

Инна ПАЗЫЧЕВА

ГАРМОНИЯ ЖИЗНИ (Гюльзар Махмудова - 50)

9 ноября свой юбилейный день рождения отметила доктор искусствоведения, профессор кафедры теории музыки, декан историко-теоретического факультета Бакинской Музыкальной Академии им. Узеира Гаджибейли, член Союза композиторов Азербайджана Гюльзар Махмудова. Высокая гражданская позиция, профессиональный подход, целеустремленность, умение воплощать свои идеи в жизнь, знание психологии людей, прекрасные организаторские способности – вот главные особенности ее личности, которые вызывают признание и восхищение коллег. Научная и педагогическая деятельность Гюльзар Махмудовой неразрывно связана с Бакинской Музыкальной Академией, многие поколения выпускников знают ее как замечательного педагога и талантливую руководителя. Ее вклад в развитие современного теоретического музыкознания весьма значителен. Свои взгляды, идеи ученого, педагога-наставника она сформулировала более чем в 100 печатных работах: монографиях, учебных и научно-методических пособиях, статьях, изданных в республике и за ее пределами.

Гюльзар Махмудова выросла в интеллигентной бакинской семье, в которой царил всегда атмосфера любви и взаимопонимания, предельное уважение друг к другу. Окончив в 1988 году с отличием среднюю специальную музыкальную школу им. Ф.Дзержинского, она поступила на историко-теоретический факультет Азгосконсерватории (ныне Бакинская Музыкальная Академия). Как успешный и инициативный молодой музыковед за отличную

учебу была отмечена именной стипендией имени Узеира Гаджибейли. В 1992 году стала Лауреатом Первого Республиканского конкурса молодых музыковедов имени У.Гаджибейли, удостоившись Почетного второго диплома. В 1994 году в числе лучших молодых музыковедов Азербайджана, победителей Республиканского конкурса, организованного Министерством молодежи, спорта и туризма, была включена в книгу «Azərbaycan gəncliyi. Azərbaycanın gələcəyi».

Со студенческих лет Гюльзар Махмудова увлеклась исследованием азербайджанской музыки устной традиции, выполнив дипломную работу в классе одного из ведущих профессоров кафедры теории музыки – Нармины-ханум Алиевой. Творческий союз известного профессора и молодого музыковеда оказался очень плодотворным и перспективным, дав прекрасные результаты в будущем. В 1999 году состоялась блистательная защита кандидатской диссертации «О принципах оstinатности в музыке устной традиции Азербайджана», написанная под научным руководством профессора Н.Алиевой. В орбиту исследования было вовлечено огромное количество музыкального материала: народные песни, традиционные формы ренгов и теснифов, записи ашыгских напевов, образцы мугамов-дестгях и зерби-мугамов. Будучи музыковедом-теоретиком по специальности и по призванию, Гюльзар Махмудова впервые разработала в своей диссертации одну из актуальных теоретических проблем – проблему оstinатности в контексте жанровой системы азербайджанской музыки устной традиции.

Осуществив исследование различных жанров музыки устной традиции, Гюльзар Махмудова пришла к выводу, что все они вбирают в себя важнейшие виды оstinатного сложения музыкальной ткани. Согласно ее мнению, оstinатные принципы реализуются в жанрах национальной музыки как по вертикали тематизма, так и по его горизонтали, в последнем случае рассуждения исследователя опираются на теорию функционального и знаково-семантического анализа. «Предметом» оstinато в работе ученого становятся такие выразительные средства, как «отдельный фоновый звук, «акустическая» педаль, метроритмическая специфика, тембрально-инструментальные свойства, наконец, ритмоинтонационный, регистрово-колористический показатели, типы движения и т. д.»¹. Более того, в работе идет речь о каденционно-«горизонтальной» оstinатности (термин Г.Махмудовой) которая обусловлена многократной повторностью стабильных каденционных формул на расстоянии, пронизывающих целостную композицию и

¹ Махмудова Г. Р. «Оstinатность в музыке устной традиции Азербайджана», Баку, Элм, 2001, с.123.

отражающих устойчивые способы формообразования в образцах азербайджанской музыки устной традиции.

Проведенный анализ позволил констатировать, что мугамно-ансамблевая специфика исполнения традиционных песенных и танцевальных жанров создает условия для организации оstinатных свойств в бурдонно-фонном направлении их тематизма. Примечательно, что в материале ашыгских песен исследователь выделяет приемы двойного оstinато, слагающиеся на основе «взаимодействия линейно-мелодического песенно-ашыгского тематизма с вертикально-аккордовым типом сопровождения»² (органный пункт, «гармоническое оstinато», выдержанная метроритмическая формула и т.п.). Охватывая уровень внутрифактурных оstinатных взаимодействий в тематической вертикали зерби-мугама, она пишет о позициях оstinатного сопряжения гармонической ритмоформулы с мобильным интонационным движением в других голосах, а также об удержанной мелодической горизонтали с выходом многоголосной ткани на уровень полимелодического сопряжения. По словам ученого, наиболее явственно приметы оstinатного многоголосия проступают в ансамблевой форме мугамного исполнительства, выявляя себя не только по горизонтали, но и в других масштабных измерениях, работая «на протяжении целостной мугамной композиции и в способах взаимодействия ее формообразующе-структурных участков»³. В результате Гюльзар Махмудова говорит о том, что тематическая природа музыки устной традиции Азербайджана не исключает возможности функционирования в ней многоголосно-полифонического склада, одним из проявлений которого становится оstinатность.

На всех этапах своей научной деятельности Гюльзар Махмудова с поразительной точностью умеет почувствовать и выделить из огромного множества проблем самое главное, тонко чувствует новое. В своей докторской диссертации, связанной с кругом ее основных научных интересов, она расширяет поле исследования и обращается к творчеству азербайджанских композиторов – Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Кара Караева, Васифа Адигезалова, Арифа Меликова, Хайяма Мирзаде, Рахили Гасановой, Джалала Аббасова, Джейхуна Аллахвердиева. В 2007 году успешно защищается докторская диссертация «Принцип оstinатности в творчестве азербайджанских композиторов», которая открыла еще одну новую страницу в азербайджанском теоретическом музыкознании. Изучив природу оstinатности в музыке устной традиции, Гюльзар

² Там же, с.126.

³ Там же, с.133.

Махмудова увлекается наблюдением остигатных «показателей» в композиторском творчестве. Рассмотрены «общезыковые» и национальные свойства остигатности в азербайджанской музыкально-сценической, симфонической и камерной музыке. Изучены остигатные принципы выражения в произведениях композиторов разных поколений, раскрыты отличительные особенности функционирования данной категории, к примеру, в творчестве Узеира Гаджибейли и Кара Караева, в творчестве представителей старшего поколения и современных мастеров. По свидетельству ученого, в рассмотренных произведениях можно говорить о:

1. прослаивании текста остигатной ритмоформулой либо ритмоинтонационной «формулой»;
2. драматургической роли выдержанных органнх пунктов и бурдонных фонов;
3. прослаивании текста остигатной тематической попевкой, остигатными мелодическими ладоинтонациями, остигатными мелодическими каденциями, остигатными интервалами;
4. вариациях на остигатный бас либо любой другой фактурный голос⁴.

В творчестве азербайджанских композиторов, по мнению исследователя, определяются два типа соотношений остигатной темы с другими голосами. Первый тип представляет собой форму полифонических вариаций на остигатную тему, которая может располагаться в любом голосе. Второй тип образуют формы, в которых «проведения темы остигато превращается в своего рода фон для непрерывного развития во всех остальных фактурных голосах монументальной музыкальной композиции»⁵. Как отмечается в работе, остигатность рассмотрена автором как данность (т. е. как определенная мелодическая, ритмическая, гармоническая модель, лежащая в основе экспонирования темы) и, одновременно, как принцип развития, действующий на уровне всей формы. Таким образом, на новом этапе исследования проблема охвачена глубоко и всесторонне, вскрыты ее важнейшие параметры, генезис и процесс эволюции в опусной музыке XX века.

Огромная творческая энергия и высокий профессионализм позволяют Гюльзар Махмудовой работать в нескольких направлениях одновременно: исследования по традиционной музыке и композиторскому творчеству, учебно-методические разработки преподавания теоретических предметов в ВУЗе, работа редактора-составителя сборников статей. На сегодняшний день широко известны две монографии Г.Махмудовой – «Остигатность в музыке устной традиции Азербайджана» (2001) и «Генезис и эволюция

⁴ Махмудова Г. Р. Генезис и эволюция остигатности в азербайджанской музыке. Баку, Нурлан, 2005, с.404.

⁵ Там же, с.405.

остинатности в азербайджанской музыке» (2005), отразившие результаты ее научных изысканий и отличающиеся обстоятельным исследованием рассматриваемых вопросов. Она является автором учебного пособия по сольфеджио (2009), первого учебника по полифонии в Азербайджане (2011), а также целого ряда научно-методических разработок и учебных программ.

Гюльзар Махмудова посвятила Бакинской Музыкальной Академии большую часть своей жизни, пройдя славный путь от студента до декана историко-теоретического факультета. Она начала свою трудовую деятельность в 1995 году на кафедре теории музыки и прошла все ступени научно-педагогического роста: старший преподаватель (1995), доцент (2001), профессор (2008). Гюльзар Махмудова – это принципиальный, обязательный, требовательный преподаватель, с большой ответственностью относящийся к своей работе и постоянно совершенствующий свое педагогическое и методическое мастерство. Работая на протяжении многих лет в Бакинской Музыкальной Академии, она с большим интересом и самоотдачей проводит занятия бакалаврам и магистрам по музыкально-теоретическим предметам на двух языках, а также по специальности у студентов музыковедов. Под ее руководством написано более 30 выпускных работ и магистерских диссертаций, успешно защищены две диссертации доктора философии по искусствоведению, готовятся к защите еще 5 аспирантов. В 2012 году защитила диссертацию Рена Гулиева, занимающаяся исследованием фортепианных циклов для детей в творчестве азербайджанских композиторов⁶. В 2017 году прошла защита диссертации еще одной аспирантки Г.Махмудовой - Пики Фатуллаевой, которая изучала формирование и развитие жанра мюзикла в творчестве азербайджанских композиторов⁷. Широкий круг интересов Г.Махмудовой находит отражение в разнообразии тем, исследуемых ее учениками, простирающихся от проблем азербайджанской традиционной музыки до особенностей современного композиторского творчества.

Знания и профессиональный опыт Гюльзар Махмудовой на должности декана историко-теоретического факультета Бакинской Музыкальной Академии вносят неоценимый вклад в научно-образовательное пространство Азербайджана. Это руководитель новой формации, она не просто управляет, а ведет за собой. Ее приоритетной заслугой является подготовка перспективных педагогических кадров для всех звеньев

⁶ Гулиева Р. А. Фортепианные циклы для детей в творчестве азербайджанских композиторов: автореф. дис. на соискание ученой степени доктора философии. Баку, 2012.

⁷ Fətullayeva P. X. Azərbaycan bəstəkarlarının yaradıcılığında müzik: sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim olunmuş dissertasiyanın avtorefeti. Bakı, 2017.

музыкального образования. Благодаря активной жизненной позиции, она личным примером способствует привлечению студентов к научной и социально-значимой деятельности. Г.Махмудова стала организатором многочисленных конкурсов музыковедческих работ, которые были посвящены различным юбилейным датам в музыкально-общественной жизни Азербайджана. Проведены конкурсы, приуроченные 90-летию Общенационального лидера, Президента Азербайджанской республики Гейдара Алиева, 25-летию независимости Азербайджанской республики, 840-летию Низами, 90-летию Фикрета Амирова, 100-летию Ниязи, 90-летию Бакинской Музыкальной Академии и другие.

Научно-педагогический потенциал Гюльзар Махмудовой широко востребован – она принимает активное участие в работе не только Бакинской Музыкальной Академии, но и других организаций. Г.Махмудова является членом Союза композиторов Азербайджана, в разные годы входила в состав Специализированного совета по защите диссертаций и Экспертного Совета ВАК по искусствоведению, входит в состав редакционной коллегии международного музыкального журнала «Музыкальное искусство Евразии. Традиции и современность». Она каждый год принимает участие в работе Государственной экзаменационной комиссии по защите выпускных и магистерских работ в гуманитарных ВУЗах Азербайджана, выступает в качестве оппонента на защите диссертаций по искусствоведению. В настоящее время Г.Махмудова руководит фундаментальным издательским проектом, являясь автором его идеи, составителем и ответственным редактором серии трех томов под общим названием «Азербайджанское исполнительское искусство: страницы истории». Каждый из готовящихся томов будет посвящен нашим выдающимся исполнителям – пианистам (I том), струнникам и духовикам (II том), вокалистам и дирижерам (III том). Мы все с нетерпением ждем этих публикаций, которые приурочены к празднованию 100-летнего юбилея Бакинской Музыкальной Академии.

Юбилей – это прекрасная вершина, позволяющая оценить пройденный путь, это праздник мудрости и богатейшего жизненного опыта. Сегодня искренние слова уважения и любви, теплые поздравления и пожелания коллег принимает Гюльзар Махмудова. Сердечно поздравляем ее с 50-летием и желаем здоровья, семейного благополучия, долгих лет жизни, дальнейших успехов в профессиональной и научной деятельности! Пусть еще долго ей сопутствует полнота и гармония жизни, окружают любящие родные, коллеги и друзья!