

ОБ ИЗУЧЕНИИ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

Айтач РАХИМОВА¹

РЕЗЮМЕ

Статья Рагимовой Айтач «О изучении художественных связей Азербайджанской народной музыки» посвящена проблеме выявления в результате исследования единства художественного процесса азербайджанской музыкальной культуры. Автор выделяет три аспекта, которые сыграли определяющую роль в развитии азербайджанской народной музыки. Это межнациональные, межжанровые связи народной музыки и межвидовые связи искусств. К проблемам межнациональных связей относится прежде всего характеристика феномена национального характера и изучение этнокультурных связей. Автор подчёркивает что изучение межжанровых взаимосвязей Азербайджанской народной и народно-профессиональной музыки, выявление в результате анализа определенных закономерных констант и есть аргумент специфики. Межвидовые связи азербайджанской музыки выявляются путём единого функционального содержания, то есть структурных универсалий музыкального и например декоративно – прикладного искусства. Подчёркивается что нужно проводить анализ художественных связей азербайджанской музыки на уровне ее межвидовых связей, как изучение структурных аналогий между разными видами искусств.

Ключевые слова: межжанровая, межрегиональная, межвидовая, художественные связи, этнокультура, инвариант, народная музыка.

¹ Assoc. Prof. Baku Academy Of Music, Baku, Azerbaijan, aytach(at)live.com

ABOUT STUDYING OF ART COMMUNICATIONS OF THE AZERBAIJANI FOLK MUSIC

ABSTRACT

Article Ragimova Aytach "About studying of art communications of the Azerbaijani folk music" is devoted to an identification problem as a result of research of unity of art process of the Azerbaijani musical culture. The author identifies three aspects, which played a decisive role in the development of Azerbaijani folk music. It's transnational, intergenre connection folk music and interspecies communication arts. To the problems of inter-ethnic relations refers first of all characteristics tick the phenomena of national character and the study of ethno-cultural ties. The author stresses that the study of intergenre of the interrelations of Azerbaijan folk, folk and professional music, identification, as a result of the analysis of certain natural constants, and there is an argument specifics. Interspecies communication of the Azerbaijan music are identified by a single functional content, that is the structural universals music and for example of the decorative - applied art. Emphasizes the need to conduct the analysis of artistic relations of the Azerbaijan music on the level of its interspecific relations, as the study of the structural similarities between the different types of arts.

Keywords: Intergenre, Interregional, Artistic Communication, Ethnic Culture, Invariant, Folk Music.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность изучения народной музыки определяется тем, что народная культура – это всегда животворящее начало, это исток, от которого исходит наше настоящее и будущее. Памятники истории духовного наследия азербайджанского народа являются активными факторами формирования современной национальной музыкальной культуры. Бережное отношение к нашим истокам служит не только гарантом его сохранения, но и является показателем культурного уровня общества в целом. Уважительное, достойное отношение к своему прошлому выражается в его охране, популяризации и, конечно, историческом и теоретическом изучении. Изучение культурного наследия, в том числе и музыкального искусства, народной музыки, раскрывает связь между прошлым, настоящим и будущим. Последнее важно не просто как уровень изучения ценностных ориентиров: речь идет о выживаемости народа, выживаемости этноса. Ведь понимание своей культурной предназначенности верно ориентирует в историческом пространстве и помогает определять роль культуры Азербайджана в единстве мирового культурно-исторического процесса. Вместе с тем, не будем забывать и о том, что и сегодня европоцентристские стереотипы достаточно популярны в мировой науке. Поэтому до сих пор актуальны исследования, посвященные отрицанию указанных позиций. В определенной степени и наша работа является одним из звеньев, которое опровергает европоцентристские концепции, путившие глубокие корни в науке.

Азербайджанская народная музыка ассимилировала многие явления культуры Востока. Однако в течение веков была сохранена самобытность народной музыки.

Безусловно, что, избирая тему исследования, закономерно ограничить круг вопросов. Мы остановились на тех аспектах, которые ярче всего функционируют в контексте нашей темы. Это:

- межжанровые связи азербайджанской народной музыки.
- межнациональные связи;

- межвидовые связи искусств;

Кроме того, именно эти художественные связи сыграли определяющую роль в развитии азербайджанской народной музыки и в сложении ее национальной характерности.

1. Межжанровые связи азербайджанской музыки. Основная цель исследования, посвященного **межжанровым взаимосвязям** в азербайджанской народной музыке, заключена в выявлении *единства* азербайджанской народной музыки. Прежде всего, цельность, единство музыкального языка, формы и содержания характеризует состоятельность национально-самобытного мироощущения. Аргументируя единство народной музыки, мы представляем те жанровые средства, которые обеспечивают оригинальность форм.

Важно уяснить, что жанры азербайджанской народной музыки не схожи между собой и по истокам творчества, но, тем не менее, органичны в контексте азербайджанской народной музыки. Так, например, азербайджанские мугамы, получившие развитие как продукт арабо-мусульманской культуры, в конечном итоге воплотили азербайджанский менталитет. В каждом жанре ярко выражено азербайджанское национальное начало, особенности азербайджанского типа музицирования.

Наличие в музыкальной культуре общих элементов и структур указывает на ее особенности и специфику. Именно поэтому изучение межжанровых взаимосвязей азербайджанского фольклора, Азербайджанской народной и народно-профессиональной музыки, выявление в результате анализа определенных закономерных констант и есть аргумент специфики. Доминирующие и стабильные элементы языка, формы, выявленные в результате анализа, являются лучшим подтверждением и аргументацией целого «реестра» национально-специфических особенностей азербайджанской музыки.

Изучение межжанровых связей азербайджанской народной музыки позволяет ответить на один из краеугольных вопросов о национальной специфике азербайджанской музыкальной культуры. Основная задача такого исследования. Исследовать глубинные

признаки в азербайджанской народной музыке. Выявить специфические характеристики каждого жанра.

Различные жанры азербайджанской музыки устной традиции, при наличии общих универсальных признаков, обладают ярко выраженными специфическими особенностями. Здесь свою роль играют многие факторы, в том числе место данного жанра в системе форм общественного сознания, конкретно практическое назначение, характер выполнявшихся им идеологических функций. Одним из составных признаков фольклора является коллективность. Как правило, произведения народного творчества не связываются с личностью какого-нибудь одного автора и считаются достоянием если не всего народа, то определенной социальной группы или территориальной общности. Это не исключает участия личного творческого начала в их создании и исполнении. П.Богатырев различает два вида проявления коллективности в фольклоре: «активно-коллективный» и «пассивно-коллективный». К первому он относит такие виды народного творчества, которые не только считаются общим достоянием коллектива, но и создаются коллективом; ко второму – произведения, «которые хотя и считаются общим достоянием данного коллектива, но создаются отдельными людьми, которые могут даже и не принадлежать к данному коллективу...»[1.с.384] Таковы эпические фольклорные жанры, в том числе и музыкально-поэтическое творчество азербайджанских ашыгов. Исполнение последних требовало особых способностей и профессиональных навыков и являлось сферой отдельных лиц. Коллективность в данном случае определяется тем, что создатели и исполнители эпических жанров не отделяли себя от народа и мыслили общими, традиционными представлениями, выработанными в процессе совместной трудовой деятельности и тесного постоянного общения членов коллектива.

Что же касается азербайджанского мугама, то в силу своей жанровой специфики он ассимилировал в себе многие фольклорные истоки – обрядовый напев и лирическую песенность, скорбные интонации плача и героические повествовательные мотивы. Творческое содружество профессиональных певцов и инструменталистов, поэтов – городская интеллигенция – стала той средой, в которой сложилось и

развивалось искусство мугамата. Мугамы – это произведения устно-профессиональной традиции, где традиционная бесписьменная музыка органически сочетается с письменным поэтическим творчеством.

Специфика каждого жанра в азербайджанской музыке определяется не только различным соотношением в них коллективного и авторского начал, но и различной степенью проявления традиции и импровизации. «Сущность движения традиции, - пишет И.Земцовский, - состоит в уравновешенности, достигаемой ценой постоянной борьбы противоположных качеств, из которых важнейшие – устойчивость и изменчивость, стереотипность (формульность, клише) и существующая на ее основе импровизационность».[2.с.63] Устойчивость в музыке устной традиции с необходимостью предполагает вариантность, изменчивость, импровизационность. Однако соотношение традиции, устойчивости и импровизации разнится в зависимости от жанра. Так, обрядовая песенность дает меньше возможностей для проявления импровизационного начала, чем лирическая: она более устойчива и консервативна по форме. В мугамную композицию входят разделы, состоящие из вокальных мелодий импровизационно-речитативного склада, которые определяют основное интонационное содержание мугама. Именно эти импровизационные разделы и составляют сущность мугама как жанра профессиональной музыки устной традиции. Реализация последних во многом зависит от мастерства исполнителя.

Каждый жанр в азербайджанской народной музыке занимает свое определенное место. Здесь четко выявлена жанровая определенность. В этом смысле, безусловно, облегчен сам процесс сравнительного анализа.

В исследовании должны быть выявлены доминирующие жанровые признаки. Последнее весьма важно. Доминирующие принципы системы в разных фольклорных традициях разные. Хотя музыкальная система едина в своих проявлениях – это звук, тон, лад, интонация, ритм, форма и т.д. Именно то или иное доминирование жанровых показателей, а также их взаимосвязи и определяют национальную специфику народной музыки.

Далее нужно рассмотреть жанровые универсалии азербайджанской народной музыки как основу межжанровых связей. Любая жанровая категория обладает как специфическими закономерностями, присущими только ей, так и общими закономерностями, нашедшими отражение во всех или многих жанрах национальной культуры. Основной определяющей константой в рассмотрении общих универсалий жанровой системы азербайджанской народной музыки должны стать особенности ее ладовой организации. Ко второй группе значений, характеризующих общие универсалии жанров азербайджанской народной музыки. В данном случае речь пойдет о мелодических типах интонирования. Это опевание секвенция предъём. Вышеопределённые типы интонирования чрезвычайно типичны для азербайджанской мелодики. Ни одна из сторон музыки не отличается такой большой свободой, как мелодия, в частности, ее рисунок. В этой свободе – залог индивидуальности мелодии. Перемены направления, разнообразные изгибы, бóльшая или меньшая интенсивность движения – все это имеет важное выразительное значение и играет огромную роль в создании ее определенного характера. В этом смысле классификация типов интонационного развития, присущего той или иной музыкальной культуре, требует особой гибкости, признания легкой переходимости форм движения друг в друга и свободной их сочетаемости. Применительно к азербайджанской мелодике мы должны констатировать, что опевание – это первичная интонационная ячейка, структурная единица в народной музыке. Выразительное своеобразие азербайджанского мелоса во многом определяется замедленностью разворачивания интонации. Появление каждого нового тона здесь преподносится как «интонационный сдвиг», каждый тон почти всегда опеваётся, поступенное движение заменяется секвенцированием, в котором используются различные виды повторов, в том числе и разнообразные предъёмы. Главной особенностью азербайджанской мелодики становится концентрация неустойчивых звуков вокруг устойчивых опор: как неподвижных – в процессе опевания, так и плавно сменяющихся – в процессе секвенцирования. В этом и заключается одно из характерных отличий азербайджанской мелодики от мелодики европейского типа. Между тем, необходимо выделить обобщающие универсалии азербайджанской жанровой системы на уровне

ритмоинтонационности. Безусловно, что от ритма зависят многие общие жанровые свойства мелодии, например танцевальность, песенность. Метроритмический строй жанровой системы азербайджанской народной музыки неповторимо своеобразен и характеризуется своими закономерностями. Специфика каждой жанровой ветви азербайджанской музыки предусматривает наличие ярчайших внутренних ритмических особенностей. К числу структурных обобщающих универсалий жанровой системы азербайджанской народной музыки относятся три категории – повторность, вариантность и рондальность.

Следующий аспект – типологические модели в межжанровых связях азербайджанской народной музыки. Основным критерием художественных межжанровых связей является известная методологическая идея о музыкальном фольклоре как многоуровневой системе музыкальных традиций. Здесь подчеркнем, что жанрообразующие средства и основы межжанровых связей азербайджанской народной музыки относятся к разным идеологическим показателям. Ведь народная музыка – это самый сложный организм. Известно, что музыкальный фольклор имеет множество связей как внутри своей системы, так и внетекстовых связей. Именно поэтому требуют рассмотрения и элементы системы, составляющие ее костяк, и контекст, внутри которого идут активные межжанровые связи.

Безусловно, что основой анализа являются ладовые модели и интонационно-ритмические типологии. Наряду с ритмическими моделями необходимо рассмотрение особенностей партитуры, а также типологии композиций.

Наиболее результативным потенциалом отличается интонационный синтез в произведениях «мугамного стиля». Здесь явны особенности музыкального языка и формы азербайджанского мугама, которые носят характер универсалий в рамках системы азербайджанской народной музыки.

И, наконец, обобщающий аспект – это универсальное и специфическое в азербайджанской народной музыке.

Азербайджанская народная музыка, являясь гениальной данностью, я бы сказала – сокровенным артефактом азербайджанского народа, формировалась не сразу. Азербайджанская народная музыка в процессе своего развития ассимилировала многие веяния, течения иных народов. С другой стороны, в самой народной среде, в ее духовности происходили разного рода сдвиги, изменения, развития. Безусловно, они носили динамический характер, ибо сложившаяся система музыкального национального стиля весьма подвижна.

Надо сказать, что идеи межвидовых, междисциплинарных, межжанровых взаимосвязей искусств сегодня активно будируются в научной практике. Последнее рождает различного рода комплексные исследования, имеющие единую проблематику.

2. Межрегиональные связи азербайджанской народной музыки. Аспект, связанный с ролью **межрегиональных связей** в развитии азербайджанской народной музыки, тесно связан с определением феномена национального характера в музыке. Проблема национальной специфики в культуре и искусстве в условиях тоталитарного режима по понятным причинам не поощрялась. Сегодня, когда Азербайджан активно входит в мировое пространство, необходимо четко и ясно определить характеристики, свойственные азербайджанской культуре, в том числе и музыкальной.

Определяя художественные связи азербайджанской народной музыки как идентификацию национальной самобытности, мы, несомненно, должны указать на связи азербайджанской музыки в контекстном восточном видении. Как известно, музыка народов стран Ближнего и Среднего Востока, при всей ее региональной специфичности, имеет много общих черт. Последние были обусловлены общностью социально-экономических условий и тесным взаимодействием в процессе исторического развития.

При всем разнообразии направлений и школ профессиональной музыки устной традиции на Востоке, существовали общие черты, которые и определяли стиль этой музыки. Яркие черты общности касаются инструментария, а потому, соответственно, вокально-инструментального ансамблевого исполнительства. При всем том, что

введение каждого нового инструмента в общий ансамбль имело свои нормы и правила, тем не менее, можно говорить об определенной общности инструментального состава. Сходен был и собственно «механизм» преемственности в обучении музыкальному искусству. Так, «наиболее продолжительного времени требовала подготовка исполнителей макомов (и всех вообще разновидностей макомата). При этом роль устада, например, в Узбекистане и Таджикистане, сводилась к изустной передаче ученику всего музыкального текста макомов, который он должен был возможно точно воспроизвести в традиционном стиле с соблюдением всех установленных канонов. От исполнителя требовалась академическая строгость в отборе средств, тщательная отделка деталей и, желательно, использование наиболее общеизвестных ауджей. Индивидуальный подход к ауджам разрешался только самым высококвалифицированным мастерам» [3, с.15].

К проблемам межнациональных связей относится прежде всего характеристика феномена национального характера и изучение этнокультурных связей. В данной теме доминантным является понимание истории азербайджанской народной музыки как развития исторической психологии народа. Понятие национального характера предусматривает опору на устойчивые особенности, характерные для той или иной национальности. Доминирующие черты расцениваются как национально характерные. Национально специфические черты формируются как общие черты мировосприятия, поведения, мышления. Национальную специфику отличает совокупность особых качеств, отличающих искусство одного народа от искусства другого. Органической составной частью межнациональных связей являются этнокультурные связи азербайджанской народной музыки. Параметры тюркской музыкальной системы динамизированы на уровне ладовой системы и жанровой системы. Достаточно напомнить почти полную идентичность содержания, форм воспроизведения, музыкального языка и ладовой системы ашыгской музыки в Турции и Азербайджане, практику акынов, бахши, кюйчи и т.д.[4.с.20]

В трудах азербайджанских музыковедов дан достаточно полный сравнительный анализ ладовых систем и жанров, сложившихся в азербайджанской народной музыке и тюркской музыкальной культуре.

Надо сказать, что теоретический анализ ладовых моделей и интонационных типологий позволяет конкретизировать межнациональные связи на определенном уровне.

Здесь укажем и на арабскую музыкальную традицию, художественную систему арабо-мусульманского искусства, родственную искусству мугамата. Подчеркнем роль светской культуры, отраженной в памятниках письменной культуры, в развитии такой формы, как мугам. Азербайджанские мугамы вобрали в себя лучшие традиции профессиональной музыки устной традиции эпохи Халифата. Основой же их была аутентичная музыкальная культура. Важным аргументом служит органичная взаимосвязь народного и профессионального уровней, позволяющая увидеть новые ракурсы изучения азербайджанских мугамов.

3. Межвидовые связи азербайджанской музыки. Методологической опорой здесь является следующий ракурс – выявление единого функционального содержания, то есть структурных универсалий музыкального и например декоративно – прикладного искусства. Поиск идентичных духовных моделей, структурных типов откроет особенности культуры и, в то же время способствует уточнению тех ярких строений искусства Азербайджана, которые явились вкладом в сокровищницу восточной культуры.

Таким образом нужно проводить анализ художественных связей азербайджанской музыки на уровне ее межвидовых связей, как изучение структурных аналогий между разными видами искусств.

Говоря о межвидовых художественных связях азербайджанской музыки, достаточно напомнить теснейшую связь музыки и поэзии в азербайджанской культуре. Исполнитель музыки в средневековый период представлял и как музыкант, и как поэт. Здесь особо подчеркнем роль поэзии в профессиональной музыке устной традиции, ее особую образно-эмоциональную роль.

По мнению учёных, в эпоху азербайджанского Ренессанса (XII век) сформировалась особая художественная целостность искусств и музыка в этом ряду занимала свое достойное место. Именно в тот

период развивается градостроительство. Зодчество, тебризская школа миниатюры, появляется плеяда поэтов во главе с Низами Гянджеви.[5.с.5]

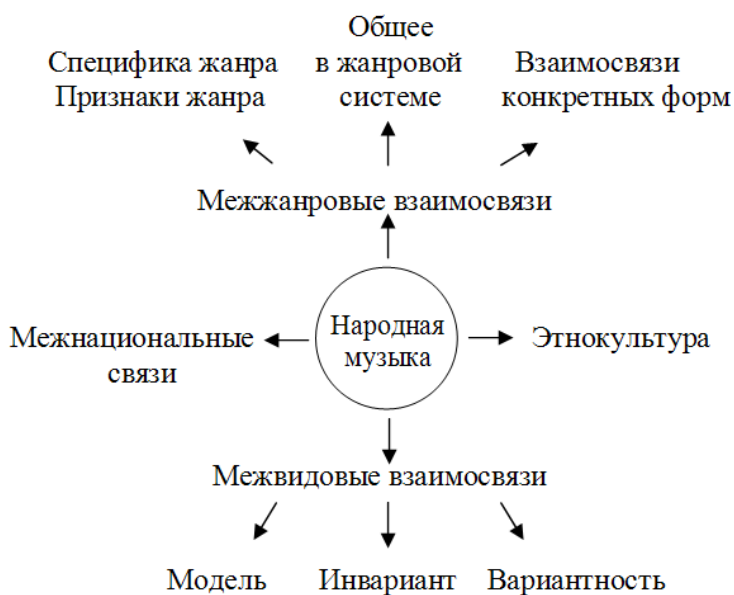
О тесных взаимосвязях азербайджанского искусства свидетельствуют и ковраведы. Так, по их мнению ковроделие Азербайджана было тесно связано с искусством Азербайджана как по структуре, так и по содержанию.

Межвидовые связи азербайджанской народной музыки обосновывается нами, на идее инварианта, стереотипа и его многочисленных модификаций. Вместе с тем, этот аспект имеет не только структурный аспект, но и образно смысловой. Известно что азербайджанской народной музыке являющийся частью ближневосточного региона характерна специфика образных ассоциаций. Клишированные, отстоявшиеся художественные образы и символы тесно связаны друг с другом. Они образуют крепкую, я бы даже сказала, жесткую соподчиненность музыкального мышления как временного искусства с искусствами пространственными, например, декоративно-прикладным искусством. Приведем только один пример «цементирующего» характера. Так, мифологическими мотивами, символами, разнообразными метафорами пронизана народная поэзия, песенное творчество, ашыгское, мугамат. Извлечение из этого богатейшего наследия мифологических моделей, инвариантов, преподнесение их в качестве ценного материала, объединяющего азербайджанскую духовность, само по себе служит уяснению ценности нашего наследия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подчеркнем, что процессы кристаллизации национальной азербайджанской народной музыки невозможны без огромной роли художественных связей, особенно тех, которые были охарактеризованы выше. Так, только один ракурс – единство художественного процесса в историческом развитии азербайджанской народной культуры – акцентирует роль целостности, компактности этнокультуры, что и

определяет удивительное единство художественного творчества азербайджанского народа. Здесь важно всё – и художественно-эстетические особенности образной системы азербайджанской народной музыки, и анализ основных образных единиц – героических, лирических, трагических, и система поэтических представлений, позволяющие вычертить и линию преемственности в истории азербайджанской музыки.

«Родословная» азербайджанской народной музыки связана со многими явлениями культуры Востока. Азербайджанская народная музыка – это явление многоуровневое, многопластовое, синтезирующее многие артефакты национальной культуры. Дифференцировать ткань азербайджанской народной музыки сложно, но необходимо. Только вникнув в культурную среду азербайджанской народной музыки,

рассматривая ее отдельные компоненты и слагаемые, можно рассуждать о ее целостности и монолитности.

В заключение скажем следующее. Любая научная работа, не может не учитывать фактора глобализации. Глобализация действительно вносит принципиально новый взгляд и в науку, и в жизнедеятельность, и в функционирование как этномузыказнания, так и собственно музыкального фольклора. Вместе с тем, важно отметить, что глобализация – это, на наш взгляд, ни в коем случае не порождающий процесс, а результат нового видения картины мира. Однако важнейшим следствием глобализации, и в том числе культурной глобализации, является формирование глобальных по своему охвату и масштабу феноменов, структур, мегасистем, в достаточно большой степени определяющих характер изменений современных контактов.

Практически народное музыкальное творчество и его художественные связи являются единой проблемой, ибо народная музыка функционирует и развивается в широком культурном контексте. Закономерно, что реализация сущностных свойств народной музыки непосредственно связана с ее формирующими слагаемыми. Поэтому актуализация сущности народной музыки тесно связана с ее художественными связями.

ЛИТЕРАТУРА

- Богатырев П. Вопросы теории народного искусства. М.: Музыка, 1971, с. 384
- Земцовский И. Народная музыка и современность (К проблеме определения фольклора) / Современность и фольклор. Статьи и материалы. М.: Музыка, 1977, с. 63
- Кароматов Ф. Исполнительские традиции народов Ближнего и Среднего Востока в условиях современности .В кн. Традиции музыкальных культур народов Ближнего, Среднего Востока и современность.-М.:Сов.композитор,1987.с. 17-27.
- Тагиева С.Н. Проблемы сравнительного анализа азербайджанской и турецкой ашыгской музыки.Авториферат диссертации на соиск. канд.искусствоведения.
- Касимов К. Очерки из истории музыкальной культуры Азербайджана XII века, Искусство Азербайджана.Т.2.-Баку:Издат.АН АзССР 1949.с. 52