«...В СТОРОНУ ПРОГРЕССА И РЕВОЛЮЦИИ В ИСКУССТВЕ»

**Муслим Магомаев,
 народный артист СССР**

17 сентября 1985 года исполнилось 100 лет со дня рождения великого азербайджанского композитора Узеира Гаджибекова. Выдающийся представитель мирового музыкального искусства первой половины XX века, Уз.Гаджибеков не только заложил основы современной профессиональной музыки Азербайджана, но и открыл широкие пути для прогресса музыкального искусства и художественной культуры других народов Ближнего и Среднего Востока.

Узеир Гаджибеков обладал талантом многогранным, охватывающим различные сферы деятельности – это был выдающийся учёный и педагог, писатель и публицист, историк и фольклорист, общественно- политический деятель. Синтез этих ярких дарований помог композитору создать национальную по форме, социалистическую по содержанию и интернациональную по духу музыку, получившую всемирное признание и вошедшую в золотой фонд советской и мировой музыкальной культуры.

Народное искусство, музыка, фольклор таят в своих недрах неисчерпаемые богатства. Уз.Гаджибеков смог отыскать «заветный ключ» к бесценной сокровищнице многовекового народного творчества, проникнуть в её тайники, привести в движение древнейшие пласты азербайджанского национального искусства, вскрыть и выявить его безграничные возможности.

Как нельзя себе представить развитие азербайджанской музыкальной культуры без Уз.Гаджибекова, так невозможно и анализировать его огромное творческое наследие в отрыве от народной музыки. Композитор глубоко постиг особенности всех её жанров – песни, танца, ашугскогого искусства, мугама, воссоздав в своём творчестве своеобразие их мелодики, ритма и лада.

Смелый новатор, Гаджибеков проложил новый путь развития азербайджанской музыки. Он нарушил веками сложившиеся традиции, смело вышел за их рамки, но не отбросил, а качественно обогатил весь предшествующий опыт национальной музыкальной культуры. Его творческая деятельность провела решительную границу между прошлым и будущим азербайджанской музыки, между её вчерашним и завтрашним днём.

« Народ – первый композитор, создатель прекрасных песен и танцевальных мелодий», - писал Гаджибеков. Невольно вспоминаются слова великого русского композитора Михаила Ивановича Глинки: «Музыку создаёт народ, мы же, композиторы, её только аранжируем.» Так величайшие художники осуществляли в своей музыке основной принцип высокого искусства – «общечеловеческое признание через национальное», возвышая национальный дух и характер до общечеловеческих идеалов.

Формированию Гаджибекова-художника во многом способствовала непосредственно та среда, в которой развивался его композиторский талант. Музыкальный быт Шуши – одного из старинных центров азербайджанской музыки – явился той почвой, на которой выросло творческое дарование композитора. Затем в Горийской учительской семинарии были заложены основы музыкального образования Гаджибекова.

Далее следует время музыкально-творческой работы, наглядно продемонстрировавшей итоги ранних музыкальных впечатлений и знаний, а также широкий размах дарования композитора. На этом этапе Гаджибеков осознал необходимость всестороннего усовершенствования своего образования, широкого усвоения наследия мирового музыкального искусства.

Яркий талант композитора формируется в период обучения в Москве и Петербурге, где молодой музыкант постигает опыт мировой музыкальной культуры: Бах, Бетховен, Верди, Глинка, Бородин, Чайковский находятся в сфере пристального творческого внимания Узеира Гаджибекова. У великих композиторов он учится музыкальному реализму, искусству живой, народной речи и успешно овладевает комплексом теоретического мастерства. Тесная дружба связывала Гаджибекова с такими выдающимися представителями русской советской музыки, как А.Глазунов, Н.Мясковский, Р.Глиэр, С.Прокофьев, Д.Шостакович и др. Этот творческий контакт дал талантливому мастеру неограниченную возможность в осуществлении сплава классических традиций русской и мировой музыкальной культуры с восточной музыкой.

Тёплые братские отношения, творческие связи поддерживал Гаджибеков и с композиторами – классиками республик Закавказья – З.Палиашвили и А.Спендиаровым. Личность широкого творческого и общественного диапазона, Гаджибеков отчётливо понимал значение взаимообогащения и взаимовлияния культур народов Советского Союза, отдавая себе отчёт в том, что многовековая изоляция национального искусства обедняет и суживает масштабы его художественности. Всем своим творчеством композитор способствовал разрушению, казалось бы, «несокрушимой стены» между музыкой Запада и Востока.

Именно органичный синтез этих двух различных музыкальных систем мы наблюдаем в первом значительном сочинении Уз.Гаджибекова – мугамной опере «Лейли и Меджнун», написанной по одноимённой поэме классика азербайджанской поэзии Физули. Это была не только первая азербайджанская опера, но и первая опера на Востоке. Созданная в 1908 году, после революционных событий 1905-1907 гг., она стала символом борьбы за свободу человеческой личности . День премьеры «Лейли и Меджнун» считается днём рождения азербайджанского музыкального театра.

Уз.Гаджибеков написал ещё пять мугамных опер, в которых использовал литературные сюжеты, поэтические сказания и легенды народных эпосов Востока, воспев верную любовь и преданную дружбу, труд, равенство и братство всех народов.

В этот период наряду с выдающимися деятелями азербайджанской культуры – такими, как Н.Нариманов, М.Магомаев, М.Сабир, Дж.Мамедкули-заде – Гаджибеков направляет свой талант против бесчинств царского самодержавия, уродливых устоев патриархально-феодального быта. «Вера в силу музыки и желание музыкальными средствами бичевать общественно-бытовые пороки... натолкнули меня на мысль создать комический музыкальный жанр – оперетту», - писал Гаджибеков.

В трёх своих опереттах Гаджибеков, который был и автором их либретто, проявил себя как блестящий сатирик, драматург. В них, как и в критических работах, фельетонах, статьях Гаджибекова, проявился его публицистический талант, разящий пороки, пережитки, уродливые явления жизни. Лучшая из музыкальных комедий Гаджибекова – «Аршин мал алан» - обошла сцены и экраны многих стран мира, открыла путь азербайджанской музыке к всесоюзному и мировому признанию.

Великая Октябрьская социалистическая революция и установление Советской власти в Азербайджане в 1920 году открыли перед Гаджибековым невиданные перспективы в творческой и организационной деятельности. «Настало время, - с радостью отмечал он, - когда старое, рутинное и консервативное-низменное отношение к музыкальному искусству уступило своё место новому прогрессивно-революционному и высокому взгляду, дающему широкую возможность делать гигантские шаги в сторону прогресса и революции в искусстве».

Гаджибеков смело берётся за революционные преобразования в музыкальном искусстве. Событиями огромного значения становятся создание им первого азербайджанского многоголосого хора и первого в истории Востока нотного оркестра народных инструментов, пропагандирующих образцы как народной музыки, так и классического репертуара. Сам Гаджибеков создаёт прекрасные произведения для этих коллективов. Значительны в этом отношении две его оркестровые фантазии «Шур» и «Чаргях», впервые блестяще претворившие в национальной музыке принципы сонатной формы и открывшие путь более успешному развитию азербайджанской симфонической классики. Жемчужинами песенного творчества композитора стали такие романсы, как «Без тебя» и «Возлюбленная», написанные на стихи великого поэта Востока Низами Гянджеви.

Вершиной творчества Гаджибекова является монументальная героико-эпическая опера «Кёр-оглы», - о крестянском восстании на рубеже XVII – XVIII вв. К созданию этой оперы он подошёл во всеоружии профессионального мастерства, с утвердившимися творческими и эстетическими позициями. И не случайно, что он создаёт подлинный шедевр, удостоенный Государственной премии СССР и вошедший в золотой фонд советской многонациональной оперной классики.

Узеир Гаджибеков сыграл активную роль в организации азербайджанского государственного симфонического оркестра, Азербайджанской государственной консерватории (в настоящее время они носят его имя), Союза композиторов республики, первым председателем которого он был; Уз. Гаджибеков – и в числе учредителей Академии наук Азербайджана. Одним из первых на Востоке теоретически раскрыв понимание народности, национального и интернационального, глубоко и всесторонне исследуя ладовые основы азербайджанской музыки, в 1945 году он завершил фундаментальный научно-теоретический труд «Основы азербайджанской народной музыки».

Создав и возглавив азербайджанскую композиторскую школу, народный артист СССР Узеир Гаджибеков воспитал целую плеяду талантливых и ярких мастеров, ставших достойными преемниками и продолжателями своего великого учителя. Среди них – Герои Социалистического Труда, народные артисты СССР, лауреаты Государственных премий СССР и Азербайджанской ССР Кара Караев, Фикрет Амиров, Ниязи и многие другие, активно заявившие о себе в различных музыкальных жанрах.

Многогранное творчество Узеира Гаджибекова заняло прочное место в истории становления и развития советского музыкального искусства. Творения великого классика – не просто достояние истории, но и наша живая современность. Муза Гаджибекова одухотворяет нашу сегодняшнюю жизнь – её праздники и будни. Музыкой Гаджибекова – Гимном Азербайджанской ССР – начинает каждый свой новый трудовой день моя республика.

«Курьер», октябрь 1985 г.