

Магия музыки состоит в том, что она непосредственно воздействует на сердце слушателя, минуя мозг, т.е. оказывает чисто эмоциональное воздействие, независимо от того, самостоятельное это сочинение или музыка сопровождает другие виды искусства, например, кино или театр.

Афет ИСЛАМ,
«Бакинский рабочий»

Музыка из многих азербайджанских фильмов обрела свою собственную судьбу, ее с любовью вспоминают, поют и исполняют как профессионалы, так и любители. Азербайджанские композиторы Уз.Гаджибейли, К.Караев, Т.Гулиев, Э.Сабитоглу, Дж.Гулиев подарили своему народу незабываемые шедевры киномузыки, которые, преодолев время, шагнули из одного столетия в другое, не утратив своей профессиональной значимости, задушевности и проникновенности.

Некоторые образцы были настолько самодостаточными, что вышли за рамки фильмов и спектаклей. Безусловно, музыка кино или театральной постановки неразрывно связана с драматургией, идеей сценария и пьесы. В этом случае удачно найденная основная тема или мелодия, звуча в разных вариациях и интерпретациях, раскрывает тонкие смысловые и сюжетные пласты, производя сильнейшее эмоционально-художественное воздействие на зрителя.

Музыка становится важнейшей составляющей фильма или спектакля, ибо только она создает настроение и тональность фильма, и у нее один критерий - она должна работать в кадре или мизансцене.

В советское время для каждого фильма писалась отдельная, высокопрофессиональная музыка. Сегодня музыка в кино - дорогое удовольствие, режиссеры часто стараются обойтись образцами из Всемирной сети, что не всегда приносит успех фильму или спектаклю. Но есть и исключения.

...В детстве он очень любил собирать конструкторы, в роду было много художников, и родители думали, что сын пойдет по этой стезе. Но у ребенка вдруг обнаружился хороший слух и все решили, что ему надо заниматься музыкой. Уже в старших классах он начал брать уроки у разных композиторов, после чего поступил в Бакинскую музыкальную академию имени Уз.Гаджибейли в класс профессора Хайяма Мирзазаде, но консерваторию и магистратуру заканчивал уже в классе профессора Айдына Азимова. Параллельно по совету А.Азимова и при содействии Мининистерства культуры начинающий композитор повышал свою квалификацию

Что есть музыка кино и театра

Фон, сопровождение или самодостаточное произведение?

в течение года в Институте кино и телевидения Санкт-Петербурга.

Молодой, но достаточно известный в сфере кино и театральной музыки композитор Азер Гаджиаскерли так описывает начало своей профессиональной деятельности:

- Последовал период, когда я старался найти себя, начал работать с молодыми режиссерами. Многие старались брать музыку для своих спектаклей из Интернета, но я пытался показать собственный музыкальный материал, узнать, как его рассматривают режиссеры. Занятие прикладным музыкальным искусством, знакомство и поиски режиссерской глубины, как они рассматривают драматургический материал и музыку к нему, было очень важным для меня. Ведь музыка к постановке звучит без слов, а композитор должен найти и выразить слова, которые звучат на сцене из уст актеров. В то время мне очень помогли Эльчин Элханлы, Эмин Эфендиев и другие режиссеры.

В последние десятилетия мир перешел на цифровые технологии, что вынуждает композиторов находить плюсы цифрового мира, использовать классические способы написания музыки с современными тенденциями. Надо было учиться совмещать музыку с технологиями. Азер очень любил экспериментировать и искать новые подходы с использованием традиционных ладов и азербайджанской музыки, находить новые пути и способы выражения. У него очень много музыки для документальных и короткометражных фильмов, большинство из которых он писал безвозмездно, помогая режиссерам, чтобы они научились работать с композитором и развивали свое мастерство.

- В 2016 году я нашел замечательного режиссера и актера, народного артиста Видади Гасанова и попросил разрешить мне написать музыку для спектакля «Инстинкт», - рассказывает Азер Гаджиаскерли. - Мне было интересно, как актеры отдают без остатка своей роли и образу, игнорируя популярность и не считаясь с материальной составляющей их труда, как они наслаждаются самим пребыванием в стенах театра. Я старался постичь магию самого театра. Видади Гасанов в то время сам играл роль в своем спектакле, и постепенно я понял, что невидимая сила театрального искусства затянула меня в свои сети. Видади муаллим предоставил мне творческую свободу, которой у меня доселе не было, возможность найти через музыку свою глубину в спектакле, свою душевную суть. Он не вмешивался и не показывал мне какие-

е-то образцы, к которым я должен был примериться, старался погрузить меня в атмосферу театра и самого спектакля, чтобы я нашел себя в них. Это было потрясающее время!..

Пытливому, любознательному и талантливому музыканту впереди ожидала череда профессиональных успехов и на международной арене. Так, в 2017 г. в Киеве он выиграл Envision sound program, куда его пригласили «Довженко-Центр» и British Council. Там он познакомился с Майклом Прайсом, композитором, автором музыки к сери-

«Увядающие цветы» и на либретто Лейлы Ахмедхан. Работа закончена, но думается, что балет будет поставлен скорее за рубежом, нежели в Азербайджане. Затем со стороны режиссера Эльвина Мирзоева поступило приглашение написать мюзикл по комедии М.Ф.Ахундзаде «Мусье Жордан и дервиш Мاستалишах» или «Дервиш взрывает Париж». В спектакле музыка, кстати, исполняется вживую, и эффект был довольно положительный. Опыт сотрудничества с Э.Мирзоевым был интересным и плодотворным, поскольку ре-

Сегодня в кино мало используется музыка профессиональных композиторов, тогда как развитие киномузыки могло бы дать мощный толчок всплеску композиторского творчества

алу «Шерлок», и Аллой Загайкевич, педагогом Киевской консерватории. Этот фестиваль изменил его и еще больше приблизил к музыке для кино. После этого он стал финалистом VIII Украинского международного фестиваля «Немые ночи» и вошел в пятерку лучших среди 12 композиторов, вышедших в финал, получив право написать музыку к немому британскому фильму 1928 года «Андеграунд» Энтони Эскуито.

Среди ярких впечатлений последних лет - знакомство с известным советским и российским композитором Э.Артемовым, которого называли композитором Тарковского. Азер участвовал во всех его мастер-классах, долгие беседы с мэтром киномузыки несказанно обогатили и осчастливили его. Недавний уход Э.Артемова в мир иной Азер считает ощутимой потерей для мировой киномузыки.

Среди успешных работ А.Гаджиаскерли в театре можно назвать музыку к балету по мотивам пьесы Дж.Джаббарлы

жиссер сам хорошо разбирался и знал музыку, да и с актерами приятно было работать. Азер считает, что в театре работать интереснее, поскольку композитор как бы находится в одной команде с актерами, коллективный процесс становится очень продуктивным и внутренне осозанным.

Была еще работа к фильму режиссера Эльчина Мусоголу «Марьям», который пока не вышел на экраны. Здесь применен особый подход, фильм очень драматичный, поэтому его нельзя было слишком перегружать, требовалось найти тот оркестровый состав, который соответствовал бы психологической атмосфере, целям режиссера и героев этого фильма. Работа над музыкой к спектаклю режиссера Анара Бабалы «Шпион» по мотивам пьесы Кямала Абдуллы, поставленному в Ленкяранском драматическом театре, была не менее интересной.

- Когда режиссер Анар Бабалы увидел спектакль «Дервиш

взрывает Париж», он пригласил меня написать музыку для постановки «Шпион», - продолжает Азер. - Здесь я старался воздержаться от классических форм и симфонического оркестра, предпочтя использовать традиционные национальные инструменты и этно-музыку. Самое трудное состояло в том, что это была ироническая комедия, мне пришлось немало экспериментировать, и думаю, что работа удалась. После этого спектакля я сделал еще одну интересную работу для спектакля Ниджата Казымова «Натаван», который ожидает своей премьеры.

Говорят, радость творчества - это чувство в момент рождения своего самого последнего и лучшего творения, а не конечный результат. Радость творчества несравнима ни с чем, но она всегда уравнивается муками творчества. Это понимаешь, беседуя с композитором, который в начале каждой новой работы словно начинает с нуля свое самое первое сочинение, находясь в поисках самого себя и той заветной мелодической линии, от которой широко разливается река музыкального видения киносюжета или сценических образов. Вот и последней работой молодого композитора стала музыка к спектаклю главного режиссера ТЮЗа М.Алекперзаде Kod adi: V.X.A. («Название кода: Ж.И.Р» - Жены изменников Родины). Рассказывая об этой работе, композитор признается, что не ожидал такой отдачи, профессионализма и самоотверженности от творческого коллектива, и в такой атмосфере подвести с музыкой было абсолютно недопустимо:

- Я работал круглые сутки, читал массу литературы, смотрел видеоматериалы, исследуя музыку того времени. Экспериментировал с разными звуковыми эффектами в плане превращения их в ударные инструменты, и т.д. Сидел на репетициях, беседовал с актерами, их полное вживание в образы казалось нереальным и даже страшным. Мехрибан ханым сама является уникальной личностью для нашего театра и всей национальной культуры, наши беседы доходили до споров, но в такие моменты мне хотелось писать еще больше. Я делал множество разных подходов, много писал, и здесь режиссер находила правильные направления и собирала нужные пазлы. Немалую роль сыграли работа и сила таланта актерского состава, которые даже без музыки были достаточно впечатляющими и невероятными. Самый трудный момент процесса заключался в поиске основного лейтмотива, который выражал бы всю суть происходящего. В целом саунд-

рек музыки к этому спектаклю длится полтора часа, оркестровка и аранжировка были сделаны мною, но в спектакле звучит половина написанной музыки.

Хочу выразить благодарность Мехрибан ханым за ее особый, подлинно творческий стиль работы с композитором, ее отношение к каждой ноте. Я поздравляю творческую команду и в целом ТЮЗ с грандиозной профессиональной удачей! Эта в высшей степени серьезная и выдающаяся работа должна получить свою объективную оценку за отражение столь сложной, неоднозначной и болезненной исторической темы.

Безусловно, работать с режиссерами театра и кино очень интересно, у каждого свой подход, стиль работы, требования и критерии, свой уровень общения с композитором. В кино композитор больше контактирует с режиссером, звукорежиссером и монтажником, а в театре он один на один со всем творческим коллективом. Я не ограничиваю себя только музыкой к фильмам и спектаклям, я профессионально связан с короткими аудиовизуальными формами. Например, в данный момент на AzTV все новостные заставки и музыка для интро написаны мной. В этом плане у меня сложилось очень интересное сотрудничество с Джахангиром Селимхановым и Рафигом Гашимовым, которые оказывают мне существенную поддержку. Скоро выйдет заставка лого для Киностудии «Азербайджанфильм», и во всех этих работах я старался использовать музыку Узеирбека Гаджибейли.

Кино и музыка - это коллективное искусство, музыка в азербайджанском кино очень важна, это неотъемлемая часть фильма, одна из главных традиций культуры нашей страны. Многие режиссеры прошлого века знали об этом и удачно использовали музыку в кино, ведь она дополняет и усиливает действие сюжета фильма, становясь одним из главных стратегических его направлений. Не ошибусь, если замечу, что многие страны восхищаются и даже завидуют развитию музыкальной культуры Азербайджана. К сожалению, должен констатировать, что сегодня в кино мало используется музыка профессиональных композиторов, тогда как развитие киномузыки могло бы дать мощный толчок всплеску композиторского творчества. У нас для этого есть все - историческая музыкальная база, бездонная и неиссякаемая мугамная система, ашугская музыка, а ведь этого колоссального наследия у многих стран и народов нет и в помине.