

МЕНЕДЖМЕНТ И ПРАВО В ИСКУССТВЕ

УДК 78: 351. 854.

С. Г. Ибрагимова

КУЛЬТУРА МУЗЫКАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ: ТРАДИЦИИ И НОВАТОРСТВО

В современном мире музыкальная культура, искусство и образование, выполняющая важную функциональную роль, существуют в условиях глубоких социальных противоречий, среди которых важнейшим является противоречие между их потенциальной ролью в жизни общества, в научно-техническом прогрессе и реально проявляемым отношением к ней со стороны государств.

Разрешение этого противоречия требует создания и внедрения принципиально новых технологий управления и организации музыкальной культурой и искусством, предполагающих их эффективную и качественную пропаганду, просвещение и поддержку. Другими словами, «в современном прагматичном мире музыкальное искусство должно доказывать свое право на существование, отвоевывать место под солнцем. И правда заключается в том, что никто, кроме самих носителей музыкальной культуры — музыкантов, педагогов не будет это делать. Только сами музыканты могут восстановить в общественном сознании социальные представления об общечеловеческой ценности музыкального искусства и музыкального образования» [1, с. 74].

Воспитательные и художественно-просветительские функции музыкальной культуры и искусства в обществе могут быть реализованы только при наличии достаточного количества хорошо подготовленных кадров специалистов, музыкантов-профессионалов: исполнителей, педагогов, музыковедов, композиторов и конечно же музыкальных менеджеров. «Управление, организаторская деятельность — это особое искусство и особая наука. Без преувеличения можно сказать, что успех любого творческого коллектива или образовательного учреждения зависит не только от исполнительского или педагогического мастерства его членов, но и в большой степени от энергии и предприимчивости его администраторов, руководителей» [1, с. 75].

Уровень специальной подготовки кадров музыкальных менеджеров — напрямую связан с содержанием и организацией учебного процесса в музыкальных учебных заведениях: училищах, колледжах, вузах, которые обучают будущих управленцев и организаторов, способных эффективно развивать и пропагандировать достижения музыкального искусства по законам бизнеса, с учетом экономических условий и конкурентной борьбы.

Роль музыкального менеджмента в условиях современного общества приобретает особое значение, так как он выступает как средство социальной устойчивости и защиты существования музыкального искусства, его адаптации в условиях рыночной экономики, как средство реализации, утверждения его ценностей и достижений. Тем самым, определяется место, роль и уровень культуры музыкального менеджмента в современном социуме, так как от него зависит, в конечном счете, эффективность развития всех областей музыкального искусства в целом. Сегодня, арт-менеджмент представляет собой исторически сложившееся явление, широко развитую в научно-теоретическом и практическом аспектах, область профессиональной человеческой деятельности.

Демократические и экономические преобразования в современном Азербайджане, также обусловив необходимость развития музыкального менеджмента, как — процесса управления, организации и пропаганды достижений в области национальной музыкальной культуры и искусства. В настоящее время, проблема арт-менеджмента в целом, и музыкального, в частности, изучается на страницах отечественной периодической печати, в различного рода научных изданиях, публикациях, монографиях. В данной области ведутся активные творческие поиски для создания новых направлений и технологий, для построения современной системы функционирования музыкального менеджмента в Азербайджане. Вместе с тем совершенно очевидно, что данная система в Азербайджане может и должна опираться на исторически сложившиеся традиции, которые свидетельствуют о достаточно раннем существовании различных форм развития, управления, организации и пропаганды национального музыкального искусства.

Сегодня, с ростом национального самосознания азербайджанского народа заметно возрос интерес к собственной истории, к достижениям и ценностям национальной культуры. Актуальность данной проблемы не вызывает сомнений, так как многие идеи, программы, проекты в области музыкальной культуры и искусства, которые активно пропагандируются и реализуются в современном социуме Азербайджана, являются ярким примером обновления исторически сложившихся традиций меценатства и просветительства. Уже в средние века, начиная с эпохи мусульманского ренессанса IX–XIII вв. они осуществлялись при непосредственной поддержке верховной власти и управлении крупнейшими музыкантами, поэтами, учеными Востока и продолжались вплоть до начала XX в. Не вызывает сомнений жизнеспособность этих исторически сложившихся традиций, их неисчерпаемый потенциал. Причем, сказанное охватывает не только область музыкальной культуры, но и различные виды искусства и науки.

Параллельно с фольклором, музыка средневековья формировалась как светское искусство, она постоянно звучала на дворцовых пиршествах, представлениях, празднествах и в эстетическом сознании общества наравне с поэзией занимала самое высокое место.

Профессия музыканта была весьма почитаемой, славой были окружены имена талантливых музыкантов, халифы осыпали их своей милостью и щедростью. Известный исследователь истории арабской музыки Г. Фармер отмечал, что участь восточных музыкантов «...была более счастливой, чем судьба Гайдна и Моцарта при европейских дворах десятью веками позже» [2, с. 101].

Важно отметить, что выбор профессии музыканта не зависел от сословного происхождения, среди ее ярких представителей были не только музыканты, для которых она была единственным средством жизненного существования, но и знатные вельможи, представители правящих династий — принцы, халифы. Р. Грубер отмечает «До нас дошли имена 46 певцов со времен Мохаммеда и первых четырех халифов» [3, с. 158]. Среди них имена Мабада, ибн-Сурайя, Ирагима аль-Маусилия, Джамиле, Зальзала, Зирьяба и многих других.

В средневековой общественной иерархии музыканты занимали весьма почетное место, они объединялись в общества и создавали свои авторские школы профессионального обучения и воспитания, передавая в устной форме секреты мастерства из одного поколения в другое. Активно развивались все области музыкального искусства — исполнительство, композиторское творчество, музыкально-теоретическая наука и практика, инструментарий и педагогика. Корпорациям известных профессиональных музыкантов были характерны высокий уровень мастерства, своеобразие и преемственность стилистических направлений, в них строго соблюдались специальные правила обучения и воспитания. Стилистическое многообразие обуславливало соперничество в мастерстве, борьбу за творческую свободу. Например, арабское направление — аль-Маусили весьма отличалось от персидского направления, придерживающегося романтических традиций. Г. Фармер в своем труде приводит высказывание музыканта Мабада, сравнивающегося стили: «Ибн-Сурай культивировал стиль легкий, я — грациозный. Он движется по направлению к Востоку, а я — по направлению к Западу» [2, с. 81].

Таким образом, музыкальное искусство в средние века рассматривалось как высокая эстетическая ценность, как средство не только развлечения, но и духовно-нравственного совершенствования личности, его развитие широко пропагандировалось и целенаправленно управлялось, осуществляя социальную и материальную поддержку талантливых представителей музыкальной профессии.

Эти исторически сложившиеся традиции были продолжены и в последующие эпохи, знаменующие о новых этапах в развитии национальной музыкальной культуры, обусловленные историческим, социально-экономическим и политическим развитием Азербайджана.

Начиная с XIX в. активную роль в развитии музыкального просветительства играло меценатство: покровители искусств организовывали музыкально-литературные меджлисы, действующие во всех крупных городах Азербайджана. В Шуше существовал меджлис, руководимый поэтессой Ашыг-Пери; «Меджлиси-Унс», руководимый поэтессой Хуршуд Бану Натаван, в Кубе А. К. Бакихановым было создано общество «Гюлистан-Ирем»; в Гяндже, а позже в Тифлисе функционировало общество «Дивани-Хикмет», созданное С. Ш. Вазехом. Общество «Бейтус-Сафа», руководимое Сеид Азимом Ширвани действовало в Шемахе, в Баку — «Меджмеуш шуар».

Меджлисы представляли собой традиционную творчески-синкретическую форму общения поэтов и музыкантов, форму демонстрации высочайшего музыкально-исполнительского профессионализма. Они сыграли важнейшую роль в развитии классического искусства устной традиции — мугама, в совершенствовании

музыкальной теории и практики, в профессиональном обучении и воспитании исполнителей. На меджлисах не только выступали лучшие певцы и инструменталисты, но и обсуждались правила и традиции исполнения мугамов, вопросы философии, литературы, поэзии, живописи.

Высокое развитие исполнительства обусловило и широкое распространение авторских школ обучения. Наиболее прославленные были в Шуше, где обучали пению мугамов, игре на таре и кеманче. Среди них выделялась школа Харрата Кулу (1823–1883), воспитанниками которой были выдающиеся ханенде Гаджи Гуси, Мешади Иси, Джаббар Карягды, Кечачи оглы Мамед, тарист — Садых Асад оглы (Садыхджан).

Азербайджанские певцы-ханенде и инструменталисты, были популярны по всему Закавказью, они выступали не только в меджлисах, народных праздниках, но и на благотворительных вечерах, студенческих концертах, в антрактах драматических спектаклей. Эти выступления постепенно стали представлять собой самостоятельную форму под названием «Восточные концерты», которые приобретают успех и особую популярность не только в Азербайджане, но и по всему Закавказью, в странах Ближнего и Среднего Востока. Их участниками были знаменитые певцы-ханенде Саттар, Алекпер Джафар, Юсиф Шахсеном оглы, Гасанджан, Гарачи Асад, Мирза Гусейн, Мирза Исмаил и другие. Особую славу приобрело искусство тариста Алескера.

В дальнейшем, благодаря широкой просветительской деятельности «Восточных концертов» распространяется слава выдающихся мастеров исполнителей мугама: Джаббара Карягды, Абдулбаги Зулалова, Сеида Шушинского, Курбана Примова, Забул Гасыма, Садыхджана и многих других.

В этот период активизировался процесс интеграции азербайджанской и западноевропейской музыкальных культур. Наряду с мугамами, ашугским песнетворчеством, народными песнями и танцами, широко пропагандируются и звучат произведения русской и западноевропейской классики. Интенсивности этого процесса в огромной степени способствовали гастроли известных театров, симфонических оркестров, музыкантов-исполнителей, дирижеров, а также деятельность филиала Русского Музыкального Общества и первой частной детской музыкальной школы имени Е. Ермолаевой, открытой в 1895 г.

Интенсивное развитие традиций меценатства и широкого просветительства в период зарождения капиталистического строя в Азербайджане было сконцентрировано в деятельности ярких представителей национальной буржуазии, таких как Г. З. А. Тагиев, М. Нагиев, М. Мухтаров, И. Гаджинский, И. и К. Сафар-Алиевы, И. Ашурбеков, М. Асадуллаев и др. Их широкая благотворительная и просветительская деятельность являлась активной движущей силой развития всех областей азербайджанской музыкальной культуры, науки, искусства и образования. Исследователь Н. Исмаилзаде в своей монографии отмечает: «Миссия национальной буржуазии, прошедшая несколько этапов в своем развитии, выражалась не только в оказании поддержки бедным слоям населения в получении образования. Созданные ими благотворительно-просветительские общества: «Нешр-Маариф», «Ниджат», «Сафа» и др., предполагали распространение гра-

мотности и образования среди широких слоев мусульманского населения, а организовываемые с благотворительной целью «восточные концерты» и «мусульманские вечера» ...способствовали всестороннему музыкальному просвещению всего азербайджанского народа [4, с. 4].

В современном социуме Азербайджана — в период демократических реформ, экономической и политической независимости — традиции благотворительности и меценатства приобрели еще более активное и широкомасштабное развитие. Одним из первых благотворительных организаций стали Фонд «Друзья Культуры Азербайджана», организованный в 1995 г. по инициативе госпожи Мехрибан ханум Алиевой и Фонд «Бизнесмены Юным Талантам Азербайджана» (1996). В настоящее время поистине огромная по объему, направлениям, значимости и ценности деятельность этих благотворительных организаций заслуживает не только самого высокого общественного признания, но и специального научного исследования.

Всесторонняя и многогранная деятельность Фонда объединяет самые разные направления: признание и пропаганда достижений Азербайджанской культуры и искусства на мировом уровне, организация и обеспечение Республиканских и Международных конкурсов, фестивалей, выставок, смотров и других культурных мероприятий. Особого внимания заслуживает издательская деятельность Фонда, при поддержке которого выпускается огромное количество научной, художественной, нотной, учебной литературы, журналы, авторские монографии и т. д. Основными задачами в деятельности Фонда являются:

- сделать Азербайджанскую культуру достоянием мировой общественности;
- добиться еще большей популярности лучших образцов Азербайджанской культуры;
- оказывать материальную помощь деятелям искусства;
- организация значительных юбилеев, бенефисов видных азербайджанских композиторов, музыкантов, артистов и т. д.;
- оказание всевозможной помощи студентам, обучающимся за рубежом и принимающим участие в различных конкурсах и фестивалях.

В своем интервью, данном журналу «Азербайджан-Ирс» Председатель Фонда госпожа Мехрибан ханум Алиева главную цель деятельности Фонда определяет не как спонсорство, которое «... обычно предполагает вклад денежных средств с целью саморекламы являясь, по сути, коммерческой акцией. У нашего Фонда задачи чисто благотворительные: помогая искусству и культуре, делать их достоянием всех нас — жителей, слушателей, зрителей» [5, с. 12].

Главным направлением деятельности Фонда БЮТА является выявление юных талантов в различных областях культуры, искусства и образования, обеспечение их дальнейшего воспитания и обучения. Полифункциональная деятельность Фонда «БЮТА» активно взаимодействует с различными представительствами посольств, аккредитованных в Азербайджане, зарубежных нефтяных компаний — BP, АМОКО, STATOIL, MOBIL и других — привлекая их к участию в осуществлении культурных проектов, программ.

«Если Фонд “Друзья Культуры Азербайджана” стремится пропагандировать и оказывать всяческое содействие развитию азербайджанской музыки,

то иностранные компании скорее стараются ... ознакомить азербайджанскую общественность со своими современными композиторами, молодыми исполнителями и музыкантами» [4, с. 218].

В настоящее время широкомасштабная и многопрофильная деятельность этих Фондов является **главным центром эффективного управления и регулирования всей системой арт-менеджмента в Азербайджане**. Их благотворительная деятельность является **исторически обновленной технологией, создающей необходимые и благоприятные условия для развития, просвещения и пропаганды не только национальных, но и мировых художественных ценностей в современном социокультурном пространстве**. Вся деятельность Фонда являет яркий пример возрожденных традиций гуманизма и благотворительности. За многочисленные заслуги в деле пропаганды национальных и мировых культурных ценностей Президент Фонда «Друзья Культуры Азербайджана» госпожа Мехрибан ханум Алиева в 2004 г. в Париже была удостоена высокой награды «Посла Доброй Воли Юнеско».

Итак, история развития музыкальной культуры и искусства Азербайджана констатирует о преемственности традиций его управлением, пропагандой, а также социальной и финансовой поддержки. Сохраняя, в целом, свою жизнеспособность, традиции служат опорой для современного развития всей целостной системы арт-менеджмента в Азербайджане. Данная система ориентируется на установление рациональной интеграции современного международного опыта и традиционного национального содержания.

ЛИТЕРАТУРА

1. Сулова Н. В. Музыкальный менеджмент как новая парадигма мышления в музыкальном образовании и культуре // Проблемы и перспективы профессиональной подготовки педагога-музыканта. Психологический и аксиологический аспекты. Материалы VI международной научно-практической конференции. М.: МГПУ, 2002 С. 74–76.
2. Farmer H. A history of Arabian music to the XIII century. London. 1967. 264p.
3. Грубер Р. И. Всеобщая история музыки. Т. 1. М.: Музыка, 1941. 514 с.
4. Исмаилзаде Н. А. Из истории Азербайджанской музыки. Традиции меценатства и просветительства. Баку: Нурлан, 2007. 256 с.
5. [Б. а.]. [Б. н.] // Azərbaycan-İrs. 1999. № 2–3.