

МУГА́М

Авторы: С. Агаева

МУГА́М, главный вид (жанр) азербайджанской профессиональной музыки устной традиции. Часть общевосточной культуры макамата (см. в статье [Макам](#)). Поэтическая основа М. – письменные образцы классической и современной восточной поэзии, написанные в системе аруза (или [аруда](#)), главным образом [газели](#). Монодийное мугамное искусство развивалось на протяжении многих веков, передаваясь из поколения в поколение. Метод обучения основан на слуховом восприятии, запоминании и творческом осмыслении мугамной информации, передаваемой от мастера (устада) к ученику (шагирд). При этом на протяжении веков разрабатывались и использовались на практике разные способы [нотации](#) М. (буквенные, табулатурные и др.). Циклические мугамные композиции воплощаются в малых и крупных инструментальных (сольных) и вокально-инструментальных (ансамблевых) формах. В основе мугамной композиции лежат лады-М. (модусы), каждый из которых имеет характерную заключительную мелодическую формулу (аяг). Композиции, основанные на родственных ладах, могут объединяться в крупные многочастные циклы – [дастгяхи](#). Важная особенность азербайджанского М. – импровизация метрически свободной орнаментальной мелодии в рамках определённого канона. Исполнители имеют также некоторую свободу при составлении мугамной композиции (выбор частей, их последовательность и количество). В зависимости от локальных особенностей, времени (сезон, время суток) исполнения, таланта исполнителя одноимённые мугамы могут иметь разные варианты. Сохраняются школы М.: бакинская, карабахская, ширванская и др.

Корни М. – в ритуальных песнопениях «муган» (возможный прототип слова «мугам»), гимнах-гатах зороастрийских жрецов-мугов, распространённых до 1-го тыс. до н. э. на территории Азербайджана и Ирана. Тексты их зафиксированы в [Авесте](#), музыка сохранялась до средних веков (строки, удостоверяющие наличие в репертуаре придворных музыкантов зороастрийских мелодий, – в поэме «Игбалнаме» [Нузами Гянджеви](#)). Имеющиеся в современных М.-дастгяхах части под названиями Гебри (букв. – зороастрийский), Новруз (Новый день/год), Мани (название древнетюркского музыкально-поэтического жанра; имя религиозного проповедника 3 в., основателя [манихейства](#)) связаны с традициями доисламского периода. Предположительно первые циклические формы – предки современных М. («Хосрованийят») созданы Барбадом (Борбадом), придворным музыкантом иранского шаха Хосрова II Парвиза (кон. 6 – 1-я треть 7 вв.). К 11 в. основная концепция мугамного жанра была разработана в исполнительской практике. В 12 в. были известны 13 названий М.: Раст, Ирак, Ушшаг, Зирафкянд, Бусалик, Сипахан (Исфахан), Нава, Бесте, Баде, Сальмак, Новруз, Рахови, Хесар. Становление мугамного искусства имело влияние и на др. музыкальные жанры, в частности религиозные. Музыкальная наука, основываясь на звучащем материале тюркских, персидских и арабских народов, способствовала созданию общевосточной системы макамата, но при этом имела разные направления. В средние века выделились 2 основных направления: «космологическое», особенно развившееся в послеклассический период (с 15 в.), и «математическое» (классическое). К 1-му принадлежали последователи античного учения [гармонии сфер](#): [Кинди](#), [Братья чистоты](#), ас-Сафеди (14 в.), Юсиф Кыршехри (15 в.), Мирза-бей (17 в.), авторы трактатов «Бехчат ар-Рух», «Рухпервер» (оба 17 в.); ко 2-му, связанному с учением [Аристотеля](#), – [Фараби](#) и его последователи [Ибн](#)

[Сина](#), [Сафи ад-Дин](#), [Абд аль-Кадир](#) (Абдулгадир Мараги). Сафи ад-Дин (13 в.) создал систему, состоящую из 12 основных мугамов-ладов (доур – цикл, даира – круг) и 6 производных (авазе), основанную на 17-ступенном звукоряде в пределах октавы. Абд аль-Кадир (2-я пол. 14 – 1-я треть 15 вв.) продолжил эту систему, дав детальную разработку 2-й группы производных М. – 24 шобе.

Термин «мугам/макам» (варианты произношения при одинаковых значениях – «место, стоянка») в музыкальной науке распространился в 14 в. До этого для обозначения лада использовались иранские и арабские термины: «рах» (букв. – путь, способ), «пардэ» (ладок, перемычка), «даира» (период, круг), «шадд» (нить жемчуга), «джам» (совокупность [звуков]). Разработка термина «М.» дана в трудах Абд аль-Кадира. В средние века названия форм и жанров не совпадали с названиями ладов, лежащих в их основе; такое совпадение произошло позднее и сохранилось поныне.

К 14 в. в профессиональной музыке Азербайджана сформировалась разветвлённая ладовая система, однако, несмотря на наличие большого разнообразия звукорядов (Сафи ад-Дин называет 84, Абд аль-Кадир – 91, внук последнего Махмуд – 100), количество основных ладов не превышало 12. Главным критерием отбора явилось их благозвучие и широкие возможности для ладового «разветвления», образования производных ладов-шобе. Вероятно, схожими критериями руководствовался в 1-й пол. 20 в. У. [Гаджибеков](#), создавая свою ладовую теорию. Опираясь на теории великих предшественников (в их числе – Мир Мохсун [Навсаб](#)) и богатый слуховой опыт, он остановился на 7 основных (Раст, Шур, Сегях, Шуштер, Чаргях, Баяты-Шираз, Хумаюн) и 3 побочных (Чаргях 2-го вида, Шахназ, Сарендж) М., а также сети производных от них ладов-шобе и гюше. В 1970-е гг. азербайджанский музыковед М. Исмаилов для обозначения лада ввёл в научный обиход термин «магам», а термин «мугам» стал означать жанр, композицию (такая терминология используется в теоретических трудах на азербайджанском языке).

Классический вид ансамбля, исполняющего М., – т. н. мугамное трио, состоящее из певца-ханенде (чаще это мужчина), аккомпанирующего себе на гавале (большой круглый [бубен](#)) либо (редко) на дафе (небольшой бубен), и двух инструменталистов (сазенде), играющих на [тапе](#) и [кеманче](#). Большую роль в развитии мугамного искусства сыграли действовавшие в городах Азербайджана с 1820-х гг. до нач. 20 в. музыкально-литературные общества и собрания – меджлисы. Традиция таких меджлисов, собиравших ценителей классической поэзии и музыки, восходит к далёкому прошлому, в т. ч. к придворной культуре. Среди крупнейших представителей мугамного искусства 2-й пол. 19 – 1-й пол. 20 вв.: певцы-ханенде – Гаджи [Гуси](#), Саттар, [Джаббар Карягды](#), Шекили Алескер, Сеид Шушинский, Зульфи Адигёзалов, Хан Шушинский; таристы – Садыхджан, Ширин Ахундов, Мешади [Амиров](#), Мирза Фарадж, Курбан [Примов](#), Мансур Мансуров, Бахрам Мансуров, Ахмед Бакиханов; кеманчисты – Али Аскер Карабаги, Саша Оганезашвили, Гылман Салахов.

В результате смешения традиций М. и европейской музыки в 20 в. появились новые жанровые разновидности: мугамная опера (1-й образец – «Лейли и Меджнун» У. Гаджибекова, 1908), симфонический мугам (сочинения Ф. [Амирова](#), [Ниязи](#)).

Традиции мугамного искусства развиваются и поддерживаются различными фестивалями (крупнейший из них – международный фестиваль «Мир мугама», проводится в Баку с 2009) и конкурсами (включая Телевизионный конкурс молодых исполнителей мугама, с 2005), созданием в Баку Международного центра мугама (основан в 2008 как Центр мугама; современное название с 2009). М. включён в Список шедевров устного

и нематериального наследия человечества (2003, 2008).

Литература

Лит.: Агаева С. Абдулгадир Мараги. Баку, 1983; Гаджибеков У. Основы азербайджанской музыки. 3-е изд. Баку, 1985; Зохранов Р. Ф. Мугам. Баку, 1991 (на азерб. яз.); Исмаилов М. Научно-методические очерки о ладах/магамах и мугамах в азербайджанской народной музыке. Баку, 1991 (на азерб. яз.); Имрани Р. История мугама. Баку, 1998 (на азерб. яз.); Мамедова Р. Азербайджанский мугам. Баку, 2002; Багирова С. Азербайджанский мугам. Статьи, исследования, доклады. Баку, 2007; Agayeva S., Uslu R. Rührperv: a book on Turkish music theory of XVIIth century. Ankara, 2008 (на тур. и англ. яз.); Агаева С. Энциклопедия азербайджанского мугама. Баку, 2012; она же. Азербайджанский мугам // История музыки Азербайджана. Баку, 2014.