

ВИЛЬФРЕД ФУРМАН

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ – 880

Низами Гянджеви бессмертен. Многие из нас знают его по поэме «Лейли и Меджнун», в основу которой положена арабская легенда. В поэме повествуется о любви Лейли и Гейса, однако влюбленные несчастны, так как их родители и кланы противятся чувству молодых людей. В этом романтическом эпосе Низами описывает зарождение и развитие на протяжении лет чувства влюбленных. В Гейсе от отчаяния происходит психологический надрыв, и он, покинув дом, отправляется жить в пустыню с дикими животными. Он одержимо абсолютизирует любовь как единственную цель жизни, приравнивая ее к некой божественной тайне, которая в результате превращается в саморазрушительную зависимость. Гейс живет своим внутренним светом, так иллюзорно преувеличивает свою сосредоточенность на любовном чувстве, что все больше и больше отдаляется от реальности и в целом от жизни. Из-за растущей «зависимости», наваждения и мистицизма он больше не может думать и воспринимать что-либо еще. Люди называют его одержимым: Меджнун. Но и Лейли страдает от недостижимости этой абсолютной любви и, в конце концов, из-за нее умирает. При известии о ее смерти Меджнун спешит к месту погребения и простирается над могилой возлюбленной в невыразимом горе и в то же время с каким-то чувством облегчения. Вскоре он тоже умирает в пустыне.

Суть этой поэмы 833-летней давности, как и само творчество Низами актуальны и сегодня. Такие темы, как любовь и социальные ограничения и давления, всегда востребованы и могут быть легко «проданы», потому что сегодня они волнуют людей так же, как и почти девять столетий назад.

Люди во все времена мечтают об одном и том же. Философские размышления мыслителей тех времен, показ психологического развития абсолютной любви с ее последствиями, доходящими до безумия, в конечном итоге приводят нас к гораздо более позднему психоанализу (Зигмунд Фрейд, 1856-1939) и к сопоставимым конфликтам современной жизни.

Поэма имеет огромное значение еще и потому, что она стала не только толчком, важным импульсом как для современников, так и для поэтов поздних поколений для создания новых произведений, но и вершиной, на которую они в своем творчестве равнялись. Самая ранняя поэзия на азербайджанском языке, вероятно, связана с именем азербайджанского поэта Хагиги¹(1412 год), (он же Джахан Шах – (азерб. Müzəffərəddin Cahanşahxan; 1397, Хой – 1467, Муш) – правитель государства Гара-Гоюнулу с 1435 года по 1467 год – примечание переводчика). Переводы произведений Низами на европейские языки начались в 1798 году и продолжают до сих пор, так как творчество поэта не утратило за все эти века своей притягательности.

Истории известно много случаев, когда музыканты, поэты, художники, архитекторы при покровительстве и по заказу королей, царей, князей, религиозных учреждений создавали произведения искусства и культуры. Поэма «Лейли и Меджнун» также была создана в 1188 году по заказу Ширван-шаха Ахситана I.

И еще одна общая черта: для более глубокого наслаждения искусством, полного понимания всех аллегорических стихов этой поэмы требуются определенные знания. Например, Низами описывает «великих» личностей, в основном, с помощью

¹ Единственный сохранившийся экземпляр этого азербайджанского культурного достояния находится в Британском музее в Лондоне.

их гороскопов в соответствующей терминологии, и тут читателю могут помочь знания восточной астрологической и астрономической терминологии, использовавшейся в то время. Особенно ярко выражено это в поэме об Александре Македонском «Искендернаме» и поэме «Хосров и Ширин». Многие из этих гороскопов были расшифрованы Назилей Абдулгасымовой.

Видимо происходивший из хорошей семьи Низами имел доступ к образованию и медресе (религиозная школа / университет). Он знал звездный каталог Птолемея «Альмагест», а также «Элементы» Евклида, хорошо разбирался в астрономии и астрологии, приборах, используемых в этих науках, имел представление о геоцентрической системе мироздания, согласно которому центральное положение во Вселенной занимает неподвижная Земля, окруженная семью сферами, каждая из которых является домом для одной из семи (известных) планет, соответствующих в свою очередь определенному дню недели и цвету. При этом в его творчестве прослеживаются, среди прочего, семь состояний души и семь принцесс. Древний календарь равнялся 28 лунным орбитам и движениям Солнца и планет по знакам зодиака.

Из этого следует, что Низами также придерживался мнения, что будущее и судьба человека предопределены и их можно предсказать по гороскопу. Эту убежденность поэт привносит во все свои произведения.

Так, дату рождения поэта мы также узнаем из его гороскопа. Низами родился в азербайджанском городе Гянджа в августе 1141 года. Там же, в Гяндже, он скончался в возрасте 68 лет 12 марта 1209 года, и в этом же городе находится его мавзолей. Личное имя поэта Ильяс, его отца звали Юсуф, деда – Заки, так что его полное имя звучит: Абу Мухаммед ибн Юсуф, однако известен он стал под псевдонимом Низами Гянджеви. Биографические данные о поэте немногочисленны. В своих произведениях поэт «раскрывает» нам не только дату своего рождения, но и то, что его мать была женщиной благородного происхождения и потомком бывшего Хакима (губернатора) Гянджи. Но мы мало знаем о его семье. Это также может быть связано с тем, что Низами всю жизнь прожил в Гяндже, не принимая активного участия в общественной жизни.

Низами принадлежал к ортодоксальному шиитскому течению и, вероятно, жил как суфий (суфизм – мистический орден) с титулом муршид (или шейх) и занимался духовными поисками божественной любви. Ведя уединенный образ жизни, он в то же время имел учеников. Его одинокий образ жизни также может быть связан с тем, что поэт осиротел в раннем возрасте, и его воспитание взял на себя дядя по материнской линии (Ходжа Умар). С раннего возраста мальчик, проявив многие таланты и большую самодисциплину, привлекал всеобщее внимание, удивление и восхищение.

Низами родился во времена, когда то и дело возникали войны и политические беспорядки, но, несмотря на катаклизмы, это были времена расцвета науки и искусства. Создание обширного Арабского халифата, частью которого стал и Азербайджан, дало толчок развитию алгебры, геометрии, тригонометрии и методов навигации, что значительно укрепило экономику, а древние караванные пути¹, соединяющие Европу, Африку и Китай способствовали развитию торговли, ремесел и росту городов. В XI веке население Багдада выросло до 2 миллионов жителей². Во время правления Аб-

¹ Вышеупомянутую сеть междугородной торговли из Африки в Китай легче представить, если учесть, что Низами только в «Хамсе» («Пять сокровищ») упомянул следующие страны: Азербайджан, Китай, Тибет, Кашмир, Иран (Adscham), Ирак, Сирия, Ливан, Йемен, Оман, Аден, Эфиопия (Habescha), Синай, Египет, Магриб, регион Рима (греческая Византия), Андалусия (Испания), Муган (провинция Аббасидского халифата, сегодня в Иранском Азербайджане), Ширван (регион в Восточном Азербайджане), Арран (восточное Закавказье, родина Низами), Абхазия (Грузия), Армаган (Армения), Кашкар, Трансоксания, Мазандаран, Хузендаран, Чузестан, Джем, Кисир, Сарир, Хатай, Хорасан, Бадашхан, Гимгеле, Сансибар, Истахр, Ифранджат, Хаверан, Дагестан, Дженд, Гилан, Харас. Он даже называет Северный полюс. Также упоминаются десятки городов в Северной Африке, Южной Европе, Леванте, на Аравийском полуострове, в Иране, на Кавказе, в Средней Азии и Индии.

²В Париже, например, в 1200 году было около 50 000 жителей.

басидов (750–1258 гг.) халифы аль-Мансур, Харун ар-Рашид и, прежде всего, аль-Мамун (Альманон) была собрана большая часть произведений древнегреческой литературы, переведенной с греческого или сирийского. Они стремились получить как можно больше знаний о древних культурах и науке, в том числе Индии и Китая. В библиотеке «Дома мудрости» в Багдаде, которой управлял эрудит и математик аль-Хорезми (умер в 850) хранилось около 400 000 книг. Знание было золотом и ценилось не меньше этого драгоценного металла. Распространение знаний из центра Багдада до севера Азербайджана стало возможным ввиду большой терпимости традиционной тюркско-кочевой демократии династии сельджуков (1040–1194 гг.), победивших и изгнавших арабов в XI веке. Примерно в начале правления Аббасидов был основан город Гянджа, население которого во времена Низами выросло примерно до 500 000 человек, город во многом подражал Багдаду в обустройстве университетов, обсерваторий и большой библиотеки под названием «Дар аль-Кутуб»¹ во главе с Абульфазлом аль-Нахчывани². Гянджа процветала³. Низами назвал его «мой Вавилон» и использовал возможности всех учебных заведений города. Он, по-видимому, обладал исключительными энциклопедическими познаниями и говорил на азербайджанско-тюркском, арабском языках и, конечно же, на персидском (фарси), на котором и писал свои произведения. В XI веке он, как «король поэтов», создал и возглавил собственную поэтическую школу⁴.

Свою первую поэму, «Сокровищница тайн», Низами написал совсем молодым, ему не было и 30 лет, когда он стал известен как талантливый поэт и автор великолепных лирических стихов, вошедших в сборник коротких дидактических историй, посвященных вопросам поведенческих норм и нравов. Рассказы поражают глубиной философской рефлексии и отражают его религиозность и суфийский мистицизм. Поэма была посвящена Фахреддину Бахрам-шаху, правившему Эрзинджаном (Малая Азия) с 1165 по 1225 год⁵. Позднее эта поэма войдет вместе с другими четырьмя известными поэмами в «Пятерицу», образуя «Пять сокровищ» («Хамсэ»).

В знак признательности и благодарности правитель Дербента Дара Музаффар-ад-Дин прислал поэту в подарок рабыню с кротким нравом, кипчачку Афаг. Очевидно, она была идеальной женщиной для Низами и стала его женой в 1173 или 1174 году. По мнению многих исследователей, именно она оказала самое большое влияние на его творчество. В том же году у них родился сын Мохаммад. Низами был счастлив, что ярко прослеживается и в его поэзии и философских размышлениях. Его жена умерла в 1179 или 1180 году.

Тогда же Низами получил заказ от султана Тогрула III (1177-1194) на создание поэмы о любви. Поэт написал это произведение не столько из-за обещанной награды, сколько для увековечивания памяти своей любимой жены Афаг.

Именно в этой первой романтической поэме Низами говорит о своем гороскопе.

¹ В халифате IX века наука процветала, и правители (хакимы) окружили себя поэтами и учеными, они построили библиотеки, в которых работали такие выдающиеся ученые, мыслители и поэты, как аль-Кинди, аль-Хорезми, аль-Фараби, Ибн Сина. (Авиценна), аль-Бируни, аль-Кашкари, Бахманьяр и многие другие.

² В Азербайджане было несколько выдающихся арабоязычных ученых, в том числе такие великие, как философы Бахманьяр (умер в 1066 г.), Абу Бакр Ахмед Бардиджи (умер в 914 г.), Абу Саид Ахмед Бардаи (умер в 929 г.), Эйналгузат Миянаджи (умер в 929 г.) и поэты Муса Шахават (VII-VIII вв.), Исмаил ибн Яссар (VII-VIII вв.), Абул-Аббас аль-Ама (умер в 718 г.), Мансур Тебризи и другие.

³ В то время и в Германии происходили достаточно значимые события. Например, Любек получил права города в 1188 году, а Нюрнберг – в 1200 году, а Гамбург получил письмо о бесплатном порте от императора Фридриха Барбароссы.

⁴ Представителями этой новой школы являются Гатран Тебризи, Хагани Ширвани, Мехсети Гянджеви, Абул-Ала Гянджеви, Иззеддин Ширвани, Фелеки Ширвани и Муджираддин Байлакани. Они оставили глубокие философские труды, полные научных ключей и сложной терминологии, полные мифологии и аллегории. Настоящая сокровищница для современных исследований.

⁵ По словам историка сельджуков, после получения произведения Бахрам объявил: «Я отдам всю свою сокровищницу в подарок за эту книгу, которая увековечила мое имя в стихах, как жемчуг. Мир навсегда запомнит мое имя».

В произведении, посвященном Тогрулу III, поэт рассказывает о любви сасанидского князя, впоследствии шаха Хосрова II, к кавказской (албанской) принцессе Ширин. Он искусно описал чувства влюбленных, придав им поразительную психологическую глубину. Но это и неудивительно, ведь на Востоке поэты всегда искали духовные пути к самим себе. Чтобы показать всю глубину чувств, Низами выводит на страницы своей поэмы безупречного героя, молодого строителя и архитектора по имени Фархад, готового пойти на любые жертвы ради любви Ширин.

Впервые в литературной истории Ближнего и Среднего Востока Низами со всей своей гениальностью изображает образ героя во всем его богатстве, со всеми его противоречиями, взлетами и падениями.

«Хосров и Ширин» часто причисляют к величайшим шедеврам не только самого Низами, но и всей мировой литературы. Эту тему развивали в своих произведениях многие выдающиеся поэты Востока, такие, как Мир Алишер Навои и Амир Хосров Дехлеви.

Вскоре после смерти Афаг Низами женился второй раз. И снова он получил удар судьбы. Его вторая жена умерла в 1188 году. В том же году Низами получил заказ на новую поэму. Ширваншах Ахситан I попросил его создать поэму, основанную на арабской легенде о несчастных влюбленных Лейли и Меджнуне. Низами хотел отказать от заказа. Легенда ему казалась банальной и сухой, как песок пустыни. Поэтому он обогатил поэму, написанную им за год, многими философскими размышлениями о любви, аспектами ее развития, которая привела молодых людей к безумию.

Оба романтических эпоса («Хосров и Ширин» и «Лейла и Меджнун») содержат много песен и мугамных произведений¹. Только в «Хосров и Ширин» известные певцы и музыканты, такие, как Барбед и Накиса, исполняют 30 вокальных и 8 мугамных произведений. Очевидна тесная связь между традиционной поэзией и музыкой в Азербайджане. Сочиненные стихи о любви к женщине или к Богу также использовались в традиционных мугамах.

Здесь хотелось бы привести интересный факт. Вероятно, самый знаменитый лирический поэт немецкого средневековья Вальтер фон дер Фогельвейде жил с 1170 по 1230 год, то есть почти в то же время, что и Низами. Примерно с 1150 года песенная любовная поэзия впервые стала доступна в ритуальной форме на средненемецком, а вскоре и на литературном немецком языке. Это был так называемый миннезанг («песня о любви») придворных менестрелей, что стало началом стандартизации немецкого литературного языка и среди прочего, созданием нового образа женщины и новой концепции (христианской) любви. Христианские и мусульманские идеи приходили из Византии и Ближнего Востока, проникая на север через Азербайджан. Образ женщины и божественной любви были излюбленными темами и в мусульманском Азербайджане, где также сформировался новый, изысканный поэтический язык. И в поэмах Низами женские образы стали центральными столпами.

Наряду с мугамными произведениями, в поэмах дается много информации о музыкальных инструментах² и уже используемых терминах, таких, как мелодия, настрояние, ритм, гармония, и восьмая нота³.

Произведения поэта можно считать своего рода энциклопедией азербайджанского фольклора, усиленной представлениями о терминологии настольных игр (таких, как шахматы и нарды), а также его восприятием живописи.

¹ Названия вокальных произведений: «Дар ветра», «Жемчужный занавес», «Сладкий напиток», «Месть за Сиявуша» и «Сад Ширин», мугамы называются: «Rast», «Iraklılar», «Novruz», «İsfahanlı», «Uşag», «Rahavi», «Zirefand»und «Khisari».

² Он не только называет инструменты (на которых играют до сих пор), такие, как саз, уд, бербет, сетар, чанг, канун, мушкар, органум, каманче, рубаб, танбур, карна, сантур, кус, давул, даф, нагара и зандан, но также описывает их форму, количество струн, способы игры на них и их звучание.

³ Нота, длительность которой составляет одну восьмую длительности целой ноты.

Более всего интересовался поэт картинами из Рима¹ и Китая, реалистичность изображений которых его восхищала. Сегодняшние исследователи в первую очередь ищут в этих произведениях знаковый символизм. Ценно его отношение к изобразительному искусству, такому, как скульптура, настенная живопись, каллиграфия, а также выдающимся художникам и скульпторам.

Можно утверждать, что, обладая такой широтой и глубиной мировоззрения, Низами в XII веке мыслит современными гуманистическими идеями, его творчество до сих пор оказывает большое влияние на все сферы искусства. Во многих музеях мира представлены предметы декоративно-прикладного искусства, миниатюры и мотивы из его эпических произведений, особенно из «Хамсэ»², в качестве декоративных иллюстраций на коврах, настенной живописи, книгах, оружии и домашней утвари. А мотивы и сюжеты на темы из произведений поэта и в наши дни вдохновляют (особенно на Востоке) поэтов, композиторов, в том числе драматургов и дизайнеров. Гуманистические идеи, такие, как справедливость и справедливое общество, милосердие и щедрость, а также иллюстрации по произведениям Низами в эти дни демонстрируются на выставке в Москве (март, апрель 2021 года) и также будут главной темой выставки в Центре Гейдара Алиева в Баку летом 2021 года.

Но Низами не только философ-эстет, но и поэт-политик. Свой четвертый эпос «Семь красавиц» или «Семь куполов» поэт закончил в полночь 31 июля 1196 года. Поэма посвящена правителю Мараги Ала ад-Дин Корпе-Арслану ибн Аг-Сонгору.

Низами описывает приключения сасанидского царя Бахрама Гура (Бахрам V), а также его размышления о вечном вопросе: каким должен быть справедливый правитель. Низами представляет историю жизни сасанидского правителя в фантастических, веселых и поучительных историях о семи красавицах, каждую из которых он посещает в определенном настроении. Намерение Низами здесь, видимо, состоит в том, чтобы с помощью «дидактических» историй воспитать как правителя, так и народ, т.е. быть его учителем. К тому же Низами рассказывает о повседневной жизни в стране, которой жестоко, включая пытки и убийства, правит визирь-тиран. Узнав об этом, справедливый правитель казнил его.

В 1196 году Низами начал писать свою самую большую поэму – «Искендернамэ». Первая часть, «Книга Славы» («Sharaf-nāme»), описывает жизнь, войны, завоевания и подвиги Александра Македонского и посвящена внешней жизни героя, его деяниям и окружению. Вторая часть, «Книга счастья» («Ikbāl-nāme»), посвящена поискам смысла жизни и преображению Александра из завоевателя в царя-философа и (исламского) пророка. Низами рассказывает об участии Александра Великого в дискуссии в кругу древних ученых, включая Арастуна (Аристотель), Афлатуна (Платон), Сократа, Булуна Руминиана (Аполлония Тиранского), Валиса (Фалеса), Форфория (Парфирия Тирского) и Хормуса (Гермеса Трисмегистоса), предполагаемого основателя алхимии. С помощью этой вымышленного научного спора – Низами размышляет о происхождении вселенной.

В поэме Александр исследует множество стран, пока он, наконец, не находит на северо-востоке страну, которая кажется идеальной. Власть справедлива, нет ни угнетателей, ни угнетенных, ни бедных, ни богатых, ни воровства, ни мошенничества. Люди не болеют и умирают только в старости. Рай, как пророчество, или непреходящая мечта человечества?

¹ Речь идет о Султанате Римских сельджуков, названном так потому, что он находился на византийской (римской) земле (араб. Ар-рум) на территории нынешней Анатолии.

² Поэма была переписана в 1543 году специально для шаха Тахмасиба I (1514–1576) в Тебризе известными азербайджанскими представителями каллиграфии, такими, как Шах Махмуд Аль Нишапури, Ага Мирак, Мир Нусавир и Музаффар Али. Книга находится не в Баку, а в Британском музее в Лондоне.

Копия «Сокровищницы тайн», которая, вероятно, была скопирована непосредственно с подлинника Низами каллиграфом Фазлуллахом ибн Мохаммедом ибн Омаром в Баку в 1230 году, находится в библиотеке Управления Индии в Лондоне (а не как национальное культурное достояние в Баку).

В 1200 году умирает третья жена Низами. Ему самому уже под семьдесят. Многие его друзья и сверстники уже покинули этот мир, одиночество и ощущение приближающегося конца вызывают у него тоску. В конце «Искендернамэ» он просит своих читателей помнить о нем, следовать его советам и жить мирно.

Всего Низами написал около 20-28 000 лирических стихов, стихов и од в виде двухстрочных строф – бейтов. Они обобщены в его поэтическом сборнике «Диван». Нам известны только около 100 стихов, хотя женщины, которым они адресованы, неизвестны. Также неизвестно, какая женщина покоится в могиле рядом с Низами. Гельдерлин, Шиллер и Гете также создавали стихи наподобие восточных газелей¹.

Гете (1749-1832) после знакомства с творчеством персидского поэта Хафиза (1315-1390), знавшего все поэмы Низами, и открыв для себя литературу Востока, создает «Западно-Восточный Диван», представив новую перспективу и видение единения Запада и Востока (1819 или 1827).

**Памятник Хафез-Гете в Веймаре,
Германия**

Гёте, как и многие немцы, в том числе и Лессинг, считает, что Запад и Восток принадлежат друг другу и между ними нет никакого противоречия, но есть возможность плодотворного художественного соревнования, так как это единая мировая литература. В европейских странах только приверженцы колониальной политики, в том числе и Редьярд Киплинг (1885-1936), считали, что Восток и Запад никогда не сойдутся вместе, для них это спор о геополитике и культурном превосходстве. Но никакого противоречия быть не может, поскольку часть корней каждого европейского народа, его идентичности, имеет восточно-азиатское происхождение.

Низами и Гете, как великие личности, впервые намного раньше остальных всю свою жизнь, свой пылкий ум направили на изучение как естественных, так и гуманитарных наук. Оба всегда искали более глубокое, «божественное» знание или, выражаясь последними предсмертными словами Гёте, искали «большого света».

Низами и его творчество являются не только национальным достоянием Азербайджана, он одна из ярчайших звезд мировой культуры. Для того, чтобы наследие Низами продолжало жить, необходимо не только ученым, специалистам изучать его творчество и делиться новыми исследованиями, эти произведения должны быть прочитаны и поняты более широкой аудиторией. Предпосылки для этого создают родители, уроки культуры и литературы в школах и на семинарах в университетах, но не в форме сухих лекций с инъекциями идеологии и мировоззрения, а как полные энтузиазма и вдохновляющие беседы компетентных учителей и профессоров.

Перевод с немецкого Натаван ХАЛИЛОВОЙ

¹ Самые известные произведения в этом стиле: «Хлеб и вино» (Гельдерлин), «Прогулка» (Шиллер), «Die Xenien» (Гете и Шиллер) и «Римские элегии» (Гете).