиг Гариб» до сих пор привлекает внимание современных слушателей.

В то же время отметим, что жанр мугамной оперы — это пройденный этап азербайджанской музыки. Но все образцы этого жанра, в том числе и опера «Ашиг Гариб» сыграли важную роль в становлении композиторской школы в Азербайджане.

Чулјетта Чэбрајылбэјли
Джультетта Джебраилбейли

ЗУЛФУГАР
НАЧЫБЭЈОВ

ЗУЛЬФУГАР
ГАДЖИБЕКОВ

КОМПОЗИТОРЫ
АЗЕРБАЙДЖАНА

ЗУЛФУГАР
НАЧЫБƏЮВ
ЗУЛЬФУГАР
ГАДЖИБЕКОВ

