

Великий Кара Караев и его наследие

Кара Караев - выдающийся советский и азербайджанский композитор, известный ученый-педагог и общественный деятель, народный артист СССР, Герой социалистического труда, лауреат Государственных премий СССР и Азербайджана, лауреат Ленинской премии, кавалер нескольких орденов.

Великий азербайджанский композитор родился в 1918 году в Баку в семье известного врача-педиатра Абульфазы Караева. Он учился в Азербайджанской консерватории, увлекался фольклором, записывал народные песни и танцы, ашугские мелодии и мугамы.

В связи с началом Великой Отечественной войны ему пришлось прервать свое обучение. Вернувшись в Баку, он начинает работать художественным руководителем в Азербайджанской государственной филармонии им. Муслима Магомаева.

После окончания Великой Отечественной Кара Караев продолжил обучение в Московской консерватории. Затем он приступает к преподавательской деятельности в Азербайджанской государственной консерватории.

Кара Караев - один из самых ярких представителей школы Шостаковича. Он окончил в 1946 г. Московскую консерваторию по классу композиции этого гениального композитора. Но еще до того, как стать студентом, молодой музыкант глубоко постиг музыкальное творчество азербайджанского народа.

В тайны родного фольклора, ашугского и мугамного искусства Караева ввел в Бакинскую консерваторию ее создатель и первый профессиональный азербайджанский композитор Узеир Гаджибеков. Так что в формировании своеобразного таланта выдающегося азербайджанского композитора огромную роль сыграли оба этих выдающихся музыканта XX столетия.

Среди ранних камерных произведений Кара Караева выделяются фортепианная картина "Царскоевская статуя" (по А.Пушкину, 1937), оригинальные образы которой определили синтез народно-национальной интонационности с импрессионистской красочностью фактуры; Сонатина ля минор для фортепиано (1943), где национальные выразительные элементы разработаны в русле прокофьевского

"классицизма". Второй струнный квартет (посвященный Дмитрию Шостаковичу, 1947), отличающийся светлым юношеским колоритом.

К лучшим произведениям вокальной лирики Караева принадлежат пушкинские романсы "На холмах Грузии" и "Я вас любил" (1947).

Еще в студенческие годы Караева увлекают произведения крупной формы. В это время были написаны кантата "Песня сердца" (1938), две симфонии (1944, 1946), совместно с Дж.Гаджиевым опера "Вэтэн" ("Родина", 1945), в которой акцентирована идея дружбы советских народов в борьбе за освобождение Родины.

В пятичастной Второй симфонии, написанной в связи с победой над фашизмом (1946), традиции азербайджанской музыки сплавлены с классическими (выразительная пассакалия 4-й части основана на тематизме мугамного типа).

В золотой фонд музыкального искусства вошла симфоническая поэма "Лейли и Меджнун", написанная в 1947 г. по мотивам поэмы великого азербайджанского гуманиста XII в. Низами Гянджеви и положившая начало лирико-драматическому симфонизму в Азербайджане.

Мировую славу принес Кара Караеву балет "Семь красавиц" (1952), также навеянный поэтическими образами Низами - сюжетными мотивами "Пятерницы" ("Хамсэ"). Используя интонации и ритмы азербайджанского фольклора, автор рисует сцены из жизни азербайджанского народа в далеком прошлом, его героическую борьбу против угнетателей.

В центральном образе балета - простой девушки из народа, ее жертвенной любви к безвольному шаху Бахраму заключается высокий нравственный идеал. В борьбе за Бахрама Айше противопоставляет образы коварного Визиря и обольстительно-прекрасных,

призрачных семи красавиц. Балет Караева - блестящий образец соединения стихии азербайджанской народной танцевальности с симфоническими принципами балетов Чайковского.

Яркий, многокрасочный, эмоционально богатый балет "Тропюю грома" (по роману П.Абрахамса, 1958), в котором героический пафос связан с борьбой народов Черной Африки за свою независимость, интересен мастерски развитым музыкально-драматургическим конфликтом, симфонизацией негритянских фольклорных элементов. Балет стал первым произведением советской музыки, разработавшим африканскую народную музыку в таких масштабах. За музыку балета "Тропюю грома" в 1967 г. композитору была присуждена одна из высших наград того времени - Ленинская премия.

Караев писал музыку в различных жанрах. В его творческом активе - сочинения для музыкального театра, симфонические и камерно-инструментальные произведения, романсы, кантаты, детские пьесы, два квартета, хоры, песни, романсы, сочинения для фортепиано, скрипки.

Значительную лепту композитор внес в музыку для театра и кино. Достаточно назвать такие сочинения, как "Дон Кихот", "Повесть о нефтяниках Каспия", "Вьетнам", "Оптимистическая трагедия", "Урок истории", "Двое из одного квартала", "Покорители моря", "Золотой эшелон".

Его привлекали темы и сюжеты из жизни самых различных народов земного шара - он глубоко проник в строй и дух народной музыки Албании, Вьетнама, Турции, Болгарии, Испании, стран Африки и арабского Востока. Некоторые его сочинения могут быть определены как этапные не только для его собственного творчества, но и для советской музыки в целом.

В зрелые годы в творчестве Кара Караева продол-

жена и развита тенденция к обогащению азербайджанской музыки классическими средствами выразительности. К произведениям, где эта тенденция особенно рельефна, относятся пронизанные испанской интонационностью симфонические гравюры "Дон-Кихот" (1960, по М.Сервантесу) - цикл из восьми пьес, в которых вырисовывается трагически прекрасный образ Рыцаря печального образа; Соната для скрипки и фортепиано (1960), посвященная памяти наставника детских лет, замечательного музыканта В.Козлова (на его звуковой анаграмме строится финал произведения - драматичная пассакалия); шесть последних пьес из цикла N24 прелюдии для фортепиано (1951-1963).

Новый этап в творчестве Караева ознаменовала Третья симфония для камерного оркестра (1965), концерт для скрипки с оркестром (1967) и мюзикл "Неистовый гасконец" по мотивам пьесы Э.Ростана "Сирано де Бержерак".

В Третьей симфонии с большим искусством синтезирована народно-национальная стилистика с классицистской - одним из первых крупных произведений советской музыки, созданных методом серийной техники.

Тема симфонии - размышления человека "о времени и о себе" - многогранно преломлена в энергии действия первой части, в радужной звончатости ашугских попевок второй, в философском раздумье Andante, в просветленности коды, рассеивающей недобрую иронию финальной фуги.

Применение разнородных музыкальных моделей определило драматургию мюзикла "Неистовый гасконец" о знаменитом французском поэте-вольномудце.

К творческим вершинам Кара Караева относятся также исполненный высокой человечности Концерт для скрипки с оркестром (1967, посвященный Льву Когану) и цикл "12 фуг для фортепиано" - последнее сочинение композитора (1982), образец глубокой философской мысли и блестящего полифонического мастерства.

Говорят, что талантливый человек талантлив во многом. Это в полной мере касается и Кара Караева. В молодости он был отчаянным, но при этом умелым мотоциклистом. Яростная гонка отвечала его потребности в риске, в обретении чувства победы

над самим собой.

Было у него и другое, совершенно противоположное и сохранившееся на всю жизнь, "тихое" хобби - фотографирование. Объектив его аппарата, с большой точностью и одновременно выражая личное отношение владельца, наводился на мир вокруг - выхватывал движение проходящего из многолюдного городского потока, фиксировал оживленный или задумчивый взгляд, заставлял "заговорить" о дне текущем силуэты нефтяных вышек, поднявшихся из глубин Каспия, и о прошедшем - сухие ветви старого абшеронского тувоника или величавые сооружения Древнего Египта.

Достаточно вслушаться в произведения, созданные замечательным азербайджанским композитором, и становится ясно: караевские хобби - лишь отражение того, что так свойственно его музыке. Мастерски владеющий законами музыкальной композиции, художник самобытного стиля, Кара Караев на протяжении всего творческого пути стремился к постоянному обновлению языка и формы своих произведений. "Быть с веком наравне" - такова была главная художническая заповедь композитора.

Художественно-эстетические принципы Кара Караева - композитора и педагога (многие годы он был профессором Азербайджанской государственной консерватории, бессменным руководителем Союза композиторов Азербайджана) сыграли огромную роль в формировании современной композиторской школы Азербайджана, насчитывающей несколько поколений и богатой творческими индивидуальностями.

Его творчество, органично переплавившее традиции национальной культуры и достижения мирового искусства в новое, своеобразное качество, расширило выразительные границы азербайджанской музыки.

Кара Караев скончался 13 мая 1982 г. в Москве. Похоронен на Аллее почетного захоронения в Баку.

Кара Караев - это знаковый композитор Азербайджана, узнаваемый во всем мире. Его имя приходит на память любому, кто слышит словосочетание "музыка Азербайджана". Кара Караев - это классик мировой величины. Память о нем и его музыка будут жить вечно.