

BƏDİİ MƏDƏNİYYƏT
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА
ARTISTIC CULTURE

УДК 792,6:782,1(479.24) ”2000

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16053188>

**ОПЕРНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ АЗЕРБАЙДЖАНСКОГО
КОМПОЗИТОРА УЗЕИРА ГАДЖИБЕЙЛИ
В СЦЕНИЧЕСКОМ ОФОРМЛЕНИИ
ЗАРУБЕЖНЫХ ТЕАТРАЛЬНЫХ ХУДОЖНИКОВ**

НАРГИЗ ГУЛИЕВА*

докторант Азербайджанской Академии Художеств

AZ 1154, Bakı, Heydər Əliyev pr. 24

E-mail: naraazizova@yahoo.com

<https://orcid.org/0009-0006-9479-7138>

Sitat gətirmək üçün: Quliyeva, N. Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin opera əsərləri xarici teatr rəssamlarının səhnə tərtibatında // Bakı: Musiqi dünyası. Beynəlxalq Elmi Musiqi Jurnalı, – 2025.Cild 27. № 1 (102), s.64-73.

Для цитирования: Гулиева, Н. Оперные произведения азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли в сценическом оформлении зарубежных театральных художников // — Баку: Мир музыки. Международный научный журнал, – 2025. Том 27. № 1 (102), с.64-73.

For citation: Guliyeva, N. Opera works of azerbaijani composer Uzeyir Hajibeyli in stage design by foreign theatre artists // – Baku: World of Music. International Scientific Journal, – 2025. Vol.27 / 1 (102), pp.64-73

Резюме

В настоящее время сценография как театрально-декорационное искусство все чаще определяется как самостоятельный выразительный язык, влияющий на драматургию спектакля, образную систему и восприятие классического музыкального наследия. Сценографическое решение современных постановок азербайджанской оперы как в стране, так и за рубежом иностранными театральными декораторами остается малоизученной темой в искусствоведении, что и определяет своевременность и **актуальность исследования. Цель статьи** изучить художественное оформление оперных произведений выдающихся азербайджанских композиторов, поставленных в разных странах зарубежными театральными художниками. **Методология исследования** опирается на аналитико-описательный и компаративистский методы. **Научная новизна статьи**

* ©Наргиз Гулиева, 2025

определяется тем, что исследователь впервые проводит комплексное описание и анализ сценографических интерпретаций оперных произведений великого азербайджанского композитора Уз.Гаджибейли, как «Лейли и Меджнун» и «Аршин мал-алан», осуществленными зарубежными театральными художниками. **Полученные результаты.** В исследовании был проведен анализ сценографии указанных оперных произведений, поставленных в разные периоды на мировых театральных сценах, а также некоторых эскизов декораций и образцов костюмов зарубежных театральных художников, как Саваш Камрез (Турция), Иван Шулыкин (Украина), Любовь Сидельникова (Беларусь), Томиана Томова-Начева (Болгария), работавших над их художественным оформлением. Анализ творчества этих художников показал, что в соответствующем произведению историческом, временном и пространственном художественном решении оформлении сцены особое внимание уделялось сохранению вопросов нравственности в рамках народности и традиционализма. Тенденция к многообразию художественных стилей сценического оформления, которая сопровождает современность, демонстрирует онтологически высокий уровень театрально-декорационного искусства как искусства. **Практическое и теоретическое значение** статьи заключается в углублении научного знания о сценографии как интерпретационного средства выразительности в оперном искусстве, а также визуальной адаптации национального музыкального наследия Азербайджана в международном театральном пространстве. Основные выводы статьи могут быть использованы в деятельности театральных художников при подготовке новых постановок азербайджанских опер за рубежом. **Ключевые слова:** Азербайджан, опера, спектакль, сценография, художественное оформление, зарубежные театральные декораторы.

Введение.

Сегодня в мировой театральной общественности наблюдается растущий интерес к национальным культурным традициям, в том числе и оперному искусству Азербайджана. Оперные произведения азербайджанских композиторов получают сценическое воплощение на сценах театров разных стран. Активация международных постановочных практик обуславливает актуальность изучения вопросов сценического оформления оперных произведений азербайджанских композиторов зарубежными художниками. Художественное оформление спектакля это не только визуальное составное, но и ключ к интерпретации национальных культурных кодов, смыслов и эстетических концепций.

Цель исследования изучить художественное оформление оперных произведений выдающего азербайджанского композитора Уз.Гаджибейли, поставленных в разных странах зарубежными театральными художниками, как Саваш Камрез (Турция), Иван Шулыкин (Украина), Любовь Сидельникова (Беларусь), Томиана Томова-Начева (Болгария). Для достижения поставленной цели была сформулирована задача провести анализ особенностей сценографии опер Узеира Гаджибейли в зарубежных театральных постановках последних лет. Кроме того, немаловажно было выявить специфику

интерпретации национальных тем, а именно индивидуальные художественные подходы зарубежных театральных художников в оформлении оперных спектаклей Узеира Гаджибейли «Лейли и Меджнун» и «Аршин мал-алан».

Теоретическая значимость исследования заключается в углублении искусствоведческого научного знания и представления о сценографии оперного искусства, об особенностях восприятия и визуальной адаптации национального музыкального наследия Азербайджана в международном театральном пространстве. Результаты данного исследования могут быть практически значимы в деятельности театральных художников при подготовке азербайджанских опер за рубежом, а также в повышении профессионального уровня молодых сценографов. Результаты исследования могут быть применены на спецкурсах по сценографии, театальному искусству и музыкальному театру.

Материалы и методы.

Среди научно-теоретических работ, посвященных изучению истории развития национальной сценографии в музыкальном театре следует особо отметить монографические исследования С.Садыхбековой «Творчество художников Азербайджанского Театра Оперы и Балета» [2], С.Гусейновой «Сценография Азербайджанского Государственного театра музыкальной комедии» [1] и Н. Мирзоевой «Художественное оформление музыкальных спектаклей конца XX – начала XXI веков в Азербайджане» [5]. Данные работы были посвящены изучению творчеству отечественных художников театра, особенностям национальной сценографии. Наше же исследование в отличие от вышеуказанных посвящено изучению особенностей сценического оформления зарубежными театральными художниками оперных произведений азербайджанского композитора, поставленных на сценах театров других стран.

В ходе исследования был применен описательно-аналитический и сравнительный метод, что позволило охарактеризовать сценическое решение и визуальный язык художников. Посредством семиотико-интерпретационного подхода и культурологического анализа были расшифрованы культурные значения, заложенные в оформлении спектаклей.

Обсуждение и результаты

Сохранение национальной идентичности в театральном-декорационном искусстве: народность и традиционализм

Азербайджанский театр, в том числе национальное оперное искусство, имеющее богатую историю, нашло свое воплощение не только в театрах страны, но и за ее пределами, на самых престижных сценах мира, представляя азербайджанскую культуру и искусство и знакомя с ними мир.

Опера и, как следствие, сценография оперного спектакля более гибки в плане традиций. Так, большая часть работы направлена на создание впечатляющей, зрелищной динамической последовательности. В оперном театре синтез искусств происходит на основе музыкального материала. Довольно сложно отойти от стандартных, привычных приемов в структуре спектакля. С развитием визуального оформления спектакля одновременно растет интерес к традиционным (природным, конструктивным, сценическим, графическим) дизайнерским решениям. В этом смысле художники сцены сохраняют основу культурных традиций, сформированных на протяжении многих поколений в национальном театре. Конструктивисты продолжают актуализировать театр как форму духовной коммуникации общества.

Индивидуальный подход зарубежных театральных декораторов к художественному оформлению оперных постановок азербайджанских композиторов служит сохранению вопросов нравственности в рамках народности и традиционализма. Анализ творчества этих художников в соответствующем произведении историческом, временном и пространственном решении свидетельствует о сохранении вопросов нравственности в рамках народности и традиционализма. Тенденция к многообразию художественных стилей сценического оформления, которая сопровождает современность, демонстрирует онтологически высокий уровень театрально-декорационного искусства как искусства. Оно не повествует — оно показывает, не высчитывает — оно строит, оно мыслит не фрагментами, а каскадом художественно-изобразительных средств. Главным направлением стало создание такого театрально-декорационного искусства, визуальные «коды» которого также были подняты до уровня смысловых значений современной азербайджанской режиссурой.

Новая волна интереса к проблеме традиции отчетливо прослеживается в последнее десятилетие прошлого века среди зарубежных дизайнеров-художников, оформлявших музыкальные спектакли азербайджанских композиторов. Ее актуальность, в отличие от других десятилетий, определялась геополитическими и социокультурными факторами. Контекст 1990-х годов определил новые эстетические основания его интерпретации, которые уже не могли ограничиваться стилистическими рамками «национальности». На этом этапе привязанность к национальным образам повлияла на расширение спектра приемов изображения, что в свою очередь нашло отражение в многообразии индивидуальных стилей.

Сценография Саваш Камреза к опере «Лейли и Меджнун»

Опера, основанная на трагедии великого азербайджанского поэта XVI века «Лейли и Меджнун», стала первой оперой не только в Азербайджане, но и во всем восточном мире и изменила всю восточную культуру. Это первая азербайджанская национальная опера, написанная в 1907 году Узеиром Гаджибековым, и первая опера в исламском мире. Опера, построенная на богатейшем фольклорном материале (в основном мугамах и лирических песнях), стала первой попыткой обобщения музыкальных традиций, накопленных народом на протяжении веков, на основе общепринятых форм музыкального искусства. Так родился новый жанр оперы мугам, сочетающий нотную запись с сольной вокальной импровизацией. Первое исполнение оперы состоялось 12 января 1908 года в Баку, в Театре Гаджи Зейналабдина Тагиева. Это произведение, основанное на классической истории любви, популярной на Ближнем Востоке, в Средней и Южной Азии, считается жемчужиной азербайджанской культуры.

Всемирно известная опера «Лейли и Меджнун» в последние годы звучала на многих сценах мира. В сентябре 2016 года история любви Лейли и Меджнуна была представлена американской публике в Калифорнии в сопровождении музыки, созданной из синтеза азербайджанских национальных и западных музыкальных инструментов. Новая постановка «Лейли и Меджнун» была показана в Вашингтоне и Мичигане в октябре, а в Нью-Гемпшире в январе.

Всемирно известная первая опера мусульманского Востока «Лейли и Меджнун» выдающегося азербайджанского композитора Узеира Гаджибейли была поставлена в

Театре оперы и балета Анкары в Турции в 2016 году. Оригинальные костюмы и декорации, созданные Савашем Камрезом, художником-постановщиком и художником по костюмам спектакля, придали спектаклю особую пышность. Представленные им динамичные декорации отличаются лаконичностью, на сцене предусмотрены только необходимые для игры актеров предметы. Сцена всегда условна, и художник, выносящий мебель на сцену, всегда учитывает эту условность. Несмотря на скудность предметов на сцене, каждый из них имеет большое значение.

Сами декорации разыгрываются, не только играя роль фона для актера, но и становясь участником спектакля. Таким образом, на сцене создается свободное пространство для мизансцены, то есть увеличивается количество точек игры актера и возникают большие возможности для построения режиссерских композиций. Премьера «Лейлы и Меджнуна» в новой редакции состоялась в 2018 году в Вашингтоне, округ Колумбия, в знаменитом Кеннеди-центре в США, с большим успехом, и была исполнена в зале Оперного театра.

Опера «Лейла и Меджнун» положила начало синтезу национальной специфики народного искусства со средствами современного музыкального развития. Построенная на основе богатейшего фольклорного материала (в основном мугамов и лирических песен), эта опера стала первой попыткой обобщения музыкальных традиций, накопленных народом на протяжении веков, на основе общепринятых форм музыкального искусства.

В 2023 году на грандиозной сцене Крокус Сити Холла прозвучал легендарный мугам, включенный в нематериальное наследие ЮНЕСКО, а также выступили заслуженные артисты. Восточная история любви, яркие декорации, живое исполнение и профессиональное представление мировой легенды создали большой резонанс.

Художественное оформление музыкальной комедии «Аршин мал алан» на сцене зарубежных театров

Музыкальная комедия «Аршин мал алан» основоположника национальной оперы Узеира Гаджибейли обрела всемирную известность как произведение искусства в истории азербайджанской культуры и заняла свое место в золотом фонде мировой культурной сокровищницы. В Санкт-Петербурге оперетта «Аршин мал алан» была встречена бурными аплодисментами зрителей в историческом дворце князей Белосельских-Белозерских.

21 ноября 2010 года на сцене Белорусского Государственного Академического

музыкального театра состоялась премьера спектакля «Аршин мал алан» («Свадебный базар»). В 2013 году Федерация профсоюзов Беларуси объявила лауреатов премии в области литературы, искусства, журналистики и самодеятельного творчества года. В области театрального искусства победу одержал творческий коллектив спектакля «Свадебный базар» («Аршин мал алан») в составе художника-постановщика Белорусского государственного академического музыкального театра Любови Сидельниковой и художественного руководителя Юсифа Токера.

В сентябре 2020 года по случаю 135-летия Узеира Гаджибейли на сцене музыкального театра «Кадрие Лятифова» в городе Кырджали Алан состоялась презентация музыкальной комедии «Аршин мал», организованной Международным фондом тюркской культуры и наследия, Министерством культуры Азербайджанской Республики и Посольством Азербайджанской Республики в Республике Болгария. Выбранный художником-постановщиком спектакля Томианой Томовой-Начевой для художественного оформления павильонный принцип здесь более уместен. Художник детально продумал более интересную структуру интерьера, углы и повороты, которые он ему придаст. Планировка интерьера с архитектурными дополнениями, перегородками стен, входами, а также расстановка и количество мебели позволили режиссеру выстроить многочисленные мизансцены в разных планах и в отдельных местах.

На сцене Украинского государственного академического музыкально-драматического театра им. Тараса Шевченко по инициативе и при активном содействии «Лиги азербайджанцев Днепропетровской области» состоялась премьера спектакля «Аршин мал алан» по бессмертному произведению великого композитора Узеира Гаджибекова. К 14-летию Независимости Украины и 120-летию со дня рождения всемирно известного композитора Узеира Гаджибекова «Лига азербайджанцев Днепропетровской области» и талантливый коллектив старейшего в Украине театра им. Тараса Шевченко преподнесли жителям и гостям города подарок, имеющий наивысшую культурную ценность. Сценография Ивана Шулыкина (фрагменты старого города, величие, экзотическая архитектура кварталов) создает атмосферу, в которой герои чувствуют себя непринужденно. Что касается сценического оформления, то сцену украшали национальные ковры, медный самовар с различной бытовой техникой, глиняные кувшины, круглые постаменты, некогда заменявшие рекламные щиты, что позволяло зрителям визуально передать атмосферу Баку того времени. Сценография спектакля, изображающая банкет, основана на примере многих дворов, ныне расположенных в Старом городе. Здесь длинные столы со скатертями, выстроенные вдоль двора, старинные люстры,

размещенные в нишах на внутренней стене двора, красивые ковры, разостланные на полу, а также изображение народных музыкальных инструментов (тар, кяманча, гавал) дают подробную информацию о назначении сцены. Особенно стоит отметить эскизы костюмов, над которыми работал художник для персонажей спектакля. Костюмы, выбранные для актеров, отличаются национальным колоритом и полностью соответствуют исторической достоверности. Что касается актеров и танцоров массовых представлений, то их костюмы напоминают европейских клоунов — арлекинов. Об этом свидетельствуют выбранные в качестве жилетов узкие брюки с геометрическим рисунком (ромб, квадрат), рубашки того же дизайна, а также два свисающих рога, украшающих надетый на голову капюшон. В целом, с помощью своей сильной сценографической интуиции, он видит декорации развивающегося спектакля как единое целое.

Заключение.

Как мы уже отметили, в постановке этих и других спектаклей принимали участие не только выдающиеся азербайджанские режиссеры и актеры, художники-постановщики, но и зарубежные театральные художники, хореографы, художники-постановщики. Подготовка, постановка и в целом все вопросы декорирования и оформления спектакля имеют интернациональное содержание. Сценарии, подготовленные зарубежными театральными художниками, работающими именно над художественным оформлением спектаклей, сохраняют национальность и этнографическую целостность, присущие азербайджанским оперным и балетным произведениям, и представляют интересные сценические решения, представляющие интерес для изучения данной проблемы. Таким образом, изучение творчества азербайджанских композиторов в связи с художественным оформлением всемирно известных оперных произведений зарубежными театральными художниками может создать основу для научных исследований уровня репрезентации и пропаганды азербайджанской культуры в зарубежных странах.

Литература

1. Hüseynova, S. Azərbaycan Dövlət Musiqili Komediya Teatrında səhnəqrafiya: sənətsünaslıq üzrə fəls.d-ru a.dər.al.üçün təd.ol.dis-nın avtoreferatı.Bakı: 2013, – 26s
2. Sadıxbəyova, S. Azərbaycan opera və balet teatrı rəssamlarının teatr-dekorasiya sənəti: sənətsünaslıq üzrə fəls.d-ru a.dər.al.üçün təd.ol.dis-nın avtoreferatı.Bakı: 2010, – 22s
3. Beynəlxalq mədəni-mənəvi integrasiyada milli musiqi mədəniyyətinin rolu: [Elektron resurs] / www.sesqazeti.az/news/mia/383642.Html
4. Захаржевская Р.В. Костюм для сцены – Москва: Советская Россия, – 1967.
5. Мирзоева Н.А. Художественное оформление музыкальных спектаклей конца XX – начала XXI веков в Азербайджане. Дисс. на соискание ученой степени доктора философии в обл. искусствоведения. Баку, 2011.

AZƏRBAYCAN BƏSTƏKARI ÜZEYİR HACIBƏYLİNİN OPERA ƏSƏRLƏRİ XARİCİ TEATR RƏSSAMLARININ SƏHNƏ TƏRTİBATINDA

NƏRGİZ QULİYEVA

Azərbaycan Rəssamlıq Akademiyasının doktorantı

Xülasə

Hazırda səhnəqrafiya teatr-dekorativ sənəti kimi daha çox tamaşanın dramaturgiyasına, obrazlı sistemə və klassik musiqi irsinin qavranılmasına təsir göstərən müstəqil ekspressiv dil kimi müəyyən edilir. Azərbaycan operasının həm ölkə daxilində, həm də xaricdə müasir tamaşalarının xarici teatr dekoratorları tərəfindən bədii həlli sənətsünaslıqda az öyrənilmiş mövzu olaraq qalır ki, bu da tədqiqatın aktuallığını müəyyən edir. Məqalənin məqsədi görkəmli Azərbaycan bəstəkarlarının müxtəlif ölkələrdə tamaşaya qoyulmuş opera əsərlərinin xarici teatr rəssamları tərəfindən bədii tərtibatını öyrənməkdir. Tədqiqatın metodologiyası analitik-təsviri və müqayisəli metodlara əsaslanır. Məqalənin elmi yeniliyi tədqiqatçının ilk dəfə olaraq dahi Azərbaycan bəstəkarı Üzeyir Hacıbəyovun opera əsərlərinin ssenoqrafik yozumlarının hərtərəfli təsviri və təhlilinin aparması ilə müəyyən edilir. Üzeyir Hacıbəylinin “Leyli və Məcnun”, “Arşın mal-alan” kimi tamaşalarını xarici teatr sənətçiləri ifa ediblər. Nəticə. Tədqiqatda adıçəkilən opera əsərlərinin müxtəlif dövrlərdə dünya teatr səhnələrində tamaşaya qoyulmuş ssenariləri, eləcə də onların bədii tərtibatı üzərində işləyən Savaş Kamrez (Türkiyə), İvan Şulikin (Ukrayna), Lyubov Sidelnikova (Belarus) və Tomiana Tomova-Naçeva (Bolqarıstan) kimi xarici teatr rəssamlarının dekorasiya eskizləri və geyim nümunələri təhlil edilib. Bu sənətkarların yaradıcılığının təhlili göstərdi ki, əsərə uyğun səhnə tərtibatı üçün tarixi, zaman və məkan bədii həllində əxlaqi məsələlərin millilik və ənənəçilik çərçivəsində qorunub saxlanmasına xüsusi diqqət yetirilib. Müasirliyi müşayiət edən səhnə tərtibatının müxtəlif bədii üslublarına meyl bir sənət kimi teatr və dekorativ sənətin ontoloji cəhətdən yüksək səviyyəsini nümayiş etdirir. Məqalənin praktiki və nəzəri əhəmiyyəti opera sənətində təfsir vasitəsi kimi səhnəqrafiyaya dair elmi biliklərin

dərinləşdirilməsində, eləcə də Azərbaycanın milli musiqi irsinin beynəlxalq teatr məkanında vizual uyğunlaşdırılmasındadır. Məqalənin əsas nəticələri teatr rəssamları tərəfindən xaricdə yeni Azərbaycan operalarının səhnə quruluşlarında istifadə oluna bilər.

Açar sözlər: Azərbaycan, opera, tamaşa, ssenari, bədii tərtibat, xarici teatr rəssamları.

OPERA WORKS OF AZERBAIJANI COMPOSER UZEYIR HAJIBEYLI IN STAGE DESIGN BY FOREIGN THEATRE ARTISTS

NARGIZ GULIYEVA

doctoral student at the Azerbaijan Academy of Arts

Abstract

At present, scenography as a theatrical and decorative art is increasingly defined as an independent expressive language that influences the dramaturgy of the performance, the figurative system and the perception of the classical musical heritage. The scenographic solution of modern productions of Azerbaijani opera both in the country and abroad by foreign theater decorators remains a little-studied topic in art history, which determines the timeliness and relevance of the study. The purpose of the article is to study the artistic design of opera works by outstanding Azerbaijani composers staged in different countries by foreign theater artists. The methodology of the study is based on analytical-descriptive and comparative methods. The scientific novelty of the article is determined by the fact that the researcher for the first time conducts a comprehensive description and analysis of scenographic interpretations of opera works by the great Azerbaijani composer Uz. Hajibeyli, such as "Leyli and Majnun" and "Arshin mal-alan", carried out by foreign theater artists. Results obtained. The study analyzed the scenography of the aforementioned opera works staged in different periods on world theater stages, as well as some sketches of scenery and costume samples of foreign theater artists such as Savash Kamrez (Turkey), Ivan Shulykin (Ukraine), Lyubov Sidelnikova (Belarus), who worked on their artistic design. The analysis of the work of these artists showed that in the historical, temporal and spatial artistic solution for the stage design corresponding to the work, special attention was paid to preserving moral issues within the framework of nationality and traditionalism. The tendency towards a variety of artistic styles of stage design, which accompanies modernity, demonstrates an ontologically high level of theatrical and decorative art as an art. The practical and theoretical significance of the article lies in deepening the scientific knowledge of scenography as an interpretative means of expression in the art of opera, as well as the visual adaptation of the national musical heritage of Azerbaijan in the international theater space. The main conclusions of the article can be used in the activities of theater artists in preparing new productions of Azerbaijani operas abroad.

Key words: Azerbaijan, opera, performance, scenography, artistic design, foreign theatre designers.

Məqalənin redaksiyaya daxilolma tarixi: 14.02.2025

Qəbulolunma tarixi: 03.03.2025