

Ленай СЕИДАЛИ-ЗАДЕ

Магистр Бакинской Хореографической Академии

Научный руководитель: доктор культурологии,

Доцент Нигяр Эфендиева

Адрес: AZ1014, Баку, Насиминский район, ул. Рашида Бейбутова 75

Email: lseidalizade@gmail.com

DOI: 10.62440/AMK2024-1.s.92-102

РОЗА ДЖАЛИЛОВА И ПРИВНЕСЕННЫЕ ЕЮ РЕФОРМЫ В АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТАНЕЦ

***Аннотация:** Статья посвящена исследованию творческого наследия и влияния Розы Джалиловой на развитие хореографического искусства в Азербайджане. Статья анализирует методику преподавания и постановки танцев Розы Джалиловой, а также раскрывает её вклад в реформирование хореографии, особенно в синтезе классического балета с народным фольклорным танцем. Исследуются реформы, произошедшие в хореографическом искусстве с приходом Розы Джалиловой в коллектив Ансамбля песни и танца в 1949 году. Особое внимание уделяется её влиянию на развитие танцевального искусства в Баку и других регионах Азербайджана. В статье анализируется роль созданного ею в 1988 году Ансамбля песни и танца "Гюлистан" в популяризации азербайджанского народного танца как внутри страны, так и за её пределами.*

***Ключевые слова:** народно-сценический танец, балет, фольклор, синтез, хореография, искусство, балетмейстер, танцевальный ансамбль, Гюлистан*

В течении столетий азербайджанский танец прошел длительный путь становления и развития, адаптируясь под требования эпохи. В 1938 году выдающийся азербайджанский композитор, основоположник современного профессионального музыкального искусства Азербайджана Узеир Гаджибейли создает первый музыкально-хореографический коллектив – Ансамбль песни и пляски (ныне: Азербайджанский государственный ансамбль песни и танца имени Фикрета Амирова). Это событие можно считать точкой отсчета развития азербайджанского национального сценического танца. На протяжении многих лет ансамбль возвращивал талантливых танцоров; сам танец также претерпевал изменения и развивался.

Одной из самых ярких и запоминающихся исполнительниц, а впоследствии и руководителей Ансамбля песни и танца по праву считается Роза Джалилова. Именно она является первой профессиональной танцов-

щицей коллектива: к началу карьеры в ансамбле у нее уже были за спиной как годы учебы в балетной школе, так и два года опыта работы в Театре Оперы и балета. Р.Джалилова является важной фигурой в истории современного танца, и её вклад в развитие этого искусства несомненен. Изучение её жизни, работы и влияния помогает лучше понять развитие танцевальной культуры в различных контекстах, что может стать примером настойчивости, творческого вдохновения и преданности своему искусству и вдохновлять молодых танцоров и хореографов на стремление к профессиональному росту и самовыражению в искусстве танца.

Р.Джалилова внесла свой вклад не только в культуру нашей страны и региона. Изучение её творческого пути помогает расширить наше понимание разнообразия танцевальных традиций и культурных контекстов. Как женщина-хореограф Р.Джалилова также становится символом борьбы за равноправие и признания женщин в мире искусства. Её история подчёркивает важность признания и уважения достижений женщин в сферах, которые традиционно считаются мужскими доменами.

По инициативе основоположников азербайджанской профессиональной музыки Узеира Гаджибейли и Муслима Магомаева и согласно постановлению коллегии Комиссариата народного просвещения Азербайджанской ССР 18 августа 1923 года в Баку была открыта студия ритма и танца с 4-летним сроком обучения. Несколькими годами ранее, а именно в 1920 году, в Баку была сформирована труппа Азербайджанского государственного театра (позднее Театр оперы и балета). Поэтому создание профессионального фундаментального учебного заведения для танцоров было обусловлено не только велением времени, но и необходимостью.

О тогдашнем БХУ можно прочитать в энциклопедии “Балет” Юрия Григоровича следующее: *“В 1923 в Баку была создана хореографическая студия (с 4-летним сроком обучения), преобразованная в 1933 в Балетную школу, с 1936 – Хореографический техникум, затем Бакинское хореографическое училище (с 9-летним сроком обучения). Со 2-го класса учащиеся выступают в спектаклях Театра им. Ахундова. Бакинское хореографическое училище выпустило (1978) свыше 300 артистов балета. Среди них: Г.Алмасзаде, Л.Векилова, К.Баташов, Р.Джалилова, Р.Ахундова, М.Мамедов, Г.Георгии, Ю.Кузнецов, В.Цигнадзе, И.Михайличенко. Многие выпускники училища работают в театрах и ансамблях различных республик. Почти все педагоги училища — его воспитанники: Алмасзаде, Векилова, И.Кагарлицкая, А.Акопов, Х.Зульфугарова, А. Таирова (в 1947-78 директор) и др”* [5].

Как видно из вышенаписанной цитаты, среди ключевых выпускников Бакинское хореографическое училища фигурирует имя Р.Джалиловой.

Во время урока классического танца – из личного архива Р.Джалиловой

Артисты Ансамбля песни и пляски после концерта

Роза Джалилова родилась 17 мая 1929 года. В 1947 году она оканчивает балетную школу и в 1949 году по собственной инициативе решает перейти на работу в Государственную филармонию. Основной причиной этому являлась её безграничная любовь к народной музыке и танцам, азербайджанской культуре и фольклору. Её приход в Ансамбль песни и пляски уже сам по себе был знаменательным. Ведь она стала первой дипломированной исполнительницей труппы. Плавные линии рук, правильно поставленный корпус, техничность ног наравне с природной красотой, артистичностью и музыкальностью заметно выделяли её на фоне всего коллектива.

Роза Джалилова, исполняя азербайджанские танцы, начинает привносить в традиционные элементы классику, тем самым совершенствуя как свое исполнение, так и исполнение других танцовщиц, для которых она стала примером. В кратчайшие сроки она становится солисткой ансамбля и на-

чинает разъезжать с гастрольями по всему миру. В те далекие послевоенные годы не каждому выпадала такая счастливая возможность и удача. Профессиональная подготовка, техническая оснащенность позволяют Р.Джалиловой во время гастролей изучать танцы других народов мира.

Ансамбль песни и танца, 1950-ые года, солистка – Р.Джалилова

Она – первая, кто завозит и демонстрирует на азербайджанской сцене танцы других народов мира, научившись им у носителей культуры: первым танцем, пополнившим как репертуар исполнительницы, так и репертуар ансамбля, стал бенгальский танец. Годы спустя народный художник Азербайджанской ССР Бёюкага Мирзазаде, вдохновившись этим танцем, создает одну из своих известных работ – «Танцовщица».

Бёюкага Мирзазаде, “Танцовщица”

(Корифеи азербайджанского танца. Слева направо: Народные артисты – Р.Джалилова, А.Абдуллаев, А.Дильбази)

До 1965 года Роза Джалилова работает в Ансамбле песни и пляски солисткой, и в том же году её назначают руководителем ансамбля. В этот период во всей красе раскрывается её талант балетмейстера, и можно смело назвать этот период временем реформ, как в постановках танцев, так и в изменении качества исполнения танцоров.

Проводя анализ постановок танцев Розы Джалиловой, можно увидеть, что балетмейстер создавала танцы следуя законам драматургии, максимально подчеркивая красоту музыки, придумывая интересные рисунки и создавая новые движения, до тех пор никогда не используемые в азербайджанских танцах. Наравне с модернизацией и усовершенствованием, Р. Джалилова в процессе работы сохраняла особый шарм, присущий азербайджанскому фольклору, уделяя внимание тому, чтобы азербайджанский народный танец не терял свой облик, но при этом становился технически совершеннее.

В годы работы балетмейстером, Роза Джалилова ставит такие яркие танцы, как “*Ağ çiçək*”, (“*Белый цветок*”), “*Dumalar*” (“*Журавли*”), “*İran poeması*” (“*Иранская поэма*”), “*Muleyli*” (“*Мулейли*”) – последние два – по просьбе легендарного маэстро Ниязи – и многие другие. Эти танцы завоевали любовь аудитории, причем не только в Азербайджане, но и за его пределами.

Танец “*Ağ çičяк*” (авторы: композитор Эмин Сабитоглы и поэт Наби Хазри) привнес инновацию в танцевальное искусство. В этой композиции все движения находят свой отклик в словах песни, тем самым создавая синтез танца и песни. Впервые тут используются такие балетные движения, как “*па-де-бурре*” (“*pas-de-bourree*”), “*глиссад*” (“*glissade*”) и “*арабеск*” (“*arabesque*”). Этот танец по-новому открыл возможности азербайджанского танца, войдя в Золотой Фонд. И даже спустя десятки лет, он не теряет своей актуальности; к нему вновь и вновь обращаются как исполнители, так и педагоги, со всех стран мира при этом не меняя оригинальную хореографию.

Р.Джалилова, как хореограф, учитывала все основополагающие составляющие танца – начиная с мимики, лексики, жестов, заканчивая общей композицией, костюмами, реквизитами. Большое внимание Р.Джалилова уделяла драматургии своих танцев.

Драматургия может использоваться для создания впечатляющих визуальных эффектов на сцене. Это может включать в себя изменения освеще-

С Народной артисткой АР
Джамилей Байрамовой

ния, использование реквизита, костюмов и декораций, которые подчеркивают и дополняют движения танцоров. Этому принципа Р.Джалилова придерживалась уже будучи, как балетмейстер, например в своей постановке “Durnalar” (“Журавли”) на музыку Джахангира Джахангирова и слова Молла Панах Вагифа. Сама продумав эскизы костюмов, она облачила своих подопечных исполнительниц в белые, легкие костюмы с широкими рукавами, словно это журавлиные крылья, а рисунки на сцене напоминали птичий клин – линейное V-образное построение углом вперед группы или стаи перелётных птиц, что создавало у зрителей иллюзию полета птичьей стаи (1981).

(Р.Джалилова во время репетиции в Государственном ансамбле танца)

Помимо блестящей карьеры танцовщицы и балетмейстера, Роза Джалилова сыграла огромную роль и как педагог. Свою педагогическую деятельность она начала с создания коллективов из профессиональных танцоров, а затем, усложнив себе задачу, организовала танцевальный коллектив из непрофессионалов. Так, в 1988 году Р.Джалилова создает коллектив "Гюлистан", в котором танцевали люди, влюбленные в танец, но не имеющие хореографическую подготовку. В результате колоссального труда ей удалось поднять ансамбль на достаточно высокий профессиональный уровень.

В начале 1990-х годов Р.Джалилова со своим коллективом приняли участие в Международном фольклорном фестивале фестивале "Хары – бюльбюль" в Шуше, где познакомились с коллективом из США, руководителем которого была Роза Тернер. Тернер, очарованная творчеством коллектива Р. Джалиловой, пригласила их в США; и в 1991 году коллектив "Гюлистан" выступил на фестивале в Америке, в штате Флорида. Это был

первый коллектив из Азербайджана, который отправился покорять другой континент. И открытие фестиваля, и завершающий гала-концерт сопровождался яркими постановками Р. Джалиловой. За довольно краткие сроки были поставлены десятки разнообразных по стилистике и настроению танцев, среди которых сюита “Здравствуй, Азербайджан!” (“*Salam, Azərbaycan!*” *süitəsi*), “Танец с бубном” (“*Qavalla rəqs*”), “Сямяни” (“*Səmənî*”), “Мулейли” (“*Muleyli*”), “Джамиля” (“*Cəmilə*”) и другие.

В 1990 году по приглашению городского муниципалитета Газиантепа, Ансамбль песни и танца “Гюлистан” под руководством Р.Джалиловой отправляются на мероприятие под названием “Дни спасения” (“*Qurtuluş günləri*”). Наравне с танцорами, в эту поездку отправились такие вокалисты, как Идрис Мехдиев, Рафиг Алиев, Кямаля Рагимли и Рауф Адыгезалов. Может создаться вопрос, почему так много вокалистов, если основной целью ансамбля было продемонстрировать красоту азербайджанских танцев.

Идейность подобных синтезов хореографии и вокала была в том, что Р.Джалилова во время постановок танцев часто обращалась к различным песням. В таких случаях, сюжет и элементы танцев были тесно связаны со словами песни, что существенно выделяло и усилило эффект восприятия произведения зрителями. А в случае со своим танцевальным ансамблем, Р.Джалиловой хотелось продемонстрировать не только красоту музыки, но и богатство авторских и народных песен

Танцевальный ансамбль “Гюлистан” до сегодняшнего дня продолжает активную деятельность, выбрав для себя основной целью развитие танцевального искусства в Азербайджане, причем направления ансамбля расширились - появились также детские группы.

Согласно постановлению Совета Министров Азербайджанской ССР № 165 от 16 апреля 1979 года «О дальнейшем развитии художественного самодеятельного творчества», приказом Министерства культуры Азербайджанской ССР от 1 сентября в 1980 году создан Научно-методический центр.

После ухода из Государственного ансамбля песни и танца в 1974-ом, спустя определенное время Р.Джалилова получила приглашение работать методистом, а далее - главным балетмейстером в ново-открывшемся центре, основной целью которого было исследования фольклора. Этот период можно ознаменовать как период становления и развития самодеятельного хореографического творчества в Азербайджане и его регионах в советский период, а также возможность для молодых ребят из провинций и студентов города Баку раскрыть свои творческие потенциалы и развить свои творческие личности в самодеятельных коллективах.

Эту возможность для них раскрывала и Р.Джалилова и, конечно, в те года её имя было знаковым и известным во всем Азербайджане и не только. Как результат, как только в том или ином районе объявлялся просмотр для

набора в танцевальные ансамбли и жители узнавали, что руководить процессом будет Р.Джалилова, у дверей Домов Культуры образовывалась очередь.

Для Р.Джалиловой самой важной целью было научить молодежь исполнять азербайджанский народный танец правильно и грамотно. Потому что азербайджанский танец у девушек был символом грации, изящества и кокетства, а у мужчин – отваги, храбрости и благородства, и все это надо было показывать в своем исполнении. Одержимая этой мыслью, Р.Джалилова разъезжает один за одним по городам страны, – Масаллы, Ленкорань, Шамаха, Джабраил, Сальян – создавая танцевальные кружки и ансамбли.

Однако на этом она не считала свою миссию выполненной – выделялся бюджет, шились костюмы и полным ходом шла подготовка к первым гастролям каждого из ансамблей. Таким образом, созданный в Масаллы коллектив “Халай” полетел в Ирак и Турцию, народный ансамбль Шарура “Яллы” в Польшу и так далее.

В 1983 году Роза Джалилова и композитор Рамиз Миришли получают направление в Нахичеванскую Автономную Республику. Рамиз Миришли назначается художественным руководителем, а Роза Джалилова – куратором и руководителем народного ансамбля Шарура “Яллы”. Танец яллы, являющийся символом Нахичевани, исполняли на отличном уровне абсолютно все танцоры ансамбля, не было ни одного человека, не знающего технику исполнения яллы, однако главной задачей Розы Джалиловой, на протяжении своего пребывания там, являлось научить исполнителей другим азербайджанским танцам, где свой счет, шаг, позиции рук и другие ритмы.

Депутат Милли меджлиса Фаттах Гейдаров, который в то время занимал должность министра культуры Нахичеванской автономной республики, всячески поддерживал все инициативы Р.Джалиловой и несмотря на то, что было потрачено достаточно времени, репертуар Шарурского ансамбля был значительно расширен и коллектив начал получать приглашения на выступления на различных государственных концертах. В 1954 году Роза Джалилова организовывает поездку в Польшу, город Зелена-Гура на XI Международный фестиваль, где ансамбль получает звание лауреата.

“...Ансамбль стал лауреатом международного фольклорного фестиваля, проводившего в 1984 году в Зелена-Гура в Польше. Именно в тот период был на Всесоюзном телевидении был представлен фильм “Яллы Шарура”. За всеми успехами этого коллектива стояли труды таких мастеров танца, как Камиль Дадашев, Гамэр Алмасзаде, Роза Джалилова и др.” [2, с. 5.]

Роза Джалилова разъезжала по городам и отдаленным районам Азербайджана, изучая фольклор разных местностей и создавая там танцевальные коллективы, которые впоследствии активно гастролировали, тем самым создавая почву для популяризации азербайджанского музыкального и танцевального искусства на различных международных мероприятиях и

фестивалях. Коллективы, созданные Р.Джалиловой в Нахичевани, Масаллы, Лерике, Шеки, Гяндже и других городах, успешно представляли Азербайджан в Чехословакии, Польше, Турции, России и т.д.

Р.Джалилова со своими студентками

Роза Джалилова можно смело назвать экспериментатором. Именно она впервые ставит танец на музыку мугамов, что являлось новым и необычным для того времени культурным явлением: глубокое музыкальное чутье и безмерная любовь к фольклору позволяла ей создавать шедевр за шедевром и в этих постановках.

С Заслуженной артисткой АР Этери Джафаровой. Во время урока

До сих пор Роза Джалилова создает новые, красивые постановки, в присущей ей манере. Балетмейстер усложняет танцы под стать требованиям нынешнего времени. Однако почерк её постановок узнаваем и любим. В них

заложена как история, так и особый колорит азербайджанского фольклора. В женских движениях постановок Р.Джалиловой особое внимание уделяется женственности и изящности, и вместе с тем пластичности и мягкости рук.

За последние годы в исполнении азербайджанских танцовщиц наблюдалась тенденция на абсолютно ровные, прямые линии рук и холодный взгляд. Однако, по словам Р.Джалиловой, ни при каких условиях нельзя забывать о плавности в движениях, стеснительности и кокетстве, присущих азербайджанской девушке, о выражении глаз.

Таким образом, основываясь на исследованной информации, можно заключить, что Роза Джалилова была не просто хореографом-постановщиком, но и хранительницей традиций и обычаев азербайджанского народного танца. При этом её классическое образование нисколько не мешало ей и не отвлекало от добавления фольклора в постановки, а, наоборот, только добавляло профессионализма и эстетики.

Роза Джалилова в своем интервью газете «Зеркало» подчеркивает: *“В начале жизненного пути мне было важно не отпускать от себя три важных для моей души составляющих – красоту, духовность и творчество, и их я обрела в танце. Избрав путь красоты, духовности и творчества, я научилась жить, танцуя”*.

В этих словах – суть жизненной и творческой позиции корифея, живой легенды азербайджанского танца. И эта позиция должна послужить примером для современников и будущих поколений танцоров, артистов и, в целом, всех творческих людей.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Çəmənli Mustafa. Səhnəmizin Ağ çiçəyi. G.Ələkbərqızı; Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirli- yi.- Bakı: Aspoliqraf, 2017.- 192 s.
2. Məmmədov Məmməd. Şərur yallısı - Naxçıvanın tacı.// Həftə içi.- 2010.- 26-29 iyun.- S. 5
3. Sərgi salonlarında Hindistan tablolarında. // Ədəbiyyat və İncəsənət. -1981.-19 avqust
4. Микеладзе Галина. Будни и праздники балетной школы// Каспий.-2016.- 5 марта. - С.16-17.
5. Балет: энциклопедия. / Гл. ред. Ю. Н. Григорович.- М.: Советская энциклопедия, 1981.- 623 стр. с илл.
6. Мой путь - красота, духовность и творчество. // Зеркало. - 2007.- 3 ноября.- С. 25.

Lenay SEYİDƏLİ-ZADƏ

Bakı Xoreoqrafiya Akademiyasının magistri

ROZA CƏLİLOVA VƏ ONUN AZƏRBAYCAN MİLLİ RƏQSİNƏ GƏTİRDİYİ İSLAHATLAR

***Xülasə:** Məqalə Roza Cəlilovanın yaradıcılıq yolunun tədqiqinə, onun rəqslərin tədrisi və səhnələşdirilməsi metodikalarının təhlilinə, Azərbaycan xoreoqrafiya sənətində islahatlar müəllifi kimi fenomeninin açılmasına həsr olunub. Məqalədə 1949-cu ildə R.Cəlilovanın Mahnu və Rəqs Ansamblına gəlişi ilə klassik baletin xalq rəqsi ilə sintezi, Bakıda və Azərbaycanın regionlarında rəqs sənətinin inkişafına təsiri tədqiq edilir. Məqalə eyni zamanda 1988-ci ildə R.Cəlilovanın yaratdığı “Gülüstan” Mahnu və Rəqs Ansamblını və həmin ansamblın Azərbaycan xalq rəqsinin təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüduqlarından kənar da məşhurlaşmasındakı rolunu təhlil edir.*

***Açar sözlər:** xalq-səhnə rəqsi, balet, folklor, sintez, xoreoqrafiya, incəsənət, baletmeyster, rəqs ansamblı, Gülüstan*

Lenay SEİDALI-ZADE

Master of Baku Choreographic Academy

ROZA JALILOVA AND THE REFORMES BROUGHT BY HER INTO THE AZERBAIJAN NATIONAL DANCE

***Abstract:** The article delves into the multifaceted journey of R. Jalilova, exploring her creative trajectory, pedagogical methods, and significant contributions to the choreographic world of Azerbaijan. It meticulously examines the transformative impact of Jalilova's tenure in the Song and Dance Ensemble since 1949, particularly her pioneering efforts in synthesizing classical ballet with indigenous folk-dance forms. A central focus is on Jalilova's role as a catalyst for reforms within Azerbaijani choreography, wherein her innovative approach reshaped traditional dance practices and elevated them to new artistic heights. Through a comprehensive analysis, the article illuminates the nuanced intricacies of her teaching methodologies and choreographic techniques, shedding light on the evolution of Azerbaijani dance under her guidance. A pivotal moment in Jalilova's legacy is the establishment of the Gulistan Song and Dance Ensemble in 1988, an endeavor that serves as a testament to her enduring influence. The ensemble's inception not only served as a platform for showcasing the rich tapestry of Azerbaijani folk dances but also played a pivotal role in propagating these cultural treasures both domestically and internationally. By meticulously dissecting Jalilova's contributions, the article underscores her pivotal role in the revitalization and global dissemination of Azerbaijani folk dance, thus cementing her status as a seminal figure in the annals of Azerbaijani cultural history.*

***Keywords:** folk stage dance, ballet, folk, synthesis, choreography, art, choreographer, dance ensemble, Gulistan*

Rəyçilər: sənətsünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, professor Zümrüd Axundova-Dadaşzadə
kulturologiya elmləri doktoru, dosent Nigar Əfəndiyeva