

Наиля МАМЕД-ЗАДЕ

РОЖДЕНИЕ И РАЗВИТИЕ БАЛЕТНОГО ИСКУССТВА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

В статье рассматривается процесс зарождения и развития жанра балета и академического хореографического искусства в Азербайджане, предпосылки возникновения этих художественных явлений, превратившихся с годами в развитую и самостоятельную часть национального искусства. Отмечается роль отдельных композиторов и сочинений в развитии балетного искусства, хореографические особенности, синтез традиций и современности, принципы ряда балетов азербайджанских композиторов.

Ключевые слова: балет, искусство, композитор, танец, хореография, традиция, культура

Xülasə.

Azərbaycanda balet sənətinin yaranması və inkişafı

Məqalədə Azərbaycanba balet və akademik xoreoqrafiya sənətinin yaranması və inkişafı prosesindən, illər keçdikcə milli incəsənətin inkişaf etmiş və müstəqil tərkib hissəsinə çevrilmiş bu sənət hadisələrinin yaranmasının ilkin şərtlərindən bəhs edilir. Balet sənətinin inkişafında bəstəkarların və əsərlərin rolu, xoreoqrafik xüsusiyyətləri, ənənələrin və müasirliyin sintezi, Azərbaycan bəstəkarlarının bir sıra baletlərinin prinsipləri qeyd olunur.

Açar sözlər: balet, incəsənət, bəstəkar, rəqs, xoreoqrafiya, ənənə, mədəniyyət.

Annotation.

The birth and development of ballet in Azerbaijan

The article examines the process of the emergence and development of ballet as well as academic choreographic art in Azerbaijan, the prerequisites for the emergence of these artistic phenomena, which have evolved over the years into a developed and independent part of the

national art. The role of individual composers and compositions in the development of ballet art is noted, along with choreographic peculiarities, the synthesis of traditions and modernity, and the principles of several ballets by Azerbaijani composers.

Keywords: *ballet, art, composer, dance, choreography, tradition, culture.*

Балетный жанр составляет важную ветвь азербайджанской национальной композиторской музыки. Его история началась в 1940 году с постановки первого азербайджанского балета «Девичья башня» А.Бадалбейли. На протяжении последующих десятилетий были созданы множество балетных партитур, которые вошли в золотой фонд мировой музыкальной культуры.

К жанру балета в Азербайджане обращались такие маститые композиторы, как народные артисты СССР С.Гаджибеков, К.Караев, Ф.Амиров, Ниязи, Р.Гаджиев, А.Меликов, народные артисты республики А.Ализаде, Т.Бакиханов, Ф.Караев и многие другие. Созданные ими произведения на современные, сказочные, героические, исторические темы, заслужившие признание в Азербайджане и за рубежом, стали несомненным достижением отечественного музыкально-хореографического искусства. Отличающиеся высокими художественными качествами, они были знаменательны ещё и тем, что демонстрировали возможность разных подходов в трактовке решения многообразных тем современными пластическими выразительными средствами. Находясь в процессе непрерывного движения, искусство азербайджанской хореографии постоянно обновлялось. Поиски композиторов, направленные на обновление средств музыкальной выразительности, привели к появлению виртуозных форм классического танца и разрабатывали симфонические принципы современного хореографического мышления. Балеты азербайджанских композиторов последовательно утверждали новые музыкальные традиции и постепенно в рамках сложившихся традиционных балетных форм стали формироваться локальные принципы.

Азербайджанская музыкальная культура имеет древние танцевальные традиции. Свидетельством этого являются многочисленные наскальные рисунки танцующих людей, относящиеся к 5000-3000 т. до нашей эры в Кобустане, Нахичеване, Гедабеке и других регионах республики.

В последующие периоды исторического развития в Азербайджане сформировалась сложная система танцев, связанная с различными ритуалами, обрядами, бытом людей. Пройдя через многие столетия, она превратилась в развитую, богатую и самостоятельную часть национального искусства.

В начале XX века, с момента постановки первой оперы на мусульманском Востоке – «Лейли и Меджун» У.Гаджибейли (1908), началась новая страница отечественного танцевального искусства. Органической частью первых опер и оперетт У.Гаджибейли, М.Магомаева, З.Гаджибейли и других композиторов стали танцевальные сцены. Они по-новому раскрыли внутренний потенциал этой ветви национального искусства и стимулировали ее дальнейшее развитие.

В 1919 году на сцене Большого оперного театра в Баку были поставлены две хореографические балетные миниатюры «Азербайджан» и «Дагестан» У.Гаджибейли.

Танцевальные сцены разного характера в азербайджанских операх и опереттах, стремительное развитие национальной музыкальной культуры, подготовили процесс создания балетного жанра.

Первый азербайджанский балет был написан композитором, дирижёром, музыковедом, востоковедом-филологом, либреттистом, музыкальным критиком, переводчиком и публицистом Афрасиябом Бадалбейли. В 1938 году композитор завершил партитуру балета, опирающуюся на традиции классического балета и национальные танцевальные традиции. Сочинение было посвящено Гамер Алмасзаде. Композитор сам выступил сценаристом балета и принимал активное участие в разработке литературной основы.

Высокую оценку балету «Девичья башня» А.Бадалбейли дал У.Гаджибейли: «Умелое сочетание классической балетной музыки с подлинно народными танцами определило содержание и стиль спектакля в целом» [2].

А.Бадалбейли в балете «Девичья башня» решил задачу создания национального балета. Благодаря ему утвердилась та форма музыкальной драматургии, которая основывалась на синтезе методов классического симфонического развития балетной музыки с национальными танцевальными жанрами.

Постановщиком балета «Девичья башня» стали балетмейстеры В.Вронский и Г.Алмасзаде, которые максимально внимательно отнеслись ко всем деталям спектакля, изображающего быт, обряды, эпизоды народной и дворцовой жизни. Балетмейстеры-хореографы старались обеспечить взаимную связь двух систем танцев.

В 1947 году балет «Девичья башня» А.Бадалбейли был поставлен в новой сценической редакции. В октябре 1999 года была осуществлена новая постановка в редакции композитора Фархада Бадалбейли. Редакция хореографии принадлежала Народной артистке Азербайджана Тамилле Ширалиевой.

Балет «Девичья башня» А.Бадалбейли был единственным на протяжении десяти лет,

пока не появились «Гюльшен» С.Гаджибекова и «Семь красавиц» К.Караева. Все три балета были включены в программу большого культурно-политического масштаба – Второй декады азербайджанской литературы и искусства в 1959 году в Москве. В те годы Г.Алмасзаде уже была балетмейстером «Девичьей башни».

Видный азербайджанский композитор, народный артист СССР Солтан Гаджибеков является одним из ярких представителей азербайджанской композиторской музыки. Важное место в творчестве композитора и в истории азербайджанского балетного жанра занимает его балет «Гюльшен», поставленный в 1950 году. Либреттистом, постановщиком и исполнительницей главной роли была Г.Алмасзаде. Она нашла точные средства хореографии, умело сочетала классические балетные формы и национальные танцевальные особенности. Основой массовых сцен стал народный танец, выражающий национальный характер. В трактовке образа Гюльшен исполнительница этой роли Г.Алмасзаде отошла от стереотипных приемов старого балета.

В новой редакции балета 1959 года С.Гаджибеков дописал ряд номеров, изменил некоторые сценические положения, выровнял рисунок массовых танцев. Это способствовало большему восприятию праздничной атмосферы. Музыка была написана с учетом театральной яркости, языка музыки и движения. В музыкальной драматургии ясно ощущалось влияние традиций русской балетной классики. В частности, важные музыкально-хореографические эпизоды не являлись самодовлеющими, дивертисментными номерами. Они служили раскрытию содержания балета, образов героев, коллективного героя произведения – трудового народа. Это был реалистический спектакль, в его хореографии сочетались особенности азербайджанского народно-танцевального искусства с элементами балетной классики. Хореографическое решение балета было продиктовано сценарием. Взаимоотношения героев раскрывались в больших адажио, где широко использовались классические движения. Балетмейстер использовала синхронные обводки классических поз, пируэтов, высокие поддержки, плюс – танцевальный фольклор – Яллы и другие танцы на основе фольклорной лексики. Особенности азербайджанских народных танцев создавали в балете существенный колорит, раздвигали возможности классических танцев. Хореография сочетала принципы классического и национального танца, сохраняя их самостоятельность, что придавало ей особый колорит и выразительность.

Выдающийся азербайджанский композитор Кара Караев является автором ряда произведений в разных жанрах. Особое место в истории азербайджанской музыки составляют знаменитые балеты К.Караева «Семь красавиц» и «Тропюю грома». Они открыли новую страницу в истории музыкальной культуры и внесли свою лепту в

отечественное хореографическое искусство. Композитор-симфонист, К.Караев мастерски синтезировал традиции русского классического балета с традициями национального танцевального искусства и создал покоряющие своей содержательностью выдающиеся балеты «Семь красавиц» и «Тропюю грома». Мастерство динамического психологического развития, присущее К.Караеву, помогли расширить возможности жанра балета и создать яркие портретные характеристики, раскрыть в нем философские темы. Музыка композитора в лучшем смысле этого слова, дансатна, удобная для танца. Симфоническая многоплановость музыкально-драматургической композиции сочинений рождала симфоничность хореографического решения.

Балеты К.Караева подняли азербайджанский балетный театр на новую ступень и стали первыми симфонизированными балетными партитурами. Они отличались смелостью использования балетных ситуаций, новизной образов и их трактовок. Множественность драматургических линий и их взаимосвязь давала возможность создания оригинальной хореографической драматургии и открывала мир символической образности, характерный для балетных постановок последующих десятилетий. Раскрывая основную идею балета, К.Караев создал музыкально-хореографическую поэму о красоте человеческой личности, о судьбе народа.

Следующим крупномасштабным произведением К.Караева был балет «Тропюю грома», написанный в 1958 году по сюжету известного африканского писателя П.Абрахамса. В 1974 году композитором была осуществлена новая редакция балета, хореографами которого выступили Р.Ахундова и М.Мамедов. В последней редакции К.Караев освободил балет от лишнего бытописательства, некоторых персонажей и основные моменты развития приобрели символический, более обобщенный смысл. В связи с этим выросла роль танца в монологах и диалогах.

Постановки разных балетов, напряженная работа над их подготовкой создавала условия для развития азербайджанского хореографического искусства, раскрытия большого потенциала молодых профессиональных кадров. Спектакли сполна выражали самобытность хореографического мышления постановщиков, давали возможность разных подходов в трактовке и решении сложных тем. Приверженцы традиционного танцевального языка, они тем не менее, стремились претворять на сцене движения, почерпнутые из национального танцевального искусства и классического танца. Пластика, выбранная балетмейстерами, выявляла жанровые черты и не мешала передаче нюансов психологического плана, которая всегда была действенной. Они стремились преодолеть ограниченность и монотонность танцевальных сцен, учитывали опыт русских советских хореографов и плодотворно

применяли найденные ими новые средства и приемы.

Новым этапом в истории азербайджанской музыки стал балет «Легенда о любви» А.Меликова. В нем проявились многие завоевания русского балетного жанра 60-х годов, неразрывная связь музыкально-хореографических образов. Внутренние закономерности взаимодействия музыкальных и хореографических образов были направлены на раскрытие гуманистической идеи литературного произведения Назима Хикмета.

Музыка и хореография балета отличаются единством эмоционального настроения, а это один из тех принципов, которому постоянно следовали русские хореографы. Хореографическое решение Ю.Григоровича стало этапным для советского балетного театра. Он создал меткие приемы для раскрытия внутреннего мира героев опираясь на традиционные музыкально-хореографические формы. Однако Ю.Григорович изменил принципы изложения, создал тесную связь номеров, и каждый номер был тесно связан с предыдущим и последующим. Любое хореографическое решение в балете связано с развитием музыкального тематизма и отражается в движениях танцоров, в пластике их движений, разных позах. Многоплановая драматургия сочинения определила хореографию, переплетение линий главных действующих лиц и кордебалета.

В последующие десятилетия многие азербайджанские композиторы создали балетные миниатюры, отмеченные стремлением к укрупнению сюжетных ситуаций, желанием воплотить символические образы. Некоторые из этих балетов - «Мугам» Н.Аливердибекова, «Тени Кобыстана» Ф.Караева, «Лейли и Меджнун» К.Караева, «Насими» Ф.Амирова были вдохновлены древними национальными источниками. Эти балеты были поставлены такими талантливыми балетмейстерами, как Р.Ахундова, М.Мамедов, Н.Назирова и стали художественным событием, демонстрирующим активное развитие хореографического искусства. Опираясь на русские хореографические традиции, балетмейстеры искали новые пути слияния музыкальных и хореографических образов. Хореографические образы разрабатывались соответственно музыкальной форме, хореографические движения рождались из музыкальных контрастов. При этом балетмейстеры опирались и на национальные танцевальные традиции, искали новые пути их реализации.

В 1962 году видный азербайджанский дирижёр и композитор, народный артист СССР Ниязи по заказу Куйбышевского театра оперы и балета написал балет «Читра» на основе произведения «Читраганда» Р. Тагора. Спустя десять лет балет поставили на сцене Азербайджанского государственного театра оперы и балета. В 1975 году балет «Читра» Ниязи был отмечен Международной премией Д.Неру.

Ярким событием в истории азербайджанской музыкальной культуры стал первый героический балет «Бабек» А.Ализаде, поставленный в 1986 году. Авторами либретто и балетмейстерами являются Рафига Ахундова и Максуд Мамедов. Основным принципом хореографического решения в балете стал принцип соединения отдельных номеров с непрерывным развитием. Основным в мужском кордебалете был *demi-plié, f* в танцах жриц - *port-de-bras* с прогибом корпуса назад. Балетмейстеры нашли тонкие пластические решения - сложные переплетения рук, каждый раз выражающий разную символику. Хореографы использовали в балете элементы современной танцевальной лексики, разные акробатические элементы. При этом основу составлял классический танец с прыжковыми полетными вариациями и элементами национальной танцевальной лексики. Особенно ярко национальное начало проявлялось в танцах «Яллы» в сцене «Праздник Бабекидов», «Джанги» в батальных сценах.

Новым этапом в истории азербайджанской музыки стал балет «Тысяча и одна ночь» Ф.Амирова, поставленный в 1979 году. Либретто произведения принадлежало Максуду и Рустаму Ибрагимбековым. Постановщиком – хореографом была Н.Назирова. Хореография Н.Назировой несла новые возможности в области пластической лексики. Исполнителями главных партий были народные артисты республики Т.Ширалиева, И.Низаметдинова, Ф.Юсупова, Р.Арифуллин, Р.Зейналов, Л.Павлий и др.

Народный артист Азербайджана Тофик Бакиханов, в 1968 году написал балет «Каспийская баллада» - первый образец камерного балета в республике. Продолжающий по советской идее линию балета «Гюльшен» С.Гаджибекова, он в том же году был поставлен на бакинской сцене.

Балетмейстеры метко сочетали здесь приемы классической и национальной хореографии, использовали опыт русских хореографов в работе над созданием образа современников. Средствами изобразительной хореографии были раскрыты символические образы Моря, Нефти, Огня и т.д.

В последующие годы вдохновлённый успехом композитор написал балеты «Восточная поэма», а также «Добро и зло». «Каспийская баллада» посвящена современной тематике, тяжёлой работе нефтяников посвящён балет «Нефтяные Камни». Балетмейстерами этих произведений были народные артисты М.Мамедов и Р.Ахундова.

Фарадж Караев является автором двух балетов: «Тени Кобустана» и «Калейдоскоп». Если в балете «Тени Кобустана» автор умело сочетает современные средства музыкальной выразительности с образцами народного музыкального фольклора, то в «Калейдоскопе» автор обращается к стилям и принципам музыкальной выразительности прошлых веков.

Авторы либретто балета «Тени Кобустана» — Рафига Ахундова и Максуд Мамедов. После постановки в 1969 году этот балет был показан в Париже на международном фестивале танца.

В 2013 году американский хореограф Максим Брем вместе с предыдущими хореографами поставил балет в новой постановке, который был сыгран прямо на фоне скал Кобустана. Сцены огня, солнца, охоты и художника показывались элементами танца яллы, в соответствии с характером персонажей.

Народный артист Азербайджана Нариман Мамедов в конце 1970 года написал на основе произведения выдающегося поэта Азербайджана Самеда Вургуну «Комсомольская поэма» балет под названием «Хумай». Он был посвящён трагической любви Хумай и Джалала. Здесь особое внимание уделялось современным формам танца. Музыкальным руководителем балета, дирижёром был народный артист Рауф Абдуллаев.

Отдельно следует выделить творчество знаменитого азербайджанского композитора и певца, музыканта, государственного деятеля Полада Бюльбюль оглы. Написанный им балет «Любовь и смерть» был основан на мотивах сказания о Деде Коркуте и был поставлен в 2005 году балетмейстером Векилом Усмановым на сцене Азербайджанского театра оперы и балета. Впоследствии этот балет был поставлен в Санкт-Петербурге и Москве (в Большом Театре).

Таким образом, подводя итоги, следует заметить, что азербайджанский балет имеет почти столетнюю историю существования и за это время зарекомендовал себя как ведущий жанр при формировании музыкальной и общей культуры людей, как часть общемировой музыкальной культуры.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Алиев, Г. Поэтика восточной легенды в балетном театре Азербайджана. Дисс. канд. иск-я /Алиев Гумет Алиевич. М., 1997. С. 75.
2. Гаджибеков, У.А. Премьера первого азербайджанского балета //газета «Правда». 25.04.1940.
3. Жакоб А. Труд и человек. Журнал «За рубежом», 1971, №4.
4. Караев, К. Статьи. Письма. Высказывания. М., 1976, с. 60.
5. Шостакович, Д. Несколько слов о балете // газета «За советское искусство. Л., 1961, 4 апреля.
6. Фархадова, Р. Девичья башня. Баку, Азернешр, 1962.