Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Musiqi elmi, mədəniyyəti və təhsilinin aktual problemləri №1, 2019, **s. 92-98**
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет Актуальные проблемы музыкальной науки, культуры и образования №1, 2019, **с. 92-98**
Azerbaijan State Pedagogical University Actual problems of the science, culture and education of music №1, 2019, **pp. 92-98**

УДК 78.071.1

Дж.Амирова
Диссертант БМА им. У.Гаджибейли
Баку, Шамси Бадалбейли 98
E-mail: djamaamirova@mail.ru

ТВОРЧЕСКИЕ ПОИСКИ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ДЖАЗОВЫХ МУЗЫКАНТОВ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

***Ключевые слова**: джаз, пианизм, художественный анализ, история, мугам, этно-джаз*

В статье представлена краткая характеристика традиций становления джазового искусства в Азербайджане на сегодняшний день. На примере творчества Салмана Гамбарова, Эмиль Ибрагим Мамедова, и Исфара Сарабского даётся художественный анализ некоторых композиций и обзор стилистических черт их пианизма в целом.

C.Əmirova

XXI ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ AZƏRBAYCAN CAZ MUSİQİÇİLƏRİNİN YARADICILIQ AXTARIŞLARI

***Açar sözlər:** caz, pianoçuluq, bədii təhlil, tarix, muğam, etno-caz*

Məqalədə hal-hazırda Azərbaycanda caz sənətinin təşəkkülü ənənələrinin qısa xarakteristikası təqdim olunur. Salman Qəmbərovun, Emil İbrahim Məmmədovun və İsfar Sarabskinin yaradıcılığının nümunəsində bəzi kompozisiyaların bədii təhlili və ümumilikdə onların pianoçuluğunun üslub cizgilərinin icmalı verilir.

J.Amirova

CREATIVE SEARCH OF AZERBAIJANI JAZZ MUSICIANS AT THE BEGINNING OF THE XXI CENTURY

***Keywords:** jazz, pianizm, rhythmic analysis, history, mugham, folk and jazz*

The article presents a brief description of the traditions of the formation of jazz art in Azerbaijan today. On the example of artistic work of Salman Gambarov, Emil Ibrahim Mammadov, and Isfar Sarabski the artistic analysis of some compositions and the review of stylistic lines of their pianism as a whole is given.

Джазовая культура Азербайджана всегда отличалась богатством и разнообразием своих культурных тенденций.В процессе своей эволюции джаз в XXI веке приобрёл профессиональное лицо и сформировал особую нишу в творчестве современных музыкантов. Исполнители нового поколения создали свою манеру и стиль, опираясь на традиции прошлого и новых джазовых школ. В частности, творчество Вагифа Мустафазаде и Рафика Бабаева стало тем фундаментом, на котором нынешняя плеяда музыкантов создавали свои импровизации и композиции. Диалектическая связь джаза и мугама стала незыблемой основой, благодаря которой такие музыканты как Салман Гамбаров, Эльдар Рзакулизаде, Эмиль Ибрагим, Шаин Новрасли и другие смогли возродить джазовую культуру в стране.

Поиск новых стилистических тенденций привёл к созданию музыки отвечающей реалиям и тенденциям времени, при этом, композиции нового формата сохраняли преемственность с прошлым. Однако, стоит отметить, что в творчестве современных музыкантов, эти традиции нашли своё выражение в достаточно аутентичной форме.

Актуальность данной проблемы обусловлена тем,что интерпретация, как основа импровизационного искусства никогда не рассматривалась в рамках исследования,но будучи неотъемлемой частью джазовой композиции потребовала определённой научной обоснованности.

Обращаясь к азербайджанской музыкальной традиции, в основе которой лежит импровизация, можно легко найти параллели между джазом и мугамом, так как их родственная природа помогает им взаимодействовать друг с другом. Синтез мугама и джаза повлёк за собой создание нового стиля (этно-джаз), что стало следующим этапом в развитии Азербайджанской джазовой культуры. Рассматривая джазовую культуру с точки зрения её интерпретационного начала, можно выделить несколько музыкантов настоящего времени. На примере их творчества традиции азербайджанского джаза можно рассмотреть в процессе эволюции.

Раскрывая суть творчества нового поколения, стоит отметить С.Гамбарова, как представителя джазового пианизма, опирающегося на традиции постбоба. В его творчестве чувствуется сочетание современной композиторской техники и связь с азербайджанской музыкальной традицией. Эта связь выражается в непрерывном творческом поиске и создании оригинальных импровизационных композиций. По своему идейному содержанию они разнообразны и многогранны, так как раскрывают его творческую лабораторию идей и образов в её эволюционном развитии. Можно отметить его работы «Lieder Leaders» (дуэт с вокалисткой Фаридой Мамедовой), а также «StandArt» (2005) записанную на пару с саксофонистом Вернером Энглертом (Германия). Салман Гамбаров, как представитель поколения джазовых пианистов постсоветского периода, является одним из

ярких и самобытных фигур в азербайджанском джазе. Его исполнительский стиль отличает благородное звучание, индивидуальный подход к трактовке мелодии, и её интерпретации, умение ярко выделить нужные акценты в мелодии во время исполнения. Пианист органично умеет «входить» в стилистическую манеру исполнения других музыкантов или подстраивается под звучание другого инструмента, становясь с ними единым целым. Ценность его исполнительского тезауруса заключается в глубоком познании мелодической гармонии, её тончайших мелизматических нюансов, которыми так наполнена азербайджанская ладогармоническая система. Творческую лабораторию Салмана Гамбарова отличает поиск новых выразительных средств, расширение творческих границ с другими музыкантами, что помогает ему поднять азербайджанскую музыку на другой уровень. Среди его проектов можно выделить «Lieder Leaders». Здесь, главная изюминка проекта заключается в иной, более смелой трактовке романсов Франц Шуберта, Густава Малера и Иоганнеса Брамса. Новаторский подход к интерпретации в романсах обновляет традиционный взгляд на классическую музыку. В более старых композициях Салмана Гамбарова уже чувствуются поиски новейших средств и приемов драматургии, при внешнем и общем сохранении классическо-джазовой структуры. Далее происходит игра различных стилей, ведутся поиски в сфере подачи традиционно-классического, народно-национального начал. В одном из первых его CD-дисков «East or West?» (2000, вместе с джазовым певцом Анаром Тагизаде и нагаристом Таиром Кулиевым) представлены композиции, основанные на национальных мелодиях, и сочинённые самим пианистом. Остановимся на нескольких композициях, символизирующих мир Востока и народного начала.

В композиции **«Bird»** (на основе темы азербайджанской народной песни «Ay qız, sənə mailəm») имитация пения птиц звучит в унисон у фортепиано и вокала. Далее, использован рифф в помощь вокалу. Во вступлении использованы динамические штрихи *crescendo/diminuendo,* при этом барабаны повторяют тот же ритмический рисунок. Когда певец начинает развивать мелодию, изменяя тембр, динамику, окраску, фортепианная партия выполняет роль аккомпанемента. В своём соло, фортепиано меняет характер композиции, делая её более настойчивой, характерной, но и одновременно воздушной. Аккомпанемент излагается аккордово в левой руке, в то время как правая, развивает материал с помощью неприхотливых мелодических фигураций. При этом барабан продолжает поддерживать ритмический рисунок, создавая нужную атмосферу национального мелоса.

«In the spring», (на тему одноименной композиции Вагифа Мустафазаде) в интерпретации Салмана Гамбарова, основная мелодическая

линия передана вокалу. Вокальная партия использует голос сопрано, что придаёт композиции острый, напряжённый характер. Фортепианная партия, активно взаимодействуя с вокалом, следует за его эмоциональным настроением и подстраивается под него. У Салмана Гамбарова в фортепианной партии присутствуют мелизмы, которые придают ей витиеватость, хрупкость и воздушность, тем самым переданы все мелкие тонкости мелодической линии. В интерпретации Вагифа Мустафазаде композиция построена в другом эмоциональном настроении. Характер более романтичный, задумчивый, остинатная басовая партия придает своеобразный народный колорит.

В **«My funny Zibeyde»** (песня Тофика Кулиева) фортепианная партия намечает основные опорные звуки мелодии. Используя отклонения в своих фортепианных проведениях перед вступлением вокала, исполнитель придаёт новые колористические оттенки в её партию. Однако, в кульминации фортепиано и вокал немного расходятся в своих ролях. Фортепиано продолжает развивать мелодию волнообразными пассажами и арпеджио, что придаёт более динамичный характер, в то время как вокальная партия, продолжает развиваться плавно. В коде дуэт вокал-фортепиано постепенно замирает и плавно исчезает на пианиссимо. Главная отличительная черта этих композиций гармоническое и духовное единство фортепиано-вокала в одном лице. Они активно взаимодействуют друг с другом, создавая настоящий ансамбль, в котором одинаково важны их профессиональные и творческие черты.

Творчество Эмиля Ибрагима Мамедова по системе музыкально-выразительных средств отличается опорой на классические традиции джазового пианизма. При этом, он достаточно оригинален и органичен в рамках современного искусства. Его исполнение отличает яркость подачи материала, глубокая и проникновенная лирика, умение передать тончайшие нюансы и мелизмы характерные для азербайджанской музыкальной традиции. В рамках джазового пианизма он остаётся верен мейнстриму и его традициям, выработанным в творчестве Билла Эванса, Гонзало Рубалкаба, Мишель Камило и других джазменов. Э.Ибрагим Мамедов, как представитель поколения классического джазового пианизма смог заявить о себе, как прекрасный интерпретатор, композитор и организатор многих джазовых проектов. В основе его интерпретации мировых стандартов лежали традиции азербайджанского мелоса, джаза и классики, что является уникальным сочетанием. В своей музыке он мог найти нужный баланс, чтобы композиция не была слишком перегружена национальными мелизмами, но при этом сохраняла свою классическую огранку. Его исполнительская манера отличалась теплотой, изяществом, филигранностью, при плавном, повествовательном и гармонически наполненном развитии

мелодических линий. Примечателен в этом отношении его аудио-альбом «Tetralogy» (2005).

Композиция **«Old Boulevard»** из этого альбома одна из ярких, законченных пьес. Здесь, грустная мелодия вступления (AA1) звучит достаточно лаконично, передавая место второй теме-вставке (B). После показа основного тематического материала происходит возврат к основной теме, с которой и начинается основная работа над развитием мелодического материала, а именно с переклички между фортепиано и контрабасом. В свою очередь фортепиано, простыми отдельными звеньями нотных переливов вносит подходящую тембр-окраску. Постепенно, тема становится более насыщенной через обыгрывание (гаммообразные пассажи) основной мелодии. В кульминации пианист выделяет основные ноты тематического материала, подражая мугамному стилю импровизации, постепенно приводя тему к логическому завершению.

Более дерзкая по-характеру, с ярким и характерным мелодическим рисунком является композиция **«Speaking Heart».** Здесь, мелодия наполнена латиноамериканскими ритмами и гармониями. Ритм является основой, на которой строится эта композиция, созданная ударными и ритм-секцией. Именно ритм создаёт нужную огранку мелодической линии, которая имитирует биение сердца, используя полиритмическую конструкцию секцией фортепиано, чтобы подчеркнуть это. При общей лаконичности и простоте выбора гармоний мелодия развивается через аккордовые переходы и пассажи. Смещение акцентов в долях такта у фортепиано и барабанов на слабую долю, создают диалог между музыкантами. В кульминации композиция приобретает напористый и энергичный характер из-за использования репетиций в ведении мелодической линии.

Творчество Исфара Сарабского интересно с точки зрения новых тенденций, которые он внёс в современный джазовый пианизм Азербайджана. В частности, его образный мир отличает богатство музыкальной палитры и её оригинальное воплощение. Именно в его творчестве чувствуется тенденция к поискам новых звуковых сочетаний и интересных ритмических моделей. Следует остановиться на том факте, что он обращается не только к музыке классических джазовых стандартов ,а также использует культуру музыки ди-джеев и современной поп-культуры.

Исфар Сарабский является представителем нового поколения джазовых пианистов. Его исполнительский стиль наполнен насыщенными красками, масштабностью мышления композиции как единого целого. Его композиции отличает круг ярких и запоминающихся образов лирического и динамичного склада. Профессиональная техническая отточенность, оригинальная трактовка мелодического материала, производят неизгладимое впечатление на слушателей.

Композиция **«G-man»** открывается динамичной темой с чётким ритмическим рисунком, при этом, по настроению она насмешливо-задорная. Здесь, чеканный ритм играет не последнюю роль, - он является формообразующим стержнем всей композиции. В середине интерпретация приобретает масштабный характер с помощью аккордового изложения. Постепенно динамическая палитра изменяет характер пьесы, наполняя мелодию насыщенностью. Фактура становится более выпуклой с помощью переливчатых гаммообразных пассажей.

«**Prelude»** - печальная, возвышенная композиция. На фоне проникновенной пасторальной мелодии, аккорды-репетиции в левой руке придают композиции имитацию движения и одновременно трепетный характер. Эти аккорды-репетиции являются отголосками Прелюдии №4 e-moll Фридерика Шопена. Далее, в кульминации эта тема становится всё более трагичной и тоскливой, благодаря аккордам левой руки, постепенно возвращаясь к просветлённому настроению.

В «**The Edge**» основу составляет национальная мелодия. Основной тон композиции придаёт ритмический рисунок у контрабаса и ударных, который и придаёт композиционную цельность. В то время как, пианист «строит» мелодию в мугамном стиле (подражая тому, как вокалисты-ханенде исполняют мугам), имитируя их основные исполнительские приёмы, ритм-секция создаёт каркас, на основе которого развивается общая композиционная структура. Особый интерес представляют вступление и кода, первое из которых, имеет зловещий и настороженный характер, что передаётся через использование костей (ударный инструмент) и щипание струн рояля. Непосредственно перед кодой, тема вступления вновь возвращается и переходит в повторяющийся мелодический оборот, с использованием синкопирования ударных и контрабаса.

На основе всего вышесказанного, можно сделать вывод, что джазовая культура прошлого в процессе развития закономерностей своих музыкальных традиций в рамках XXI века встала на новый путь совершенствования своих тенденций. На примере вышеуказанных пианистов можно увидеть как творчество В.Мустафазаде и Р.Бабаева обрело «новую жизнь». На сегодняшнем этапе, это новшество заключается в новых поисках идейных выражений и образов. Помимо этого, стоит отметить, что джазовая культура претерпела изменения, как с эстетической, так и с пианистической точки зрения. Мировые музыкальные тенденции и традиции сумели найти своё место в творчестве таких музыкантов, как Шаин Новрасли,Эмиль Афрасияб, Исфар Сарабский и многих других.

Таким образом, несмотря на короткий исторический путь, джаз в Азербайджане смог занять достойную нишу среди любимых жанров музыки. На сегодняшний день искусство джаза популярно и востребовано в стране.

Благодаря отечественным музыкантам, этно-джаз (соединение джаза и мугама) выступает «связующим звеном» и новым «направлением» в мировой истории джаза. Этно-джаз, являясь уникальной единицей, нашёл своё воплощение у Вагифа Мустафазаде, но продолжает «жить» на музыкальной арене через творчество его последователей, таких как – Азиза Мустафазаде, Салман Гамбаров, Шаин Новрасли, Исфар Сарабский. Джаз расширяет границы их мышления и даёт им свободу выбора в художественных способах самовыражения. Именно из-за этого, многие классические музыканты отдают предпочтение джазу, как искусству способному полностью раскрыть их потенциал, как импровизаторов и исполнителей в одном лице.

ЛИТЕРАТУРА:

1.Сананоглу Р. Особенности Национального джаза. // «Джаз.Ру», №6, 2007

2. Алексеев А.История фортепианного искусства:Учебник в 3-х ч.-Ч.1 и 2.-2-е изд.,доп.-М.:Издательство «Музыка»,1988.-415 с.,нот.

3. Фархадов Р., Бабаева Ф. Рафик Бабаев. От темы к импровизу. - Баку.;ООО Letterpress, 2010,241с.

4. Джазмен Гамбаров: потом в Азербайджан начали приезжать интеллектуалы…URL:https://ru.sputnik.az/culture/20170618/410745803/dzhazmen-gambarov-o-muzyke-bez-granic.html

ДИСКОГРАФИЯ:

1.Salman Gambarov – East or West? (2000)
2. Emil Ibrahim Mammadov – Tetralogiya (2005)
3.Isfar Sarabski – CD (2014)

Məqalənin redaksiyaya daxil olma tarixi: 25.10.2019
Məqalənin təkrar işlənməyə göndərilmə tarixi: 10.11.2019
Məqalənin çapa qəbul olunma tarixi: 29.12.2019
Məqaləni çapa tövsiyə edən sahə redaktorunun (və ya üzvünün) adı:
sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Zemfira Abdullayeva
ADPU-nun Elmi Şurasının 15 aprel 2016-cı il tarixli 15 saylı qərarı ilə çap olunur.