

ПРОБЛЕМЫ МУЗЫКАЛЬНОЙ НАУКИ

PROBLEMS OF MUSICOLOGY

УДК 7.03

DOI: 10.52469/20764766_2022_03_110

М. А. АБДУЛАЕВ

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

УСТНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ И КОМПОЗИТОРСКОЕ ТВОРЧЕСТВО КАК НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ КОМПОЗИТОРСКОЙ ШКОЛЫ В ДАГЕСТАНЕ

Статья посвящена проблеме зарождения и развития дагестанской национальной композиторской школы. Тип европейского музыкального профессионализма укоренился в дагестанском искусстве в результате синтеза устной народной профессиональной и письменной европейской традиций. В настоящей публикации освещается фиксация дагестанского фольклора приглашенными музыкантами, этнографами, историками, учителями. С точки зрения автора статьи, становление профессионального композиторского творчества в Дагестане относится к послереволюционным годам, когда русские композиторы на основе дагестанского музыкального фольклора создают первые образцы академической музыки. Так появляются фортепианные миниатюры Е. А. Юдиной «Дагестанским детям», Сюиты на народные дагестанские темы для скрипки и фортепиано И. В. Сафоновой. Освоив многоголосные принципы, новую жанровую систему, местные деятели искусств сочиняют произведения в различных музыкальных жанрах. Показательными, по мнению автора данного исследования, являются Прелюдия и фуга, соч. 6 для фортепиано и «Лезгинка» (Рондо) для струнного квартета Д. М. Далгат. Выделяется рубеж 1930–1940-х годов, который был ознаменован переходом к профессиональному этапу становления дагестанской композиторской школы. Заслуживает внимания в данном плане написанная Г. А. Гасановым опера «Хочбар» (1937), которая свидетельствует об общенациональном пути «строительства» дагестанской музыкальной культуры. Автор настоящей публикации полагает, что с открытием Союза композиторов Дагестана в 1954 году связан особый подъем национального искусства. В указанное десятилетие дагестанская профессиональная музыка пополняется рядом значительных сочинений, среди которых опера «Айгази» (1952) Н. Дагирова, Дагестанская сюита на темы лезгинских народных мелодий (1954) С. Агабабова, Симфонические картины «Дагестан» (1955) М. Кажлаева, Второй фортепианный концерт (1959) Г. Гасанова.

Ключевые слова: устный профессионализм, монодийная традиция, Готфрид Гасанов, дагестанская композиторская школа.

Для цитирования: Абдулаев М. А. Устный профессионализм и композиторское творчество как направления развития национальной композиторской школы в Дагестане // Южно-Российский музыкальный альманах. 2022. № 3. С. 110-115.

DOI: 10.52469/20764766_2022_03_110

M. ABDULAEV

S. Rachmaninov Rostov State Conservatory

PROFESSIONAL ORAL TRADITION AND COMPOSITIONAL ART AS DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF THE NATIONAL SCHOOL OF COMPOSITION IN DAGESTAN

The article is devoted to the problem of origin and development of the Dagestan National School of Composition. The type of European musical professionalism took root in Dagestan art as a result of synthesis of the oral folk professional and written European traditions. The fixation of Dagestan folklore by

invited musicians, ethnographers, historians, and teachers is highlighted. From the author's point of view, the formation of professional composition in Dagestan dates back to the post-revolutionary years, when Russian composers start to base their academic music pieces on Dagestan musical folklore, among those are piano miniatures by E. Yudina "Dagestan children", "Suites on folk Dagestan themes" for violin and piano by I. Safonova. Having mastered the polyphonic principles, a new genre system, local artists compose works in various musical genres. Illustrative, according to the author, are "Prelude and Fugue" for piano Op. 6 and "Lezginka" (Rondo) for string quartet by D. Dalgat. The turn of the 1930s-40s stands out, being marked by the transition to the professional stage of formation of the Dagestan school of composition. The opera "Khochbar" (1937) by G. Hasanov, which testifies to the nationwide way of Dagestan musical culture growth, is illustrative in this regard. The author believes that a special rise of the national art is connected with the opening of the Union of Composers of Dagestan in 1954. During this decade, Dagestan professional music was enriched with a number of significant compositions, such as opera "Aigazi" (1952) by N. Dagirov, Dagestan Suite on themes of Lezgian folk melodies (1954) by S. Agababov, Symphonic paintings "Dagestan" (1955) by M. Kazhlaev, the Second Piano Concerto (1959) by G. Gasanov.

Keywords: oral professionalism, monody principles, Gottfried Hasanov, Dagestan school of composition.

For citation: Abdulaev M. Professional oral tradition and compositional art as directions of development of the national school of composition in Dagestan // South-Russian Musical Anthology. 2022. No. 3. Pp. 110-115.

DOI: 10.52469/20764766_2022_03_110

Дагестанская музыкальная культура прошла долгий путь развития, вершиной которого явилось профессиональное композиторское творчество, а также формирование национальной композиторской школы. Краеугольным камнем профессиональной сферы композиторского творчества Дагестана оказался сложный процесс слияния противоречивых музыкальных традиций в начале XX века – устной народной и письменной европейской. Продвижение русского варианта западноевропейской модели музыкального профессионализма наблюдалось не только на территории России, но и в союзных республиках СССР и фактически являлось плановым этапом урбанизации и подъема общества в рамках культурной политики советской власти.

Новый тип профессионального музыкального искусства Дагестана возник не на пустом месте, а «пришел в современность» со своей высокоразвитой устной традицией, основанной на монодических принципах. На продолжительном историческом отрезке культурное взаимодействие автохтонных народов Дагестана не только на локальном уровне, но и в рамках регионального соседства с иными народами наложило отпечаток на музыкальную культуру местного населения. «Первыми в Дагестане представителями народного музыкально-поэтического профессионализма были народные певцы-сказатели (у аварцев – «шаэр» и «кочлохан», у даргинцев – «далайла-уста», у кумыков – «йырчи», у ногайцев – «ирав» и «домраши», у лакцев – «ашукъ», у лезгин – «ашуг»). Все они являлись не только создателями новых народных песен, но и певцами-исполнителями» [1, с. 339].

Творчество певцов-сказателей, которое по праву можно назвать вершиной «устного профессионализма», тесно связано с фольклором, бытовой культурой, обрядовыми традициями. Обладая исключительным статусом в обществе, сказитель считался наиболее авторитетным носителем информации о проявлении человеческой культуры. Необходимо подчеркнуть, что различались функции сказателей: одни точно воспроизводили сюжет, а другие вносили в него собственные версии и редакции.

Затрагивая острые социальные темы, певцы-сказатели исполняли свои произведения в жанрах баллады и исторической песни. Преобладающее значение эпического жанра у народов Дагестана связано с ценностным ориентиром на героическое повествование о прошлом, без чего невозможно представить целостную картину народной жизни. В лезгинском фольклоре выделяется масштабный народно-героический эпос «Шарвил»¹, создание которого восходит к началу нашей эры. У аварцев претворение эпоса выразилось в многочисленных песнях и балладах о национальном герое имаме Шамиле. В даргинском фольклоре определенное распространение получили героико-исторические песни о Кавказской войне, нашествиях Тимура, Надир-Шаха.

Дагестанскую музыкальную практику, которая в течение многих столетий развивалась как искусство, построенное на монодических принципах, в широком смысле можно разделить на вокальную, инструментальную и вокально-инструментальную. Большинство дагестанских фольклорных песен в прошлом исполнялось без инструментального сопровождения, исключения составляют кумыкские йыры и южно-

дагестанские ашугские песни. Несмотря на модный склад традиционной дагестанской музыки, можно отметить и наличие предпосылок возникновения многоголосия. Весьма показательно в данном плане мужское многоголосное пение кумыков и аварцев. Некоторым образом выделяется Южный Дагестан: тяготея к культуре Закавказья, музыка этого региона отличается от северно-дагестанской и всецело северокавказской своей мелодичностью, обилием мелизматика, ритмической и ладовой насыщенностью. У лезгин и родственных им народов (табасаранцев, рутульцев, агульцев и цахуров) ашугская традиция заняла в обиходе главенствующее место благодаря тесным культурным контактам с иранскими народностями и азербайджанцами. Сближающим фактором служит и общая практика исполнения народными музыкантами вокально-инструментальных мугамов. Несмотря на значительное музыкальное взаимовлияние, у лезгин наблюдается сохранность локальных жанров с присущими данной народности конструктивными отличиями.

Несомненно, столь богатая музыкальная культура дагестанцев не могла остаться незамеченной русскими и зарубежными композиторами и этнографами. К наиболее раннему периоду фиксации фольклора дагестанских этносов можно отнести начало XIX столетия, когда чиновники, историки, учителя, имевшие университетское или духовное образование, начали интересоваться историей и культурой края. Среди названных деятелей были издатель «Азиатского музыкального журнала» И. В. Добровольский, композитор А. А. Алябьев, певица Л. И. Кармалина, известный кавказовед А. Дирр.

«Азиатский музыкальный журнал», печатавшийся в Астрахани в 1816–1818 гг., представляет собой первый изданный источник, по которому можно судить о музыкальном искусстве народов Дагестана конца XVIII – начала XIX веков. В сборнике, состоявшем из восьми тетрадей, было опубликовано более тридцати нотных записей дагестанских и других кавказских песен и инструментальных мелодий¹. Неподдельный интерес представляют также фонографические записи кавказоведа Адольфа Дирра и музыковеда Георга Шюнемана.

У дагестанских народов культурная диффузия проходила постепенно и разнообразно. Распространение музыкальных образцов, инструментария осуществлялось в период посещения Дагестана различными делегациями, в состав которых, помимо государственных деятелей, чиновников, военных, входили также поэты и музыканты. Уже после заключения Петербургского мирного договора между Российской империей

и Персией, в результате которого юго-восточное Закавказье и Дагестан перешли в состав первой, европейская музыкальная культура начала проникать в жизнь горцев. По мнению А. К. Шабатовой, «в Центральном государственном архиве РД сохранились документы, рассказывающие о предписании Петра I во всех полках иметь своих музыкантов, а в Табеле о полках 1731 г. дается перечень и число музыкантов, которые должны находиться при нем. В расположенных на территории Дагестана воинских частях имелись такие музыканты» [2, с. 128].

Следующий этап просвещения горских народов связан с окончанием Кавказской войны. Данный период характеризовался появлением русскоязычных учебных заведений, а также организацией любительских музыкально-драматических кружков. В столице Дагестанской области городе Темир-Хан-Шуре в 1880 году было открыто реальное училище – единственное среднее учебное заведение на территории Дагестана. Здесь не только проводились занятия по гуманитарным и точным наукам, но и уделялось значительное внимание музыке, о чем свидетельствуют как многократные музыкальные выступления учащихся реального училища и других учебных заведений Темир-Хан-Шуры, посвященные юбилеям А. Я. Каменского (1892), А. С. Пушкина (1899), Н. В. Гоголя, В. А. Жуковского (1903), так и постановки опереточных спектаклей силами местных жителей (1897). Другими словами, уже начиная с конца XIX века число приобщившихся дагестанцев к западноевропейской и русской музыке с каждым годом стремительно росло.

Становление профессионального композиторского творчества в Дагестане относится к послереволюционным годам. Значимую роль в данном процессе сыграли приглашенные музыканты, которые обладали опытом европейского профессионального творчества. В этот период на основе дагестанского музыкального фольклорного материала появляются произведения, написанные русскими композиторами. «Так, фортепианные миниатюры Е. А. Юдиной «Дагестанским детям» (сборник пьес на мотивы Дагестанских народных песен в 4 и 2 руки) – первое опубликованное сочинение, основанное на материале дагестанского музыкального фольклора» [3, с. 161]. О неимоверной ценности сборника для педагогики и дагестанского искусства в целом писал Г. А. Гасанов в своем предисловии к изданию. Еще одним образцом использования дагестанского фольклора являются «Сюиты на народные дагестанские темы» для скрипки и фортепиано И. В. Сафонова.

В появлении дагестанской академической музыки ключевую роль сыграл «письменный

европейский профессионализм» с опорой на традиционное музыкальное искусство в целом и сформировавшиеся на его основе жанры, исполнительские традиции и инструментальные составы в частности. Первые деятели искусств и творческие коллективы стали осваивать многоголосные принципы, новую жанровую систему, а также принципиально новый тип исполнительской деятельности, что вылилось в создание произведений уже местными музыкантами. Одной из наиболее видных фигур музыкальной жизни республики 1920-х годов была Дженнет Магомедовна Далгат – выпускница Лейпцигской консерватории, первая женщина с высшим образованием и первая женщина-композитор Северного Кавказа, стоявшая у истоков дагестанского профессионального композиторского творчества и заложившая основы инструментального исполнительства. Д. Далгат воодушевленно сочиняла произведения в различных музыкальных жанрах, опираясь при этом на национальный интонационный материал. Яркий колорит присущ ее «Лезгинке» (Рондо) для струнного квартета – живой, рельефной пьесе, в которой народные темы виртуозно вплетены в партии инструментов. В «Прелюдии и фуге» для фортепиано, соч. 6 цитируемые даргинские и кумыкские народные темы интенсивно взаимодействуют с европейскими принципами формообразования. Освоив новые для республики жанр струнного квартета и циклическую полифоническую форму, Д. Далгат расширила жанровый спектр дагестанской музыки в области камерно-инструментального исполнительства.

С открытием Дагестанского музыкального техникума в 1926 году в городе Темир-Хан-Шуре связано время интенсивного развития музыкальной культуры Дагестана. Инициатором создания первого в республике музыкального учебного заведения стал выпускник Ленинградской консерватории, основоположник дагестанской профессиональной музыки Готфрид Алиевич Гасанов. Педагогический состав поначалу был сформирован из числа приглашенных музыкантов – выпускников Московской и Ленинградской консерваторий (Е. А. Юдина, О. В. Тимушева, А. Я. Клейзмер, И. В. Сафонов, В. И. Клиш, Г. Ф. Тамлер, М. И. Андреева-Перовская, Л. И. Дружинина), а также прибывшей из Лейпцига Дженнет Далгат. Специалисты искренне хотели внести свой вклад в развитие дагестанской культуры, привнеся новые музыкальные жанры и композиционные формы, расширив инструментарий, а также обучив начинающих любителей музыки нотной грамоте и приобщив их к общеевропейской культуре. Таким образом, благодаря высококвалифицированному педаго-

гическому составу Дагестанский музыкальный техникум получил мощный фундамент для профессионального обучения как студентов, так и местных композиторов-любителей.

Фольклоризм «как метод мышления» для первых дагестанских мастеров явился движущей силой для создания чрезвычайно богатой палитры идей и решений. Преломление фольклора в профессиональном творчестве дагестанских композиторов-первопроходцев берет свое начало в простейших обработках и переложениях народных мелодий. К группе композиторов, заложивших основы данного направления, Х. М. Баширов относит Ш. Акиева, А. Абдусаламова, А. Бабаева, А. Цурмилова и других. По мнению исследователя, «они не смогли отойти от цитатного использования народных мелодий, но дополнили свежими интонациями дагестанскую музыку и расширили репертуар народных концертных исполнителей» [1, с. 340].

Процесс профессионализации музыкального творчества в советские годы затронул и других композиторов-самоучек, многие из которых в дальнейшем получили музыкальное образование в крупнейших вузах страны. Написанные Татамом Мурадовым, Бабой Кулиевым, Аваком Абрамянцем, Петром Проскуриным, Хизгилом Ханукаевым многочисленные пьесы, песни, сюиты, поурри и фантазии на народные темы наглядно демонстрируют попытки связать опыт зарубежных и русских композиторов с национальным колоритом.

Вместе с тем, «устный профессионализм» не потерял своей самобытности и популярности в музыкальных кругах и среди простого населения. Велика роль ашугов и йырчи, выступавших на массовых народных торжествах, а также на концертах и фестивалях профессиональной музыки. Элемент состязания музыкантов и сказителей, присутствовавший в исполнительстве, явился стимулом к дальнейшему росту профессионализма. Репертуар исполнителей обогатился как небольшими сольными номерами, так и многочастными вокально-инструментальными произведениями.

Рубеж 1930–40-х годов ознаменовался переходом к профессиональному этапу становления дагестанской композиторской школы, который неразрывно связан с ключевой для культуры Дагестана личностью – Готфридом Алиевичем Гасановым. По справедливому утверждению М. Якубова, «путь, избранный Гасановым и на многие годы определивший развитие всей дагестанской музыки, – путь строительства общенациональной художественной культуры, соединяющей важнейшие черты искусства всех горских народов» [4, с. 74]. Действительно, композитор

глубоко знал музыкальный фольклор своей родины и разнопланово воспроизводил его особенности в своих сочинениях.

Знаменательным событием для музыкальной жизни республики стала премьера первой дагестанской оперы «Хочбар» (1937) Г. А. Гасанова. «Появление такого жанра, как опера, обозначило собой окончательный переход к формам европейского композиторского творчества» [5, с. 323]. Именно с созданием оперы автор сочинения связал и начало своего профессионального композиторского пути. Примечательно, что в первой национальной опере Дагестана Г. Гасанов использовал 32 народные мелодии восьми крупных этносов республики: аварцев, даргинцев, кумыков, лезгин, лакцев, табасаранцев, ногайцев и горских евреев. Высокая насыщенность оперы фольклорными источниками разных этносов была обусловлена как многонациональным характером республики, так и стремлением к общенациональной направленности произведения.

Фортепианный концерт (1948) – еще одна большая работа Г. Гасанова в области крупной циклической формы. В данном сочинении проявились тенденции, которые стали характерными для творчества как самого композитора, так и его последователей, – экспонирование и развитие национального мелоса в классически стройных формах. Важно отметить, что классические принципы формообразования в произведениях автора сочетаются с романтической окраской музыкального языка.

Со второй половины XX века в Дагестане национальное композиторское творчество развивается все более быстрыми темпами. В 1954 году открывается Союз композиторов, в который вошли Готфрид Гасанов, Наби Дагиров, Сергей Агабабов, Мурад Кажлаев. Сложившаяся творческая организация композиторов-профессионалов во главе с первым и бессменным председателем правления союза Г. Гасановым заложила

традиции дагестанской композиторской школы и оказала огромное влияние на музыкальное формирование будущего поколения. В указанное десятилетие дагестанская профессиональная музыка пополняется рядом значительных сочинений, таких как опера «Айгази» (1952) Наби Дагирова, Дагестанская сюита на темы лезгинских народных мелодий (1954) Сергея Агабабова, Симфонические картины «Дагестан» (1955) Мурада Кажлаева, «Праздничная увертюра» для оркестра дагестанских инструментов (1957) Сейфуллы Керимова, Второй фортепианный концерт (1959) Готфрида Гасанова.

К концу 1950-х годов основоположник дагестанской профессиональной музыки Готфрид Гасанов добивается открытия в музыкальном училище теоретического отделения, занимается с известными в будущем дагестанскими композиторами (К. Алескеровым, О. Аюбовым, М. Касумовым, Ш. Чалаевым, К. Шамасовым), приобщая их к фольклору, национальным истокам музыки. Подготовка композиторских кадров республики становится для Г. Гасанова предметом особого внимания.

Дагестанская национальная композиторская школа ускоренными темпами прошла все этапы своего становления – от небольших миниатюр и обработок народных мелодий, написанных композиторами-самоучками, до появления зрелых сочинений национального искусства, прославивших плеяду профессионалов во главе с Готфридом Гасановым. Успех национальной школы – это прежде всего результат кропотливой работы нескольких поколений дагестанских музыкальных деятелей. Существенным фактором для формирования профессионализма европейской традиции в Дагестане явилось наличие «устного профессионализма» в этнокультурной практике народа. Значимую роль в формировании основ композиторского мастерства сыграли приглашенные музыканты.

•—————» ПРИМЕЧАНИЯ «—————•

¹ Эпос состоит из 20 сказов и повествует о подвигах главного героя Шарвили в борьбе с чужеземными захватчиками.

² В настоящее время полный комплект журнала хранится в библиотеке им. Салтыкова-Щедрина в Санкт-Петербурге.

•—————» ЛИТЕРАТУРА «—————•

1. Баширов Х. М. Музыкальное народное творчество Дагестана – важная составляющая в сохранении традиционной культуры народов России // Культурное наследие Северного Кавказа как ресурс межнационального согласия: материалы Междунар. науч. форума. Геленджик: Родные традиции. 2017. С. 338–344.

2. Шаббаева А. К. Музыкальное образование в Дагестане в конце XIX – начале XX века: историография вопроса // Вестник Института языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы. 2013. № 50. С. 128–131.

3. *Абдулаева М. Ш.* Музыкальное искусство Дагестана в пространстве диалога культур // Вестник МГУКИ. 2009. № 5. С. 159–164.
4. *Якубов М. А.* Готфрид Алиевич Гасанов – основоположник дагестанской профессиональной музыкальной культуры. М.: Гриф и КО, 2010. 256 с.
5. *Абдулаева М. Ш.* Академическая музыка в Дагестане: культурный диалог в «пространстве» массовой культуры (на примере творчества Готфрида Гасанова) // Известия РГПУ им. А. И. Герцена. 2010. № 120. С. 321–327.

REFERENCES

1. *Bashirov Kh.* Muzykal'noe narodnoe tvorchestvo Dagestana – vazhnaya sostavlyayushchaya v sokhraneniі traditsionnoy kul'tury narodov Rossii [Musical folk art of Dagestan is an important component in the preservation of the traditional culture of the Russia peoples]. In: Kul'turnoe nasledie Severnogo Kavkaza kak resurs mezhnatsional'nogo soglasiya: materialy Mezhdunarodnogo nauchnogo foruma [Cultural heritage of the North Caucasus as a resource of interethnic harmony: materials of the International research forum]. Gelendzhik: Rodnye traditsii, 2017. Pp. 338–344.
2. *Shabaeva A.* Muzykal'noe obrazovanie v Dagestane v kontse XIX – nachale XX veka: istoriografiya voprosa [Musical education of Dagestan in the late 19th – early 20th centuries: the historiography of the problem]. In: Vestnik Instituta yazyka, literatury i iskusstva imeni G. Tsadasy [Bulletin of G. Tsadasa Institute of Language, Literature and Art]. 2013. No. 50. Pp. 128–131.
3. *Abdulaeva M.* Muzykal'noe iskusstvo Dagestana v prostranstve dialoga ku'tur [Musical art of Dagestan in the space of culture dialogue]. In: Vestnik Moskovskogo Gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv [Bulletin of the Moscow State University of Culture and Arts]. 2009. No. 5. Pp. 159–164.
4. *Yakubov M.* Gotfrid Alievich Gasanov – osnovopolozhnik dagestanskoy professional'noy muzykal'noy kul'tury [Gottfried Gasanov – the founder of the Dagestan professional musical culture]. Moscow: Grif i Ko, 2010. 256 p.
5. *Abdulaeva M.* Akademicheskaya muzyka v Dagestane: kul'turnyj dialog v «prostranstve» masskul'ta (na primere tvorchestva Gotfrida Gasanova) [Academic music in Dagestan: cultural dialogue in the “space” of mass culture (on the example of Gottfried Gasanov's work)]. In: Izvestiya RGPU im. A. Gertsena [Proceedings of A. Herzen Russian State Pedagogical University]. 2010. No. 120. Pp. 321–327.

Абдулаев Магомед Айнуллахович

Методист Центра дополнительного профессионального образования
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Россия, 344002, Ростов-на-Дону
derbent.magomed1997@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4490-1444

Magomed A. Abdulaev

Methodist of the Center for Additional Professional Education
S. Rachmaninov Rostov State Conservatory
Russia, 344002, Rostov-on-Don
derbent.magomed1997@mail.ru
ORCID: 0000-0003-4490-1444