

Композитор Аида Джафарова. Этюд о творчестве. К 60-летию со дня рождения

Абдуллаева Эльмира Башировна, кандидат искусствоведения,
заведующая отделом истории искусств
Институт языка, литературы и искусства им. Г. Цадасы
Дагестанского научного центра Российской академии наук

Дагестанский композитор, педагог и музыкально-общественный деятель Аида Алиевна Джафарова представляет в современном музыкальном искусстве России и Дагестана свою четко очерченную позицию в организации музыкальной стилистики, разнообразия жанров и художественно-образного содержания музыки. Лауреат государственной премии и заслуженный деятель искусств РД, лауреат государственных премий – Ленинского комсомола и им. С. Агабабова, трех республиканских премий за лучшую музыку к театральным спектаклям, А. Джафарова является выпускницей Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, ученицей народного артиста СССР, героя социалистического труда Т.Н. Хренникова.

Творческий стиль А. Джафаровой удивляет новизной музыкального языка, в котором гармонично сочетаются современная гармония и интонации дагестанских народных песен. Ее творческий метод основан на глубокой философичности содержания и яркой образности.

Профессиональная устремленность А. Джафаровой была заложена в детстве. Она выросла в семье, тесно связанной со страной, народом, она – дочь военного летчика, участника Великой Отечественной войны, сформировалась и выросла в атмосфере высокой культуры, патриотизма, духовности и внутренней дисциплины. И, вероятно, поэтому четко осознавала, чего хотела в жизни, ее самосознание оформилось раньше, чем у многих сверстников. Она получила блестящее образование в Московской консерватории, обучаясь у известных педагогов – Ю.Н. Холопова, Ю.А. Фортунатова, Н.П. Ракова, и будучи студенткой, писала много музыки разнообразного жанрового диапазона, выступала на кафедральных концертах.

Первым педагогом музыки А. Джафаровой была Анна Георгиевна Арутюнова. Ранние композиторские опыты воплотились в фортепианные пьесы «Вальс снежинок», «Каспийское море», «Индийский танец», их А. Джафарова сочинила, будучи ученицей Ейской музыкальной школы по классу фортепиано у Анны Филипповны Зацепы. Тогда же она окончательно определила для себя будущую специальность – композицию.

С этой целью в 1976 году она поступила в Московскую государственную консерваторию им. П.И. Чайковского. Перед А. Джафаровой стоял выбор – быть пианисткой или учиться по композиции. Она, как и хотела, попала в класс профессора Т.Н. Хренникова – знаменитого советского композитора, народного артиста СССР, лауреата Сталинской и Ленинской премий, председателя союза композиторов СССР с 1948 года. Его музыка была известна, любима и популярна в Советском Союзе. У Т.Н. Хренникова было два ассистента – Татьяна Алексеевна Чудова, ныне профессор Московской консерватории и Александр Владимирович Чайковский, ставший позже ректором Санкт-Петербургской консерватории и руководителем Московской государственной филармонии. Все эти высокопрофессиональные музыканты помогали обрести А. Джафаровой труднейшую профессию композитора. Они вложили огромный труд в формирование молодого автора и оказали влияние собственным ярким и самобытным примером. У Хренникова и его ассистентов было убеждение: «Научить сочинять музыку нельзя». Преподаватели

всегда исходили из индивидуальности и интереса студента. По фортепиано А. Джафарова занималась у Е.М. Соколовой, по теоретическим предметам у Ю.Н. Холопова, Б.К. Алексеева, И.А. Барсова, В.П. Лобанова, деканом был Т.Ф. Мюллер.

Произведения, написанные А. Джафаровой в консерватории, удивляют жанровым диапазоном: это сочинения для скрипки, фортепиано, вокальные и оркестровые сочинения. Именно в консерватории А. Джафарова впервые серьезно занялась композицией, как будущей специальностью. Осваивались навыки выстраивания музыкальной формы, драматургии. Обновлялось мелодическое и гармоническое письмо. Постепенно усложнялся стиль молодого композитора, под влиянием услышанной новой музыки стал более современным музыкальный язык. Стал вырисовываться собственный композиторский стиль, главные темы творчества и направления. Учиться в классе Т.Н. Хренникова было увлекательно и интересно. С ним общались лучшие музыканты мира, композиторы и исполнители, и для начинающих музыкантов быть причастными к этой среде – большая удача. По словам Аиды Алиевны, Т.Н. Хренников был «мудрым учителем и прекрасным руководителем, он видел в музыканте индивидуальность, умел направить и развить талант ученика. Он никогда не ошибался, у него было тонкое художественное чутье. Спустя время, даже если были не согласны с его рекомендациями, мы все равно приходили к тому, что говорил наш учитель» [2, с. 100].

В студенческие годы А. Джафарова была приглашена на два съезда Союза композиторов СССР и РСФСР. В начале 80-х годов Ш. Чалаев пригласил ее на пленум Союза композиторов Дагестана, где она исполнила свою Первую сонату для скрипки и фортепиано с М. Абуевым.

Дипломной работой молодого композитора стал Симфонический триптих, исполненный в Большом зале Московской консерватории оркестром кинематографии под руководством дирижера Владимира Васильева и три вокально-инструментальные поэмы на стихи И. Кирсанова и Р. Гамзатова, прозвучавшие в исполнении ансамбля под руководством дирижера Александра Корнеева. Дипломная работа А. Джафаровой была оценена на «отлично» и выпускнице рекомендовали продолжение обучения в аспирантуре.

С 1981 года А. Джафарова преподает в музыкальном училище на отделения теории музыки, в том же году она была принята в Союз композиторов СССР, РСФСР и

Дагестана. В числе дисциплин, которые ведет Аида Алиевна — музыкальная литература, современная музыка, сольфеджио, теория музыки, композиция, анализ музыкальных произведений. Для учащихся А. Джафарова разработала специальный курс «Современная музыка», опираясь на рекомендации и систему Ю.Н. Холопова. Спецкурс потребовал обеспечения музыкальным материалом (дагестанским и западноевропейским), для чего А. Джафарова обращалась в музыкальные редакции Даггостелерадио и Всесоюзного дома композиторов. В рамках своей просветительской работы А. Джафарова проводила лекции-концерты, посвященные современной музыке, дагестанской академической музыке, импрессионизму в музыкальном искусстве.

Стиль преподавания в классе композиции А. Джафарова унаследовала от своих учителей: ее студенты сами определяют свои музыкальные интересы, стилевые предпочтения, обретают музыкальный вкус. Как сказала А.А. Джафарова, «студента надо направить в области музыкальной формы, гармонии, фактуры, но при этом не потерять своеобразие и стиль автора».

А. Джафарова участвовала в российских, всесоюзных и региональных секретариатах и пленумах союза композиторов в Махачкале, Кисловодске, Черкесске, Баку, Нальчике, Краснодаре, Горьком. Там были исполнены произведения разных жанров, в премьерном исполнении прозвучал вокальный цикл на стихи Кадрии в Нальчике в исполнении Л. Журавлевой (вокал) и З. Абуевой (фортепиано). За него композитор была удостоена звания «Лауреат Ленинского комсомола». В 1983 году она участвовала во всесоюзном секретариате СССР в г. Горьком, посвященном творчеству молодежи. Три поэмы для голоса и инструментального ансамбля на ст. Кирсанова и Гамзатова получили положительный отзыв музыковеда Н.Д. Бордюг на страницах горьковской газеты и в высказывании Т.Н. Хренникова, озвученного по дагестанскому радио. Исполнили сочинения А. Джафаровой преподаватели Горьковской консерватории — М. Амелина (меццо-сопрано) и ансамбль «Концертино» под управлением В. Островского. Выступала по телевидению в передаче «Дебют» с беседами о Союзе композиторов.

Участвовала в последнем съезде Союза композиторов СССР в 1991 году, когда съезд проголосовал за председателя союза Т.Н. Хренникова, так много сделавшего для современной советской и мировой культуры, в том числе для Дагестана. В 1988 году была гостем Всемирного фестиваля современной музыки в Ленинграде, где познакомилась с Г. Канчелли, американским композитором-электронщиком В. Усачевским, организатором Финского фестиваля. В концертах современной музыки прозвучали произведения Уэббера, Губайдулиной, Чайковского, Волкова. Г. Канчелли передал ноты с автографом и пластинки симфоний в дар Махачкалинскому музыкальному училищу. В начале 90-х была приглашена на два фестиваля композиторов в Астрахань. Музыка исполнялась в передачах по телевидению, радио. Конкурсы песен — лауреат за песню о Махачкале, на стихи Алишевой — кумыкская песня.

Произведения А. Джафаровой исполнялись на пленумах и секретариатах Союза композиторов СССР. России и Дагестана, в Москве, Клину, Горьком, Кисловодске, Нальчике, Баку, Краснодаре, Черкесске, Махачкале, звучали по радио, в телефире, в филармонии и учебных заведениях. Пьесы для камерного оркестра с Черкесским оркестром

играл Ш. Ханмурзаев. Он и Борис Темирканов исполняли в разное время симфонический триптих с большим симфоническим оркестром. В записи он звучал по радио Москвы в 80-е годы. Вокально-хоровые произведения сразу взяли в репертуар хормейстеры Р.М. Мизрахи и М.П. Мизрахи и дирижер телевидения и радио Р.М. Гаджиев. Исполнялись произведения солистами и оркестрами филармонии. Отзывы в прессе и на обсуждениях. Музыкальные деятели, композиторы. У нас в союзе композиторов на них присутствовали Я. Френкель, Казенин, Фельцман, Ю. Корев — редактор журнала «Музыкальная жизнь», О. Галахов, Б. Темирканов, председатель кабардино-Балкарского Союза композиторов Хавпачев и др.

В стиле композитора прослеживается тяготение к разным направлениям и жанрам: музыка для фортепиано и скрипки, камерно-вокальный жанр, произведения для оркестра — симфонического, народного и камерного, и песни — детские, эстрадные, хоровые. Среди сочинений А. Джафаровой Симфонический триптих и рапсодия для симфонического оркестра, произведения для камерного оркестра, две серенады и Сюита для народного оркестра, «Дагестанские эскизы» и поэма для фортепиано, вокальные циклы на стихи Кадрии и В. Загорянского, пять вокальных миниатюр на стихи Б. Кулунчаковой, сборник детских песен, хоры на стихи дагестанских поэтов, эстрадные песни, музыка к одиннадцати театральным спектаклям, среди которых сатирический мюзикл «Дюймовочка» по Андерсену, «Кошкин дом» по Маршаку, «Новруз».

В современной стилистике автора наблюдаются черты расширенной тональности в сочетании с народной ладовостью, интонационностью и особенностями дагестанского метроритма, поиск новых путей в претворении национального начала. Композитор владеет всеми средствами современной техники композиции, и пользуется ими очень обдуманно, рационально и тонко, не допуская излишеств и нагромождений.

Музыка для театра, как и большинство песен автора, тяготеет к стилистике эстрадной музыки. Иначе представлена академическая музыка — инструментальная и вокальная, где заметен индивидуальный подход к каждому жанру, прорабатывается каждый элемент, приемы фактурного изложения, гармония, метроритмическое и интонационное развитие. Автор обдуманно подходит к раскрытию музыкальной драматургии. В музыке А. Джафаровой очень важно, определено и разнообразно содержание, образная система и средства их воплощения. Лирика, драматические образы, трагизм, музыкальная сатира, философское осмысление содержания непосредственно связаны с литературным текстом, художественным образом произведения и замыслом композитора.

Жанр камерной вокальной миниатюры, получивший развитие в творчестве дагестанских композиторов — в романсах, вокальных циклах «Из поэзии прошлого» С. Агабабова, «Надписи», «Я ношу в груди огонь», «На диком севере» Ш. Чалаева, ставших классикой дагестанской профессиональной музыки, явился определяющим и в творчестве А. Джафаровой. Поэзия XX века и творчество современников послужили источниками ее произведений — вокальных циклов на стихи А. Блока, Б. Кулунчаковой, К. Темирбулатовой, «Три поэмы» для голоса и инструментального ансамбля на стихи С. Кирсанова, Р. Гамзатова, романсы на стихи Р. Гамзатова, хоры на стихи Р. Рождественского и дагестанских поэтов [1, с. 159].

Вокальный цикл «Я к людям шла» (1987) написан под впечатлением последних стихов Кадрии Темирбулатовой. Поэзия Кадрии чутко высвечивает истинные ценности человеческого бытия — ранимость и многогранность человеческой души, огромную любовь к жизни. Шестичастный вокальный цикл имеет четко обозначенную линию драматического развития. Уже в рамках первой части («тезиса» цикла) композитор раскрывает противоречивость состояния образа (контраст речитативно-декламационный и широко распевной мелодической линии). Смысловой подтекст дополняет партия фортепиано, где приводится тема, основанная на интонациях плача. В последующих частях (2. «Мы оба с тобой получили свободу»; 3. «Весна»; 4. «Как море древнее печально») образ раскрывается через многогранность эмоциональных состояний. В драматической кульминации — пятой части «Чем я богата в жизни этой», композитор вслед за автором поэтических строк провозглашает истинные ценности бытия. Итог цикла — осмысление роли творческого начала, утверждение веры в его неиссякаемость и силу — «Мне вдаль идти». Музыкальное решение, драматургия этой миниатюры — движение от реминисценции первой части к светлой гимнической теме. Лирика в ее различных преломлениях прекрасно сочетается с фрагментами (картинками) пейзажных зарисовок, тонкой звукописью. Это единство в масштабе каждой миниатюры и всего цикла в целом и раскрывает сокровенный смысл — красоту человеческой души, окружающего нас мира во всем богатстве их гармонии и противоречий.

Вокальный цикл «Я к людям шла» — зрелое, индивидуальное, глубокое сочинение, которое можно исполнять на любой мировой сценической площадке, на известных больших сценах. Оно очень хорошо слушается, воспринимается, в нем есть и традиции, и новаторство, в нем есть то мудрое равновесие, к которому должен стремиться каждый композитор. Прекрасное впечатление оставляет сама музыка — вокальные и фортепианные приемы, современная гармония и мелодика. Все это зиждется на нацио-

нальной почве и интерпретируется, «проживается» посредством прекрасного европейского образования, на слове национального по форме и европейского по содержанию.

А. Джафарова — автор музыки к спектаклям Кумыкского музыкально-драматического театра им. А.-П. Салаватова, к спектаклю — музыкальной сказке Государственного республиканского русского драматического театра им. М. Горького, к постановкам Дагестанского государственного театра кукол, став лауреатом за лучшую музыку к театральным спектаклям «Новруз», «Кошкин дом», «Маленькая Баба-Яга», лауреатом государственной премии РД за мюзикл по Андерсену «Дюймовочка».

Ведя активную педагогическую работу в Махачкалинском музыкальном училище, А. Джафарова инициирует творческие мероприятия для учащихся, среди них «Импессионизм в искусстве 19 века», «Творчество поэтессы Кадрии Темирбулатовой в музыке и живописи Дагестана», «Глеб Седелников — московский поэт и композитор», «Русские классики 19 века. Романтика романа».

В 1992 году состоялся авторский концерт композитора в Дагестанской государственной филармонии с участием солистов филармонии, оркестра училища и хора. В 2007—2010 г. по инициативе А. Джафаровой были проведены концерты дагестанского отделения Союза композиторов России в музыкальном училище, вузах и колледжах г. Махачкалы. В 2013 году А. Джафарова была инициатором и организатором концерта к 100-летию Т.Н. Хренникова, проведенного в Махачкалинском музыкальном училище силами учащихся, преподавателей и Союза композиторов Дагестана.

А.А. Джафарова занимается популяризацией музыкального искусства не только как композитор, но и как исследователь и публицист в научных и научно-популярных изданиях: Очерк о Шопене (Прага, 2008), К 100-летию Т.Н. Хренникова (Ростов-на-Дону, 2013; Махачкала, 2013), в ряде статей в СМИ.

Литература:

1. Абдуллаева Э.Б. Творческие поиски композиторов Дагестана на рубеже XX—XXI веков // Эффективные исследования современности. X Международная научная конференция: Сб. ст. Москва: ЕНО, 2015. С.158—160.
2. Джафарова А.А. Некоторые аспекты музыкально-общественной и педагогической деятельности Т.Н. Хренникова (К 100-летию со дня рождения) // Вестник Института языка, литературы и искусства Дагестанского научного центра РАН. 2013, № 4. С. 99—101.