

DOI: <https://doi.org/10.36719/3005-3137/8/113-122>

Гюляра Везирова

НАНА Института Архитектуры и Искусства

Член Союза композиторов

Кандидат искусствоведения

<https://orcid.org/0009-0008-0052-6236>

gularavazirova@bk.ru

Взгляды Азербайджанских музыковедов на жанровые особенности оперы «Лейли и Меджнун» Узеира Гаджибейли

Резюме

Статья посвящена исследованию первой национальной оперы «Лейли и Меджнун» великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли, рассматривая её как уникальный феномен в контексте мировой оперной культуры. Произведение, созданное в 1908 году, представляет собой беспрецедентный синтез восточных и западных музыкальных традиций, определивший новый жанр восточной оперы, который не имеет аналогов в мировой музыкальной практике. Автор статьи использует музыкально-исторический анализ, заключающийся в выявлении исторических предпосылок возникновения произведения в контексте развития оперного жанра. Исследование анализирует истоки возникновения оперного жанра в европейских странах и подчёркивает принципиальное отличие азербайджанской национальной оперы от существующих образцов. В отличие от опер других национальных культур, создававшихся по образцу известных классических произведений и повторяющие их типологические черты, азербайджанская опера представила совершенно новый тип музыкально-театрального искусства — мугамную оперу, основанную на традиционных восточных музыкальных формах. Особое внимание уделяется всестороннему анализу различных научных точек зрения выдающихся азербайджанских музыковедов на жанровую специфику произведения. При единодушном признании исторической значимости произведения исследователи Э.Абасова, С.Касимова, И.Абезгаузи Л.Карагичева представляют принципиально разные подходы к определению жанровой принадлежности оперы — от рассмотрения произведения как переходного этапа в освоении европейского оперного жанра до признания её полностью самостоятельным и самобытным феноменом мугамной оперы. Статья убедительно демонстрирует, что композитор Узеир Гаджибейли

создал произведение, органично сочетающее традиционные мугамные импровизации с классической драматургической структурой европейской оперы. Мугамы в опере выполняют специфическую функцию эмоциональной и психологической характеристики героев, эффективно заменяя традиционные оперные арии, при этом общая композиционная структура и принципы драматургического развития полностью соответствуют установленным канонам европейского оперного искусства. Исследование особо подчёркивает выдающееся культурно-историческое значение оперы как символа стремления Азербайджана сохранить национальные музыкальные традиции при их успешной интеграции в мировое культурное пространство. Оперная традиция, заложенная Гаджибейли, стала прочной основой для последующего развития азербайджанского музыкального театра и оказала значительное влияние на творчество композиторов восточных стран. Произведение открыло новые художественные горизонты и определило основные стилистические особенности современной азербайджанской композиторской школы. Оно утвердило азербайджанское оперное искусство как самостоятельное и значимое явление в мировой музыкальной культуре.

Ключевые слова: *Азербайджан, Узеир Гаджибейли, опера, мугам, «Лейли и Меджнун»*

Gulara Vazirova

Institute of Architecture and Art of the
Azerbaijan National Academy of Sciences
Member of the Composers Union
Ph.D. in Art Studies
<https://orcid.org/0009-0008-0052-6236>
gularavazirova@bk.ru

Views of Azerbaijani music scientists on genre features of the opera «Leyli and Majnun» by Uzeyir Hajibeyli

Abstract

The article is devoted to studying the first national opera "Leyli and Majnun" by the great Azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyli, examining it as a unique phenomenon in world opera culture. Created in 1908, this work represents an unprecedented synthesis of Eastern and Western musical traditions, defining a new genre of Eastern opera without analogues in global musical practice. The research employs musical-historical analysis to identify historical prerequisites for the work's

emergence within the context of opera genre development. The study examines the origins of European opera while emphasizing the fundamental differences of Azerbaijani national opera from existing models. Unlike operas of other national cultures that followed established classical patterns and repeated typological features, Azerbaijani opera presented an entirely new type of musical-theatrical art—mugham opera based on traditional Eastern musical forms. Particular attention focuses on comprehensive analysis of various scholarly perspectives from prominent Azerbaijani musicologists regarding the work's genre specificity. While unanimously recognizing the historical significance, researchers E.Abasova, S.Kasimova, I.Abezgauz, and L.Karagicheva present fundamentally different approaches to determining the opera's genre classification, ranging from viewing it as a transitional stage in mastering European opera to recognizing it as a completely independent mugham opera phenomenon. The article demonstrates that Hajibeyli created a work organically combining traditional mugham improvisations with classical European opera's dramaturgical structure. Mughams perform specific functions of emotional and psychological character development, effectively replacing traditional operatic arias, while maintaining compositional structure and dramaturgical principles consistent with European operatic canons. The study emphasizes the opera's outstanding cultural-historical significance as a symbol of Azerbaijan's aspiration to preserve national musical traditions while successfully integrating them into global cultural space. Hajibeyli's operatic tradition became a foundation for subsequent Azerbaijani musical theater development and significantly influenced Eastern composers' creativity. The work opened new artistic horizons, defined modern Azerbaijani compositional school's stylistic features, and established Azerbaijani operatic art as an independent, significant phenomenon in world musical culture, creating a lasting legacy that continues to inspire contemporary artists and scholars.

Key words: *Azerbaijan, Uzeyir Hajibeyov, opera, mugham, "Leyli and Majnun"*

Введение

Вот уже более века не сходит со сцены театра оперы, получившие название «мугамные». Даже в кризисные для оперного жанра годы, когда зал театра почти пустовал при постановках классических (национальных и инонациональных) опер, мугамные спектакли посещались и проходили всегда с неизменным успехом. Отношение к ним национального слушателя не изменилось и по сегодняшний день. Не трудно догадаться, что главным фактором, привлекающим внимание к этим операм, явилось главенство в них

мугамных импровизаций.

- 12(25) января 1908 года стал днем рождения национальной оперы «Лейли и Меджнун» великого Узеира Гаджибейли. Этой оперой композитор «открыл новые пути развития азербайджанской музыки, определив основные стилистические особенности и эстетические принципы современной композиторской школы Азербайджана» (Абасова, 1960, s. 6).

Каждая эпоха, каждая национальная среда и каждое общество вносят в искусство своё понимание задач, стоящих перед ними, своё восприятие окружающего мира, своё «что» и «как», т.е. новую тематику, новое содержание, новое качество высказывания. И это понятно, ибо сама жизнь постоянно ставит перед художниками новые задачи, новые проблемы. Опираясь на традиционное и индивидуально-творческое осмысление уже существующих жанров, представители каждого поколения, отвечая на социальный заказ эпохи, стараются всегда по-новому раскрыть ту или иную тему, идею, то или иное содержание. Безусловно, в этом немаловажную роль играет социально-политическое устройство общества, обуславливающее в определённой степени основное направление в развитии искусства. Таким образом, развивающееся музыкальное искусство с воплощёнными в нем идеями, содержанием, стилистическими особенностями, становится в разные исторические периоды отражением многих, сменяющих друг друга жанров и форм.

Вся история развития музыкально-сценического жанра, в особенности оперы, - лучшее тому доказательство. Даже беглый взгляд на весь путь развития оперного искусства может показать, как менялись идеи, содержание, тематика, стиль опер в разных странах, в разные исторические периоды в творчестве разных авторов, отвечая на перемены в общественной жизни. (Не случайно французские энциклопедисты называли оперу «трибуной общественных идей»).

Как известно, в конце XVI начале XVII века флорентийцы решили возродить древнегреческую трагедию. Однако, их стараниями получилось нечто новое, о чём не сразу догадались и сами авторы опер. Очень скоро в городах - Венеции, Риме, Мантуе, Неаполе, а затем во Франции, Англии, Германии, и Флоренции, опера начала обретать новые качества, новые стилевые и жанровые черты, принимая зачастую облик, заметно отличающийся от произведений первых авторов - Пери, Каччини и др. Так появляются в XVIII в. оперы *seria*, *buffa* в Италии, лирическая трагедия, комическая опера во Франции. В странах Европы появляется реалистическая опера. Как много оказалось разновидностей музыкально-театрального искусства – жанровых,

стилевых! Особое место в развитии оперного жанра с середины XIX века заняла музыкальная драма Вагнера и русская опера, реалистические традиции которой оказали заметное влияние на творчество и азербайджанских композиторов.

Отметим, что оперы композиторов многих стран, различных национальных культур, появившиеся позже известных мировых классических образцов жанра, создавались по их образцу подобно, повторяя их типы, жанровые черты. Но зачастую заметную роль в этих операх играло народно-песенное искусство, определяя неповторимый индивидуальный их облик. Таковыми оказались украинская, белорусская, среднеазиатские оперы с преобладающими в них песенными эпизодами.

Азербайджан представил миру жанр оперы, не имеющий аналога в мировой оперной культуре. Путь развития азербайджанского музыкально-театрального искусства, заметно отличающийся своей самобытностью, был совершенно иным и не совпадал с известными общеевропейскими образцами оперного жанра, хотя наши композиторы учились на этих образцах, осваивая сам жанр.

Несмотря на богатейшее народно-песенное и устно-профессиональное творчество, а в конце XIX - начале XX века оживлённую музыкальную, театральную и концертную жизнь (имеется в виду западноевропейское, русское искусство), а также различные формы любительского музицирования, национальной оперы в Баку не было до начала XX века. Азербайджанская музыкальная культура вступила на путь профессионального композиторского творчества гораздо позднее стран Европы, на сценах которых уже ставились шедевры мировой классики и современных композиторов. И вполне естественно, что национальные композиторы ориентировались на известные в мировом искусстве жанры с их закономерностями. Однако, случилось то, что нередко происходило с выдающимися художниками-первооткрывателями.

Как когда-то создатели первых опер во Флоренции, пытаясь возродить древнегреческую трагедию, явили миру новый жанр-оперу, так и автор «Лейли и Меджнун», стремясь, как говорил позже сам Узеир Гаджибейли, освоить общеевропейскую оперу, представил на суд слушателей новый тип - специфически восточный – мугамную оперу. Это произведение не только первый опыт, но и новый жанр – жанр восточной оперы. Первая мугамная опера привлекала многих исследователей. Как отмечает В. Виноградов «...вряд ли в истории музыки найдется такой поразительный пример перерастания фольклора в композиторское творчество. Эволюция эта была настолько

последовательна, органична, что сейчас даже трудно сказать, с какого времени самодеятельность и любительство в оперном искусстве Азербайджана уступили место профессионализму» (Виноградов, 1938, s. 44).

Многokrатно в течение нескольких десятилетий исследователи творчества Узеира Гаджибейли, музыковеды пытались раскрыть содержание, характер первой национальной оперы. Рожденное в начале XX века это произведение заявило о встрече двух типов мышления – народного и композиторского, восточного и европейского, что имело решающее значение для всей национальной культуры и означало возникновение совершенно нового для восточной музыки художественно-эстетического мышления. Перед исследователями встал вопрос оценки жанровой особенности этой оперы – считать ли ее мугамной, мугамно-песенной или же этапом к завоеванию оперного жанра общеевропейского типа. В связи с поставленным вопросом, рассмотрим отношение известных азербайджанских музыковедов - Э.Аббасовой, С.Касимовой, И.Абезгауз, Л.Карагичевой к определению жанра этой оперы.

Так исследователь И.Абезгауз подчеркивает новаторскую роль Узеира Гаджибекова в азербайджанской композиторской музыке. "...у Гаджибекова не было предшественников на родине, что он сам творил и предысторию азербайджанской композиторской музыки, и ее историю" (Абезгауз, 1987, s. 11). Как отмечает автор предысторией оперного жанра была первая мугамная опера Лейли и Меджнун» и последующие за ней оперы Узеира Гаджибейли. Эти произведения характеризовались безбрежным потоком эмоций, слабо дифференцированными сценическими образами, сценарием-"дирекционом" вместо партитуры, и импровизационным пением, которое мало отличалось от традиционного национального музицирования.

Л.Карагичева в статье «Мугамная опера в Азербайджане» представляет наиболее радикальный пересмотр традиционных оценок оперы «Лейли и Меджнун». Она рассматривает произведение как полноценную мугамную оперу, соответствующую мугаму как целостной художественно-эстетической концепции на всех уровнях музыкальной организации.

В интерпретации Карагичевой опера органично переплетается с образно-структурным строем одноименной поэмы Физули, представляя собой завершенное и самодостаточное произведение искусства. Она анализирует произведение через призму восточных эстетических принципов, применяя критерии, выработанные в рамках традиционного мугамного искусства.

Карагичева доказывает, что мугамная опера представляет собой не

незавершённую попытку освоения европейских форм, а самостоятельный и полноценный жанр восточного музыкального искусства.

Как отмечает автор создание оперы Лейла и Меджнун акция дважды новаторская. «Познавались общие законы музыкального театра. Постигались одновременно и те возможности их осуществления, какие заключало в себе конкретное национальное явление - мугам» (Карагичева, 1988, s.88).

Э.Абасова в своей монографии «Узеир Гаджибейли» подчёркивает прогрессивность композиторских решений Гаджибейли, его способность адаптировать европейские формы к специфике азербайджанской музыкальной культуры и развитие азербайджанского оперного искусства. «Её создание знаменовало качественно новый и важный скачок в азербайджанской музыке – переход от музыкального творчества устной традиции к сложным формам современной профессиональной музыкальной культуры» (Абасова, 1985, s.9). В её интерпретации опера представляет собой важный шаг в развитии профессионального композиторского мышления, демонстрирующий успешное освоение сложных музыкально-драматургических принципов.

Этот подход отражает стремление к объективной оценке исторических достижений национальной культуры, признавая как влияние европейских традиций, так и самобытность азербайджанского музыкального мышления.

Рассматривая оперу «Лейли и Меджнун» С.Касимова подчёркивает уникальность этого произведения. Выбранный композитором жанр музыкально-сценического искусства, стал местом «встречи двух типов мышления» - восточного и европейского, народного и композиторского. «Данный эстетический феномен, получивший столь яркое претворение в опере «Кёроглу, впервые заявил о себе уже в «Лейли и Меджнун». Другое дело, что сказался он не в форме органичного синтеза этих двух противоположных начал, а в форме их «примирения», что соответствует раннему этапу азербайджанского профессионализма» (Seçilmiş məqalələr 80. Qasimova, 2010, s. 12-13).

Соглашаясь с исследованием музыковеда, отметим, что опера, названная «мугамная» имеет под собой прочную основу – «опору» на мугамы, мугамные мелодии. В опере «Лейли и Меджнун» они заменили собою оперные формы – арии, раскрывающие эмоциональное состояние героев, его переживания. Используя мугамы в качестве характеристики героев Уз.Гаджибейли исходил их традиционной восточной эстетики толкования мугама как искусства самовыражения, духовного состояния. Важную роль в этом играла семантика лада. В азербайджанской музыке, в отличие от европейской, каждый лад имеет определённую сферу образности, как бы закреплённую за ней семантику.

Поскольку каждый мугам представляет мелодическое выражение конкретного лада, то соответственно через тот или иной мугам в опере передается то, или иное конкретное эмоциональное состояние героев. Уз. Гаджибейли, используя эти «качества» мугамов в характеристике героев, исходил из традиционной восточной эстетики толкования мугама как искусство самовыражения. В пользу названия оперы говорит и наличие мугамных эпизодов, их особая протяжённость, диктуемая структурными особенностями мугамов. В то же время композитор как великий драматург с блестящим чувством сцены, ощущения драматургии оперного произведения выстроил композицию оперы в соответствии канонам европейского оперного жанра. Имеется в виду распределение контрастов как внутри каждого действия, так и между ними (метризованные разделы достигают только генетически связаны с ними). Эти номера вырастают в опере до уровня и значения самостоятельных жанровых сцен. Всё это безоговорочно вписывается в драматургическую систему оперы европейского плана.

Принципы общеевропейской оперы проявляются и в попытке пронизать музыкальную ткань интонационно-тематическими связями. Характерный пример - вторая тема увертюры, которая впоследствии (5-е действие) будет господствовать в партии Ибн-Салама. Как типовой оперный прием воспринимаются и инструментальные интермедии (своего рода лейтмотив), предвещающие выход Лейли. Очень важно отметить, что узловая точка пятого действия – «Жалоба Меджнуна» - не является мугамной. Это авторская музыка, воспроизводящая интонации плача «Lamento», напоминает ариозо в оперных произведениях (куплетная форма). В опере это лирико-трагическая кульминация. Создание сцены такого рода – одно из художественных открытий Узеира Гаджибейли. О тенденциях, воспринятых из традиционных общеевропейских оперных закономерностей конструктивного порядка, говорит стремление композитора к чёткости, упорядоченности оперных сцен, достигнутые средствами обрамления, принципами репризы или рондальности.

Тональный план оперы также целиком укладывается в классическую тональную систему, что вообще будет характерно Узеиру Гаджибейли с его откровенной апелляцией к классическому стилю. Таким образом, мугамная импровизация была не единственной формой в опере. Как верно отмечает С.Касимова, Узеира Гаджибейли по праву можно считать основоположником двух ветвей азербайджанского оперного искусства – мугамной оперы и оперы общеевропейского типа. Такая трактовка позволяет рассматривать творчество композитора, как параллельное развитие двух равноправных художественных

направлений.

Каждый из авторов, исследуя жанровые особенности оперы, убедительно доказывают свою точку зрения. Невзирая на некоторые разногласия в определении жанра оперы, все музыковеды рассматривают это произведение как культурный символ, отражающий стремление Азербайджана сохранить свои музыкальные традиции, одновременно интегрируя их в мировую культурную среду.

Заключение. Оперная традиция, созданная Узеиром Гаджибейли, явилась спустя несколько десятилетий отправной точкой исканий азербайджанских композиторов. Эта традиция получила продолжение в операх «Скала невесты» Ш.Ахундовой, «Судьба певца» Дж.Джангирова, «Легенда о Белом всаднике» Ф.Ализаде. Переосмысление существующего жанра шло в качественно-новом облики (не в художественном, а технологическом смысле). Имеется в виду использование композиторами современных музыкально-выразительных средств своего времени. Оперная традиция Узеира Гаджибейли явилась также образцом для созданий опер композиторов стран Востока. Таковы, к примеру, две макамы оперы «Воскрешение иранских властелинов» и «Мариам», созданных в 20-х годах известным иранским поэтом-гуманистом и композитором Мирза-заде Эшки.

Литература

1. Абасова Э. Опера «Лейли и Меджнун» Узеир Гаджибекова. – Баку-1960, Азербайджанское Государственное Музыкальное издательство, 66с.
2. Абезгауз И. Опера «Кёроглы» Узеира Гаджибекова: О художественных открытиях композитора. Исследование. –М: Советский композитор, 1987, -232 с.
3. Карагичева А. Мугамная опера Азербайджана // Советская музыка, 1988, №2, с.86-93
4. Seçilmiş məqalələr 80. Solmaz Qasimova. Драматургия, жанровая специфика «Лейли и Меджнун» и ее национально-народные корни, Bakı, “Elm və Təhsil”, 2010. -248 səh.
5. Абасова Э.Узеир Гаджибеков. Путь жизни и творчества. – Баку, Элм, 1985, 198 с.
6. Абасова Э., Карагичева Л., Касимова С, Мехтиева Н., Таги-заде А. История азербайджанской музыки. - Баку, Маариф, 1992, ч.I, 301с.
7. Виноградов В. Узеир Гаджибеков и азербайджанская музыка. М., 1938, 77 с.

8. Карагичева Л. Мугам в Азербайджане // Профессиональная музыка устной традиции народов Ближнего, Среднего Востока и современность. – Ташкент, ГИЛИ им. Г.Гуляма, 1981
9. Касимова С. Оперное творчество композиторов Советского Азербайджана. Баку, 1973, ч. I, 102с.
10. Сарабский А. Возникновение и развитие азербайджанского музыкального театра. – Баку, Изд-во АН Аз. ССР, 1968, 272 С.
11. Сафарова З. Теоретические и эстетические проблемы в творчестве Узеира Гаджибекова. – Баку, Элм, 1985, 208 с.
12. Ливанова Т. История западно-европейской музыки до 1789. I том. Москва, Музыка 1983, - 696 с.

Daxil olma tarixi: 24.08 .25

Qəbul tarixi: 02.10.25