

## «СЕМЬ СОНЕТОВ» СЕВДЫ ИБРАГИМОВОЙ

Айла КЕРИМОВА-ЗАКАРИЯ

Азербайджанская вокальная лирика представляет собой богатейшую часть всего академического музыкального искусства нашей страны. Области камерной вокальной музыки в той или иной степени касались все без исключения выдающиеся отечественные композиторы. Богатство в использовании средств музыкальной выразительности, разнообразие тематического содержания сделали многие творения камерно-вокального творчества любимыми многими поколениями слушателей как у нас в стране, так и далеко за её пределами. В то же время для многих азербайджанских композиторов вокальная лирика - это область проявления новаторского подхода, как в трактовке традиционных жанров, так и в обновлении уже существующей жанровой палитры. Одним из самых ярких примеров, подтверждающих нашу мысль, может служить факт зарождения нового жанра классической вокальной музыки в творчестве великого У.Гаджибейли Речь идёт о всем известном новом для мировой академической музыки жанре романса-газеллы, зарождение которого связано с именем основоположника азербайджанской классической музыки.

Традицию новаторского подхода в трактовке вокальных жанров в своём творчестве продолжила Севда Ибрагимова. С этой точки зрения большой интерес представляет её вокальный цикл «Семь сонетов», созданный в 1981 году. Интересно, что сонет, как строго канонизированный жанр с многовековой историей развития, относящийся к числу так называемых «твёрдых форм» и получившей распространение далеко за пределами своей родины, по своим коренным свойствам исследователями ставится в один ряд с жанром газеллы, который, как мы отметили выше, нашёл своё музыкальное воплощение в творчестве У.Гаджибейли. [4]. Таким образом своим вокальным творчеством С.Ибраимова продолжает, в том числе, национальную традицию музыкальной интерпретации устоявшихся форм классической поэзии.

Сонет как литературный жанр всегда представлял огромный интерес как у специалистов в области литературы: к его теории обращались филологи, литературоведы, поэты; так и у учёных-философов и музыкантов. Известно, что сам термин «сонет» (на итальянском sonetto) происходит от

провансальского sonet — песенка или итальянского sonare — звучать, то есть имеет ту же этимологию, что и один из самых распространённых жанров музыкального искусства - соната. Неслучайно, во многих литературных исследованиях большое внимание уделяется звучащей стороне сонета, его музыкальности, которая считается «непременным атрибутом сонета» [5, с. 155]. Кроме того, учёные-литературоведы выделяют такую жанровую особенность сонета, как его способность проявлять в себе признаки других литературных жанров (оды, эпиграммы, мадригала и др.), а также свойства произведений других видов искусства [3, 82-87]. К примеру, в музыке, по мнению исследователей, сонет сближается с сонатной формой. [7, 331. Причиной тому, на наш взгляд, являются особенности структурной организации сонета, а также свойств его драматургического развития. У разных исследователей мы можем видеть различную трактовку этого развития: «тезис (первый катрен) сменяется антитезисом (второй катрен) и завершается синтезом (два заключительных tercета)» [1, с. 441.], «тезис — антитезис — синтез — развязка» [5, с. 155], «тезис — развитие тезиса — антитезис — синтез» [6, с. 156]. Как видно, несмотря на различие в терминологическом освещении структуры, суть её развития действительно можно трактовать как сходное с принципами развития формы сонатного allegro.

Учитывая и музыкальность жанра сонета, и особенности его структурной организации, интерес к этому жанру со стороны композиторов оказывается вполне закономерным. Неслучайно, что уже в XVI в. все сонеты Петрарки были положены на музыку. Традиция обращения композиторов к жанру сонета продолжается и по сей день, причём как в творчестве представителей академической музыки, так и в произведениях авторов эстрадно-популярной песни.

Вокальный цикл Севды Ибрагимова в этом ряду занимает особое место, поскольку композитор, создавая свои вокальные миниатюры, в качестве поэтической основы обращается к творчеству отечественного поэта<sup>1</sup>. Все произведения цикла написаны на стихи Адыля Бабаева. Помимо единства авторства поэтических строк, единства жанра всех произведений, данный цикл также

объединяет и единая, общая тематика. Как и в классическом сонете в литературе, ведущей здесь, в вокальном цикле оказывается лирическая и, в первую очередь, любовно-лирическая тематика. Содержание поэзии, как это следует ожидать, определяет характер музыкального содержания, что в свою очередь обуславливает определённые свойства как в области структурной организации и средств музыкального развития, так и в использовании элементов музыкального языка. А поскольку поэтический тематизм в цикле един, то следует ожидать наличие неких единых для всех произведений цикла стилистических свойств в области музыкального развития.

Анализ сонетов С.Ибрагимова продемонстрировал не только наличие определённых свойств музыкального развития, но и их связи с жанровыми особенностями поэтического сонета.

Обращаясь к характеристике стилистических свойств сонетов С.Ибрагимова прежде всего следует отметить, что как и во всех своих произведениях в области камерной лирики, композитор и здесь проявляет максимально возможное внимание к содержанию поэтического текста и стремится отразить в музыке не только общий характер содержания, но и наиболее тонко и гибко в каждой интонации передать речевую выразительность отдельно взятой фразы. Отсюда в мелодике анализируемого цикла так много черт декламационно-речитативной выразительности, которая нисколько не отменяет в мелодическом стиле произведений наличие элементов песенного и кантленного свойства. Кроме того, развитие каждого без исключения сонета характеризуется делением на фразы почти всегда совпадающими со строками стихотворного текста.

Внимательность к поэтическому тексту в рассматриваемых сонетах проявляется также в такой интересной их особенности как идентичность поэтического и музыкального слова в развитии. Этот сознательный шаг композитора по своему драматургическому значению напоминает о таком хорошо известном принципе как лейтмотив и лейтинтонация. В качестве примеров, подтверждающих нашу мысль, можно обратиться к сонетам «Sənin sədaqətin» и «Getdin». В сонете «Sənin sədaqətin» практически каждое повторение слов «sən mənim...» в поэтическом тексте сопровождается одной и той же музыкальной интонацией. В сонете «Getdin» на основе схожего приёма, использованного в самом начале и в самом конце развития, формирует так называемую тематическую арку.

Сонеты С.Ибрагимова также характеризуются многими свойствами, типичными для поэтической формы сонета. Так, одной из определяющих стилистических черт жанра сонета с точки зрения его содержания, по мнению В.Шарпа, является продолжительность в сонете мысли, идеи или эмоции, которая должна быть абсолютно неразрывной, при этом неразрывное звучание должно

сохраняться от первой до последней фразы [8, P. LXII-LXIII]. С этой точки зрения каждый из сонетов С.Ибрагимова в полной мере отвечает данным требованиям. Более того, такого рода единство содержания и эмоции достигается не только посредством выдержанности при помощи средств выразительности целостного эмоционального строя, но и путём использования в развитии музыкальной ткани определённой тенденции. Такой магистральной тенденцией в большинстве сонетов становится тенденция восходящего движения в развитии мелодической линии. Данная тенденция проявляет себя на самых разных масштабных уровнях мелодики: от масштабов в интонационной организации фраз до масштабов в соотношении частей целого, либо в организации единой и неделимой целостной мелодической линии произведения. Примерами, воплощающими в своём развитии данную тенденцию, могут служить все без исключения произведения анализируемого цикла, начиная с самого первого сонета «Arzum». Здесь каждая из структурных частей произведения в развитии своей мелодической линии характеризуется планомерным подъёмом тесситуры звучания. Более того, каждая следующая часть сонета своей мелодической линией захватывает всё более и более высокие звуки: es второй октавы в первой части, f второй октавы во второй части, gis второй октавы в третьей части. Самой же максимальной вершины мелодической линии достигает в самом заключении развития. То есть последний звук сонета является самым высоким звуком в развитии всего произведения.

В целом среди сонетов цикла самым распространённым принципом, в котором получает воплощение тенденция восходящего развития мелодики — это принцип мелодической организации фраз. Этот принцип охватывает интонационное развитие каждого сонета. Помимо того, что проявляется он в том, что почти фразы вокальных миниатюр за редким исключением построены по принципу подъёма тесситуры звучания к концу фразы, существует ещё множество других вариантов проявления данного принципа в мелодике произведений. Так, в сонете «Sən bir arzu kimi ürəyimdəşən» это принцип проявляется вне при повторе в развитии первой фразы, когда внезапно, сразу после начала за счёт повышения тесситуры охватывается более широкий диапазон. При этом данный принцип проявляет себя как в развитии первой части структуры, так в построении второй части, где при первом звучании главной мелодической фразы верхний предел достигается только через 10 тактов, а при повторе уже на 4-ом такте. Интонационное оформление фраз уже в самом начале развития сонета «Getdin» направлено на постепенное расширение диапазона и охвата всё более высоких звуков. В результате образуется интересное последование интонаций с точки зрения их диапазона: b2 - m3 - c4 - c5 — um 7, за которым

<sup>1</sup> Большинство музыкальных произведений в жанре сонета написаны на стихи поэтов - представителей классической поэзии Европейского Средневековья. Особенно часто композиторы обращаются к творчеству В.Шекспира.

следует резкий подъем tessitura. Точно также здесь при повторе фраз после интонаций с диапазоном б2 - м3 происходит активный восходящий скачок и подъем уровня звучания.

Ещё один интересный пример воплощения тенденции восходящего развития в мелодической линии демонстрирует сонет «Məhəbbət ügəyim-dədir». Помимо подавляющего преобладания фраз восходящей мелодической направленности в его развитии, данная тенденция здесь проявляет себя в организации соотношения частей целого. Так, мелодическая реприза произведения начинает своё развитие на кварту выше первоначального уровня проведения темы. Таким образом, композитор, даже тогда, когда обращается к структуре с репризными повторами в качестве средств динамизации этого самого повтора использует принцип повышения tessitura звучания. Учитывая, что «выразительные возможности и закономерности мелодической линии в значительной мере опираются... на естественную связь восходящего движения с нарастанием напряжения, нисходящего – со спадом, успокоением, исчерпанием энергии» [2, с.95], можно с очевидностью предположить, что с главной тенденцией в развитии сонетов С.Ибрагимов, а именно с тенденцией восхождения мелодики связана тенденция постепенного, но неуклонного подъёма нарастания напряжения.

Средством интенсификации развития посредством интонационного содержания мелодической линии для С.Ибрагимовой в её сонетах становится также смена самого характера интонаций в процессе развития. Так, большинство сонетов композитора построены таким образом, что первую часть развития составляют интонации поступенного либо опевающего характера, а вторую часть начинают наполнять интонации со скачками. При этом

преимущественно роль скачков выполняют восходящие на чистую кварту интонации. Примеры такого рода можно наблюдать в развитии сонетов «Bir dəfə gəlirik bu dünyaya biz», «Sənin sədaqətin», «Fikrimdə yaşayirsan».

Уже упомянутый нами исследователь В.Шарп в качестве базисного свойства сонета как литературного жанра называет такую его содержательную организацию, при которой конец должен быть более впечатляющим, чем начало – завершение не должно быть второстепенно, но должно превосходить то, что было прежде. [8, P. LXII-LXIII]. Если рассмотреть сонеты С.Ибрагимовой с этой позиции, то мы увидим, что и с точки зрения данной характеристики есть ряд весьма существенных черт сходства. Так, большинство сонетов композитора в своей музыкальной конструкции имеют коду, которая нередко интонационно оказывается гораздо более впечатляющей или, по меньшей мере, будучи интонационно существенно отличной от предыдущего развития создаёт на основе принципа контраста очень яркое эмоциональное впечатление. Примером здесь может служить сонет «Bir dəfə gəlirik bu dünyaya biz» с его ярко контрастной кодой – заключением *Maestoso*. В качестве примера можно упомянуть также сонет «Arzum», в котором даже репризное проведение в конце преобразовано при помощи интонационного обновления, повышения tessitura, а также смены тонально-ладовой окраски, благодаря чему заключительная фраза звучит особенно ярко и запоминающейся.

Своего рода объединением свойств подъёма уровня развития мелодической линии и наличия яркого заключения можно считать такую стилистическую особенность сонетов С.Ибрагимовой как завершение развития на вершинном звуке, либо фразой интенсивно восходящего характера.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Бехер И. «Философия сонета» // Любовь моя, поэзия. О литературе и искусстве / М.: Худож. лит., 1965. — С. 436-462
2. Мазель Л. «О мелодии» / М.: Гос.Муз.Изд., 1952 – 300 с.
3. Михайличенко Б. С. «Теория сонетного жанра» / Самарканд: Зарафшон, 1995. – 159 с.
4. Плавский З.И. «Четырнадцать магических строк» Электронный ресурс: URL <http://www.svr-lit.niv.ru/svr-lit/articles/plavskin-chetyrnadcat-strok.htm>
5. Пронин, В.А. «Сонет — мир в миниатюре» // Теория литературных жанров: учеб. пособие / М.: МГУП, 1999. — С. 153-165.

6. Семенов, В.Б. «Сонет»// Школьный словарь литературоведческих терминов: индифференциальность в художественной речи. Топы. Стихословение / М.: Просвещение, 2002. — С. 155-162.
7. Федотов О.И. «Основы русского стихосложения. Теория и история русского стиха»: в 2-х кн. Кн. 2. Строфика / М.: Флинта: Наука, 2002. – 488 с.,
8. Sharp W. «The Sonnet. Its Characteristics and History» Электронный ресурс: URL <http://www.sonnets.org/sharp-a.htm>

## Sevda İbrahimovanın “Yeddi soneti”

Bu məqalə Sevda İbrahimovanın “Yeddi soneti” vokal silsiləsinin təhlilinə həsr olunmuşdur. Məqalədə təqdim olunan əsərlərdə sonet ədəbi janrının interpretasiya xüsusiyyətlərini işıqlandırılmışdır. Təhlil prosesində formanın struktur təşkilatı, onun melodik xəttinin xüsusiyyətləri açıqlanır. Bundan başqa müəllif melodik inkişafın aparıcı tendensiyasını üzə çıxarır. Bu tendensiya - yuxarı istiqamətli inkişaf və onunla bağlı dinamik gərginlikdir. Nəticədə S.İbrahimovanın sonetlərinin təhlili nəinki musiqi inkişafının müəyyən xüsusiyyətlərini mövcudluğunu, həmçinin poetik sonetin canr xüsusiyyətləri ilə əlaqələrini nümayiş etdirmişdir.

**Açar sözlər:** Sonet, traktovka, forma, canr, melodik xətt.

## «Семь сонетов» Севды Ибрагимовой

Данная статья посвящена анализу вокального цикла «Семь сонетов» Севды Ибрагимовой. В статье освещены особенности интерпретации литературного жанра сонета в представленных произведениях. В процессе анализа раскрываются аспекты структурной организации миниатюр, особенности её мелодического развития. Помимо этого автор выявляет ведущую тенденцию мелодического развития. Такой тенденцией становится восходящее развитие и связанное с ней динамическое напряжение. В итоге анализ сонетов С.Ибрагимовой продемонстрировал не только наличие определённых свойств музыкального развития, но и их связи с жанровыми особенностями поэтического сонета.

**Ключевые слова:** Сонет, трактовка, форма, жанр, мелодическая линия.

## “Seven sonnets” by Sevda Əbrahimova

This article is devoted to the analysis of the “Seven sonnets” vocal cycle by Sevda Əbrahimova. The article highlights the features of interpretation of the literary genre of sonnet in the presented works. In the process of analysis, the aspects of structural organization of the form, features of its melodic development are revealed. In addition, the author reveals the leading trend of melodic development. This tendency is the upward development and the associated dynamic tension. As a result, the analysis of sonnets by S. İbrahimova demonstrated not only the presence of certain properties of musical development, but also their connection with the genre features of the poetic sonnet.

**Keywords:** Sonnet, interpretation, form, genre, melodic line.