

ЭТНОКОМПОНЕНТ В ТВОРЧЕСТВЕ МОЛОДЫХ КОМПОЗИТОРОВ ТАТАРСТАНА

Аннотация. Архаические напевы, танцевальные и инструментальные наигрыши, эпические традиции татар легли в основу творчества многих молодых татарских композиторов, среди которых Эльмира Галимова и Радик Салимов. Создавая современные национальные произведения, они смело экспериментируют: соединяют разные стили, привлекают этнические инструменты, проводят эксперименты в области сценической и электронной музыки, активно пропагандируют музыкальные традиции своего народа.

Abstract. Archaic tunes, dance and instrumental joggings, epic traditions of the Tatars formed the basis for the work of many young Tatar composers, among them Elmira Galimova and Radik Salimov. Creating modern national works, they boldly experiment: they combine different styles, ethnic instruments of the Tatars, they conduct experiments in the field of stage and electronic music, actively promote the musical traditions of their people.

Ключевые слова: музыкальное искусство, татарский фольклор, творчество, композитор

Key words: musical art, Tatar folklore, creative work, composer

Значимая роль в культурном наследии каждого народа принадлежит этномузыкальным традициям, являющимся отражением исторической памяти и мудрости, важной предпосылкой сохранения и развития национальной культуры. Музыкальный фольклор татар представляет собой многообразное явление: образцы деревенского песенного фольклора, детский фольклор, протяжные, лирические и короткие песни, такмаки, частушки, обрядовые, свадебные напевы, жанры распевного чтения, байты и мунаджаты. Архаические напевы, танцевальные и инструментальные наигрыши, эпические традиции татар легли в основу произведений многих композиторов Республики Татарстан. Активную творческую, научную, образовательную и общественную деятельность на основе татарского фольклора вели не только классики (Салих Сайдашев, Назиб Жиганов, Мансур Музафаров, Александр Ключарев и др.), но и современные композиторы Татарстана (Резеда Ахиярова, Лорэнс Блинов, Ренат Еникеев, Леонид Любовский, Анвар Шарафеев, Светлана Зорюкова, Ильгам Байтиряк, Ренат Хакимов, Эльмира Галимова, Юля Бек, Радик Салимов, Эльмир Низамов, Алсу Сунгатуллина и др.). Большое влияние на развитие композиторского стиля, духовной составляющей, творческих идей и техник письма современных композиторов Татарстана оказала наша соотечественница София Губайдулина. Особое место среди молодых авторов занимает творчество Радика Салимова и Эльмиры Галимовой.

Главная идея творчества Радика Салимова (р. 1975) заключается в синтезе татарского музыкального фольклора, традиций классической музыки и художественных достижений современных популярных течений. Его с детства привлекали народные инструменты: он играет на баяне, курае (разновидность продольной флейты), цитре, владеет электронными инструментами, такими, как бас-гитара, синтезатор. Все это позволяет композитору в своих произведениях сочетать элементы национального фольклора с новейшими электроакустическими композиторскими техниками.

Показательны в этом плане его первый татарский этномюзикл «Семь жемчужин», «Пьеса для курая и симфонического оркестра», «Ирландский сабантуй» и другие произведения, где Р. Салимов соединяет различные стилевые направления (этника, джаз, нью-эйдж, поп-музыка, степ), новые сценические формы (шоу, перформанс, видеоинсталляция), выступая первопроходцем в данных областях татарской культуры. Интерес представляют его хореографическая композиция «Имматра» для ударных и электроники, Симфоническая поэма, балет в 5 частях «Шаг в пустоту», Струнный квартет

«Штрихи к автопортрету»; «Птицы» для электроники и виброфона; электронно-хореографическая композиция «Пианофрения»; электронно-хореографическая композиция «Между временем и вечностью»; струнный квартет «Sabah», монолог для флейты «Зов»; музыка к фильмам: «Бибинур», «121», «Фарида» и др. [Звуковое 2014].

Ярким событием в творческой жизни композитора стало создание в 2006 году нового сценического жанра в татарской музыкальной культуре – этно-мюзикла «Семь жемчужин», где он выступил в качестве автора идеи, сценариста, аранжировщика, композитора и исполнителя. Автор поведал нам, что идея этого произведения родилась во время чтения книги «Откровения» Иоанна Богослова, где есть послание Всевышнего семи Церквам. При этом цифра «семь» представилась Радик Салимову в виде семи жемчужин: народ обретает семь жемчужин, среди которых основополагающие ценности всего человечества – любовь к Матери, любовь к Родине, любовь к Ближнему. Каждая жемчужина выстроена в логический ряд, обрамленный сюжетной линией.

Задача мюзикла – приоткрыть интерес к этим извечным ценностям и показать их в новом ключе. В основу произведения положена легенда о юноше по имени Рамай, который влюбляется в прекрасную девушку. По представлению композитора, первая жемчужина – это дающийся с молоком матери звук колыбельной, когда первые песенные интонации приходят через вибрации от матери к ребенку, поэтому первая жемчужина так и называется «Моң» – «Пение» или «Колыбельная». В татарской музыкальной культуре песенная традиция «моң» – это исполнительский феномен, отражающий проникновенное звучание голоса, владение мелизматикой и кантиленой. Вторая жемчужина – «Труд»; третья – «Любовь к природе», четвертая – «Любовь к Родине». Особое место занимает пятая жемчужина «Иман», олицетворяющая собой Веру. По сюжету главный герой погибает, но воскресает через Веру, в результате чего Всевышний посылает ему суженую. Мораль такова: Человек должен сначала обрести гармонию с Богом и только после этого строить личные отношения. Из этого вытекают шестая жемчужина «Любовь» и седьмая жемчужина – «Саям» – «Дружба и Мир». Татары – нация, которая родилась в мирном содружестве и добрососедстве множества народов Поволжья. Семь жемчужин – это семь добродетелей, основы мудрости татарского народа.

В постановке мюзикла одновременно использованы средства выразительности трех инструментальных составов: симфонического оркестра, оркестр народных инструментов, большой группы электронных инструментов, а также хора и балета ансамбля песни и танца.

Показательно, что данная идея о семи жемчужинах стала важным элементом культурно-образовательной политики региона. Радик Салимов участвовал в разработке обучающей компьютерной программы «Семь жемчужин», а также приложения «Семь жемчужин», которое с помощью смартфона поможет «оживить» иллюстрации к одноименной книге на татарском, русском и английском языках в виде стихов и рассказов [Семь 2017]. Слегка поворачивая экран, можно рассмотреть ставшие трёхмерными картинки с разных сторон и заставить их двигаться – молот ударит по наковальне, печь приготовит кушанье, а вышитые на подушке цветы, вспорхнут и закружатся в танце [Компьютерное 2017]. История татарского народа здесь преподнесена в виде татарской легенды, главный смысл которой, заключается в следующем: в течение многих веков народ собирает ожерелье – бусы, и каждое поколение добавляет свою уникальную бусинку.

По мнению другого молодого композитора Татарстана – Эльмиры Галимовой, музыкальное произведение – это душа художника, одухотворенная поэзией, музыкой, живописью, хореографией, архитектурой. Для этого композитора музыка – это разговор о душе в виде метафоры, в которой присутствуют два смысла – реальный и воображаемый.

Композитор убеждена, что жизнь произведений – в их звучании и восприятии слушателями. Она не боится рисковать в музыкально-творческом плане и открывает абсолютно новые страницы в татарской классической музыке: арт-опера «Сююмбике Канаты» («Крыло Сююмбике»); оратория «Изге Ядкәр» («Священная память»);

«Рапсодия» для баяна и камерного оркестра: «Этно-фантазия» для саксофона и камерного оркестра и др.

В арт-опере «Крыло Сююмбике» (2011), представляющей собой синтез музыки, хореографии и театра с применением компьютерных технологий и свето-видеопрограммы, весь сюжет передают всего два образа: Сююмбике и Ворон, которые через музыкальный диалог пытаются осмыслить философские истины жизни и ценностей своего народа. Новаторство данного сочинения выражается в смелом использовании современной техники композиторского письма сквозь призму национальных интонаций, трансформации классических норм оперного искусства, трактовке новых методов оркестровки.

Оратория «Изге ядкәр» (2010) для солистов, хора и камерного оркестра, в семи частях (либретто Р. Батуллы), посвящена 1000-летию Казани. Данное произведение обращено к историческим событиям 1552 года: взятию Казани Иваном Грозным.

Используя музыкально-этнографические сюжеты, воплощающие исторические темы, образы и национальные традиции татарского народа, Эльмира Галимова стремится проникнуть в глубинную суть татарского фольклора, в том числе музыкального сопровождения обрядов: строительство дома, гостевой ритуал, свадебный обряд, проводы солдата, похоронно-поминальная обрядность и др. Так, в Гимне для симфонического оркестра «Ак канатлы шагыйрь» («Белокрылый поэт») (2011), написанного к церемонии открытия памятника Г. Тукая в Москве, композитор использует цитаты и вычленяет мелодические сегменты из татарских народных песен на стихи великого татарского поэта «И, туган тел», «Тәфтиләү» и «Әллүки» [Галимова 2011]. Все это в современной оркестровке композитора звучит оригинально, не теряя при этом своей национальной идентичности.

Музыкальное новаторство композитора воплотилось в «Этно-фантазии» для саксофона и камерного оркестра – это музыкальная картина, написанная специально для программы авторского концерта в 2010 году. В этом сочинении композитор выбирает путь стилизации музыкального материала, близкий к жанрам традиционного фольклора. В частности, композитор выбирает манеру изложения мелодической линии в жанре лирической песни татар (озын көй) и претворяет ритмические фабулы жанров книжного напева (баиты и мунаджаты). Как говорит в интервью сама композитор: Это довольно смелая попытка изложить фольклорный материал в оркестровке камерного оркестра и солирующего духового инструмента (саксофон), в интересном воплощении оркестровой ткани, где слышны 2-3 музыкальные линии, идущие параллельно, но в тоже время объединенные полифоническими связками». В средней части «Этно-фантазии» композитор цитирует песню Абдуллы Кротова, из которой вычленяет и развивает небольшие мотивы, а ритмическая основа песни помогает сформировать общую линию разработки [Галимова 2010]. В финальном разделе «Этнофантазии» композитор возвращается к начальной лейттеме, которая звучит в характере колыбельной, в интонационном плане напоминая жанр баита.

Среди других произведений Эльмиры Галимовой, претворяющих этномузыкальные традиции своего народа, – Симфоническая картина «Науруз»; Концертино для аккордеона и оркестра народных инструментов; «Мозаика» для квартета деревянно-духовых; «Караван» для кларнета, ударных, фортепиано и камерного оркестра, песни и романсы для голоса, и др. В нашей беседе композитор подчеркнула: «В своей музыке я опираюсь на синтез жанров и на татарский национальный мелос: татар моңы, древние мотивы наших предков, но в современной подаче. Все виды искусства, переплетаясь друг с другом, создают нечто новое, интересное, поэтому без симбиоза искусств и философского осмысления традиций своего народа я не представляю развитие современной музыки».

Таким образом, молодые композиторы Татарстана, стремясь проникнуть в глубины татарского фольклора, считают необходимым не только создавать современную музыку, но и различными способами исследовать, популяризировать и пропагандировать

этномузыкальные традиции своего народа. Обогащение молодыми композиторами Татарстана традиционных композиторских техник, поиск и отработка новых выразительных средств, стилей и жанров, использование традиционных, классических и электронных музыкальных инструментов способствует сохранению, развитию, и новаторскому воплощению татарского музыкального фольклора в разных жанрах симфонической, сценической, камерно-инструментальной, фортепианной, вокальной и хоровой музыки.

Активная общественная деятельность и авторский взгляд Радика Салимова и Эльмиры Галимовой на раскрытие идеи и исполнительской трактовки своих произведений значительно обогащает процесс их изучения и популяризации, позволяет адекватно воспринимать и глубже понимать художественный замысел, а также повышает социокультурную и образовательную значимость творчества композиторов.

ЛИТЕРАТУРА

Звуковое пространство композиторов Татарстана. Казань, 2014. 275 с.

Семь жемчужин. Казань, 2017. 96 с.

Компьютерное приложение «Семь жемчужин», Казань, 2017. Электронный ресурс:
<http://xn--e1aacbkuck2az7b4c.xn--p1ai/>

Галимова Э.М. Гимн для симфонического оркестра «Ак канатлы шагыйрь». Рукопись. Казань, 2011.

Галимова Э.М. «Этно-фантазия» для саксофона и камерного оркестра. Рукопись. Казань, 2010