

ANTHOLOGY OF FOLK MUSIC
АНТОЛОГИЯ НАРОДНОЙ МУЗЫКИ

AZERBAIJAN MUSIC

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКА

AZERBAIJAN MUSIC

Anthology of folk music. Spirit of folk

Dating back to extreme antiquity (5th millennium B.C.) musical culture of the Azerbaijan people absorbed the features of various cultural systems of South-West Asia and obtained a developed and multi-layer structure that included country and urban folklore, music of high tradition, some forms of religious practice, modern genres of classical and popular music of Western type. Azerbaijan that was an organic part of many ancient and medieval states where Zoroastrism dominated for a long time was named after Persian *Āzarābādagān* that means “a place protected by God of Fire”. “Fiery” character of the culture is reflected in specific energy of Azerbaijan folk songs and dances that combine frolicsome and delicate female images with passionate group dances often based on violent rotation. Azerbaijan traditional singing is remarkable for its special brightness and nerve-strain that is coloured with plenty of intonation ornaments.

Elements of many cultures, mainly of Persian and Turkish traditions, are easily recognized in the quaint palette of sounds. The specific system of musical thinking “mugam” (from Old Arabic *maqām* that means “meeting”, “a place of a tribe’s meeting”) makes related the Azerbaijan music with Persian culture in particular. The notion “*maqām*” is one of the most important in Sufism that means a stand on the mystic path that everyone must pass on his way to Divine Revelation. This is a multilayer notion that means the system of tonalities and melody formulas that

correspond definite psycho-emotional states. It is also a type of vocal and music composition consisting of many parts.

Extraordinary music memory and absolute music ear are required from a musician to perform mugams. The skill to create sizable compositions spontaneously based on the strict canon and extensive code of melody models is also of significant. Besides possessing a beautiful voice a singer (*hanende*) must be well-acquainted with the classical poetry and metres of the poetic system *aruz*, and an instrumentalist (*sazende*) must be able both to accompany the singer and perform solo compositions. By the end of the 19th century seven main *maqāms* had been formed: *Rust*, *Shur*, *Segyah*, *Shushter*, *Chargyah*, *Bayati-Shiraz*, and *Humayun*. Every tonality is connected with a definite emotional state: *Shur* describes some lyrical mood, *Rust* is connected with cheerfulness, love is related with *Segyah* etc.

Some common art features make Azerbaijan mugam similar to Arab *maqām*, Iranian *dastgah*, Uzbek and Tadjik *macom*, Uyghur *muqām* and Indian *raga*. At the same time it is deeply original phenomenon that defines the specific of the national consciousness. In 2003 UNESCO announced Azerbaijan mugam one of “masterpieces of folklore and immaterial heritage of humanity”.

On this disk the pieces of vocal and instrumental music in the style of mugams are presented in the interpretation of outstanding musicians of modern Azerbaijan: singer *Aliar Mamedov* and oboe player *Kamil Dzhililov*.

The intrinsic merit of preserving national song heritage belongs to *hanende-singers*. *Sakina Ismailova*, a brilliant virtuoso of traditional singing and connoisseur of mugams, made Azerbaijan songs famous far beyond the borders of her native country. The lyrical songs in her performance that belong to the “Golden fund” of Azerbaijan folk culture are collected on this disk. One more aspect of Azerbaijan

vocal culture is connected with the creative work of poets and singers — ashugs (from Turkish Ashiq that means being in love); they are known as keepers of classical poetry, epic sagas (dastans), folk songs and who both sing well, play a musical instrument and possess a dramatic talent. In most cases, they play saz, a pear shaped string plucked instrument.

Joining Transcaucasia to Russia led to the Russian-educated Azerbaijan elite appearance and along with it to the new type Europeanized national culture generating. Among the new elements of this culture the collectives that combined the principles of traditional art and academic forms of development were formed. In 1931 Azerbaijan State Folk Instruments Orchestra was established on the initiative of Uzeyir Guseyn Gadjibekov, the founder of Azerbaijan composer music. It became the first notation folk instruments orchestra in the Orient that was organized as a symphony orchestra.

It was followed by establishing of many collectives of folk instruments ensembles such as “Araz” (art director A. Abdullaev) and “Hamayun” (art director A. Mamedov). The professional support of all forms of folk singing and dancing, development of virtuosic performance on different musical instruments is connected with the activity of these collectives. Today old Azerbaijan instruments such as balaban (an instrument with a double reed, an analogue of Armenian duduk), zurna that possesses a wide socket and piercing sound, a bag pipe tulum, a bow instrument kyamancha, plucked tar, saz, rubab, barbet, various drums such as nagara, dumbek, tambourine gaval. Alongside with all these national instruments the sound of borrowed classical instruments such as clarinet, oboe, violin and accordion obtained their deeply national specific character.

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКА

Антология народной музыки. Душа народа

Зародившись в глубокой древности (в 5 тыс. до н. э.), музыкальная культура народов Азербайджана вобрала в себя черты различных культурных систем Ближнего и Среднего Востока и приобрела развитую и многослойную структуру, включающую деревенский и городской фольклор, музыку высокой традиции, формы религиозной звуковой практики, современные жанры классической и популярной музыки западного типа. Входивший в состав многих древних и средневековых государств, Азербайджан, на территории которого долго господствовал зороастризм, получил свое название от перс. *Âzarâbâdagân* — «место, защищаемое богом огня». «Огненный» характер культуры отразился в особой энергетике азербайджанских народных песен и танцев, сочетающих зазорность и изящество женских образов с зажигательными ритмами групповых плясок, часто основанных на стремительном вращении. Особой солнечностью и эмоциональным накалом отличается и азербайджанский традиционный вокал, расцвеченный множеством интонационных украшений.

В причудливой звуковой палитре страны можно распознать элементы многих культур Востока, но главным образом, персидских и тюркских традиций. С персидской культурой музыку Азербайджана роднит, в частности, специфическая система музыкального мышления мугам (от древнеарабского *maqâm* — «собрание», «место собрания племени»). Понятие «макам» — одно из важнейших в суфизме, означающее стоянку на мистическом пути, который человек должен пройти для достижения Божественной истины. В музыке это многоуровневое понятие, означающее систему ладов и мелодических формул, соответствующих определенным психоэмоциональным состояни-

ям, а также — вид многочастной вокально-инструментальной композиции. Искусство исполнения мугамов требует от музыканта исключительной музыкальной памяти и слуха, а также умения спонтанно создавать масштабные композиции на основе строгого канона и обширного свода мелодических моделей. Певец (ханенде), помимо обладания красивым голосом, должен хорошо знать классическую поэзию и метры поэтической системы аруз, а инструменталист (сазенде) должен уметь аккомпанировать вокалисту и исполнять сольные композиции. К концу XIX века сформировалось семь основных мугамов: Раст, Шур, Сегах, Шуштер, Чаргах, Баяти-Шираз, Хумают. При этом, каждый из ладов связывается с определенным кругом состояний и чувств: Шур — лирическое настроение, Раст — бодрость, Сегах — любовь и т.д.

Ряд общих художественных черт объединяет азербайджанский мугам с арабским макамом, иранским дастгахом, узбекско-таджикским макамом, уйгурским мукамом и индийской рагой, в то же время — это глубоко самобытное явление, определяющее специфику национального самосознания. В 2003 году азербайджанский мугам был объявлен ЮНЕСКО одним из «шедевров устного и нематериального наследия человечества». На диске образцы вокального и инструментального творчества в традиции мугамата представлены в трактовке выдающихся музыкантов современного Азербайджана: певца Алияра Мамедова и исполнителя на гобое Кямила Джаилова.

Певцам-ханенде принадлежит огромная заслуга в сохранении национального песенного наследия. Блестящий виртуоз традиционного вокала и знаток мугама Сакина Исмаилова прославила азербайджанскую песню далеко за пределами родины. На диске собраны лирические песни в ее исполнении, входящие в «золотой фонд» азербайджанской народной культуры. Еще одна грань вокальной культуры Азербайджана связана с творчеством певцов и

поэтов — ашугов (от тюрк. *ashiq*, букв. «влюбленный»), известных в качестве носителей классической поэзии, эпических сказаний (дастанов), народных песен и в равной степени владеющих как голосом, так и игрой на инструменте (чаще всего на сазе — струнном щипковом инструменте грушевидной формы), а также элементами драматического искусства.

Присоединение Закавказья к России привело к появлению в Азербайджане новой, получившей русское образование элиты, а с ней — европеизированной национальной культуры. В числе новых элементов культуры появились коллективы, синтезирующие принципы традиционного искусства с академическими формами развития. Так, в 1931 году по инициативе основоположника азербайджанской композиторской музыки Узеира Гаджибекова был создан Азербайджанский государственный оркестр народных инструментов — первый нотный оркестр народных инструментов на Востоке, устроенный по принципу симфонического оркестра. Вслед за ним появилось множество ансамблей народных инструментов, таких как «Араз» (х/р А. Абдуллаев) и «Хамаюн» (х/р А. Мамедов). С деятельностью этих коллективов связывается профессиональная поддержка всех форм народной песни и танца, развитие виртуозного исполнительства на различных музыкальных инструментах. В современной исполнительской практике используются старинные азербайджанские инструменты: духовые — балабан, инструмент с двойной тростью (аналог армянского дудука), зурна, обладающая широким раструбом и пронзительным звуком, волынка тулум; струнные — смычковый кяманча, щипковые тар, саз, рубаб, барбет; ударные — разновидности барабана нагара, дюмбек, бубен гавал и др. Наряду с этим, глубоко национальную специфику приобрело звучание заимствованных инструментов, таких как кларнет, гобой, скрипка и гармонь.

AZERBAIJAN MUSIC

Anthology of folk music. Spirit of folk

1.	Dostlug ragsi (Friendship Dance)
F. Guseinov (clarinet), Folk instruments orchestra	3.59
2.	Nazlana, nazlana (Coquettishly)
S. Ismailova (vocal), Folk instruments ensemble "Araz",
art director A. Abdullaev	3.38
3.	Dance melodies
V. Mirszoev (clarinet), Folk instruments orchestra	2.29
4.	Shur ahaginda (Mugām)
K. Dzhailov (oboe), Folk instruments ensemble	5.05
5.	Gurban olum (I will fall prey to you)
Ashug S. Rasulov with his own accompaniment on saz,
R. Rustamov (balaban)	4.27
6.	Bakhar ragsi (Spring dance)
G. Gasanov (accordion), Folk instruments ensemble	3.08
7.	Gezalljars (Beauty`s)
S. Ismailova (vocal), Folk instruments ensemble "Araz",
art director A. Abdullaev	3.18
8.	Jar Bize gonag gelchdzheg
(My Beloved will visit us)
B. Gishimov (vocal), Folk instruments ensemble,
conductor B. Mansurov	2.26
9.	Azerbaijan Dancing Rhythms
T. Guseinov (nagara)	5.32
10.	Gaitagy (Lezginka)
M. Agaev (accordion), V. Aliev (nagara)	2.51
11.	Rags (Dance)
F. Guseinov (clarinet), Folk instruments orchestra	3.15
12.	Oh surmeli gezljarin
(Your eyes are as black as kohl)
A. Mekhtiev (vocal), Folk instruments ensemble,
conductor B. Mansurov	2.32
13.	Vagzaly (Folk Dance)
M. Agaev (accordion), B. Muradov (nagara)	4.37
14.	Sary Bul'bul' (Yellow Nightingale)
S. Ismailova (vocal), Folk instruments ensemble "Araz",
art director A. Abdullaev	3.47
15.	Shur tasnifi (Mugām)
A. Mamedov, Folk instruments orchestra "Khamaun",
conductor A. Mamedov	3.53
16.	Segiakh (Mugām)
K. Dzhailov (oboe), Folk instruments ensemble	4.03
17.	Tanydym (I have recognized)
Ashug I. Rustamov with his own accompaniment on saz,
R. Rustamov (balaban)	4.39
18.	Makhriban khekim (Well-wishing Doctor)
A. Mamedov, Folk instruments orchestra "Khamaun",
conductor A. Mamedov	3.40
19.	Dhzavan ragsi (Youth Dance)
Z. Mirzoev (accordion), Folk instruments orchestra	3.16
Total time: 70.44		
Recordings from 1973–1987		

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ МУЗЫКА

Антология народной музыки. Душа народа

1.	Достлуг рэгси (Танец дружбы)
Ф. Гусейнов (кларнет), Оркестр народных инструментов	3.59
2.	Назлана, назлана (Кокетливо)
С. Исмаилова (вокал), Ансамбль народных инструментов «Араз»,
х/р А. Абдуллаев	3.38
3.	Танцевальные мелодии
В. Мирзоев (кларнет), Оркестр народных инструментов	2.29
4.	Шур ахагинда (Мугам)
К. Джалилов (гобой), Ансамбль народных инструментов	5.05
5.	Гурбан олум (Буду жертвой твоей)
Ашуг С. Расулов в собственном сопровождении на сазе,
Р. Рустамов (балабан)	4.27
6.	Бахор рэгси (Весенний танец)
Г. Гасанов (гармонь), Ансамбль народных инструментов	3.08
7.	Гезалляр (Красавицы)
С. Исмаилова (вокал), Ансамбль народных инструментов «Араз»,
х/р А. Абдуллаев	3.18
8.	Яр Бизе гонаг гелчджем
(Любимая к нам в гости придет)
Б. Гишимов (вокал), Ансамбль народных инструментов
п/у Б. Мансурова	2.26
9.	Танцевальные ритмы Азербайджана
Т. Гусейнов (нагара)	5.32
10.	Гайтагы (Лезгинка)
М. Агаев (гармонь), В. Алиев (нагара)	2.51
11.	Рэгс (Танец)
Ф. Гусейнов (кларнет), Оркестр народных инструментов	3.15
12.	О сюрмели гезлярин
(Эти подведенные сурьмой глаза)
А. Мехтиев (вокал), Ансамбль народных инструментов
п/у Б. Мансурова	2.32
13.	Вагзалы (Народный танец)
М. Агаев (гармонь), Б. Мурадов (нагара)	4.37
14.	Сары бюльбюль (Желтый соловей)
С. Исмаилова (вокал), Ансамбль народных инструментов «Араз»,
х/р А. Абдуллаев	3.47
15.	Шур тэснифи (Мугам)
А. Мамедов, Оркестр народных инструментов «Хамаюн»
п/у А. Мамедова	3.53
16.	Сегах (Мугам)
К. Джалилов (гобой), Ансамбль народных инструментов	4.03
17.	Таныдым (Узнал)
Ашуг И. Рустамов в собственном сопровождении на сазе,
Р. Рустамов (балабан)	4.39
18.	Мэхрибан хеким (Доброжелательный лекарь)
А. Мамедов, Оркестр народных инструментов «Хамаюн»
п/у А. Мамедова	3.40
19.	Джаван рэгси (Молодежный танец)
З. Мирзоев (гармонь), Оркестр народных инструментов	3.16

Общее время звучания: 70.44

Записи 1973-1987 гг.

