

*Стальмакова Людмила Николаевна,
преподаватель по классу фортепиано
МАУДО «ДШИ №13 (т)» г. Набережные Челны*

Творчество современных татарских композиторов на основе традиций народов Поволжья

Поволжье - один из уникальнейших многонациональных регионов России, на территории которого на протяжении многих веков взаимодействуют славянские (русские), финно-угорские (марийцы, удмурты, мордва) и тюркские (татары, чуваша) народы. Это регион - целостное поликультурное пространство, характеризующееся условным пограничьем исторически сложившихся позитивных взаимоотношений ислама и христианства в сочетании с некоторыми сохранившимися формами язычества. Изучение этнокультуры народов Поволжья, знакомство с празднично-обрядовыми и семейно-бытовыми обычаями, религиозными представлениями, устным литературным творчеством, декоративно-прикладным искусством, промыслами, танцами, народными играми разных народов позволяет постичь и транслировать в новых образцах профессиональной культуры самобытные национальные и общечеловеческие ценности и традиции.

Одним из крупнейших центров Поволжского региона является Республика Татарстан, на её территории протекают одни из самых крупных рек Европы - Волга и Кама, здесь в добрососедских отношениях проживает 8 национальностей (самые многочисленные - татары, русские, марийцы и чуваша) и несколько конфессий. Основой творчества многих современных композиторов Республики Татарстан являются этномызыкальные традиции народов Поволжья: архаические, трудовые, семейные, обрядовые, праздничные и другие напевы, инструментальные наигрыши и танцевальная музыка. Так, Анатолий Луппов обращается в основном к марийскому, русскому и татарскому этноматериалу. Рашид Калимуллин, органично впитавший татарские этнокультурные истоки, создаёт произведения, сочетающие национальное и поликультурное звучание. Леонид Любовский - мастер полифонической обработки народных напевов разных народов создаёт произведения космополитичного характера. Используя жанровые, интонационные и стилистические особенности народных мелодий, их музыкальное, поэтическое и ценностное содержание эти и другие современные татарские композиторы (Ренат Хакимов, Наталья Варламова, Эльмир Низамов, Радик Салимов) создают высокохудожественные образцы профессионального музыкального искусства Татарстана.

Творчество Анатолия Луппова (р.1929) отличает яркая самобытность, где в равной мере используется различная национальная музыкальная лексика: татарская (первая национальная моноопера «Неотосланные письма» по роману А. Кутуя, концерт для симфонического оркестра «Татарское каприччио», симфонии «Легенда башни Сююмбике» и «Тайны Булгарских развалин», русская (Первая симфония, камерная опера «Любовь, любовь...» на стихи М. Цветаевой и А. Блока, струнные квартеты, концерты для духовых инструментов), марийская (первый марийский балет «Лесная легенда», «Марийское каприччио», «Рапсодия на марийские темы» для домры и фортепиано), а также чувашская, мордовская и др. Осмысление ценностей духовной жизни человека находит воплощение в новых произведениях композитора: «По прочтении Корана», триптих для женского хора «Бессмертная душа» (2017).

Один из учеников А. Луппова - Рашид Калимуллин (р.1957) сегодня является председателем Правления Союза композиторов России и Председателем Союза композиторов Республики Татарстан, его произведения завоевали большую популярность не только в нашей стране, но и за рубежом. Музыка Р. Калимуллина отличается оригинальной, психологически обостренной интерпретацией татарского фольклора различных жанров - протяжной песни (поэма «О счастье»), городской песенной лирики

(Соната № 2 для виолончели соло), такмака (Соната № 2 для фортепиано), коранической речитации (фантазия для органа «Забытая молитва», «Элвидаг», «Перед Господом мы в ответе» для хора а сарреМа, начальный раздел оперы «Крик кукушки»).

Работая в самых разных жанрах, Р.Калимуллин оригинально интерпретирует этномузыкальные традиции своего народа (коллаж и аллюзии, пентатонность и трихордо-тетрахордовые мотивы), смело экспериментирует с различными стилями (минимализм, древний Восток), техниками (сонорика, кластеры) и исполнительскими составами, осуществляя новое прочтение национальной ментальности татар в органичном единстве восточных и западных музыкальных традиций. В аспекте интерпретации объективной ценности стиля - проблемы музыкознания, которая до сих пор носит дискуссионный характер, это является одной из сильных сторон творческой индивидуальности Р.Калимуллина

Самобытно обращение другого композитора Республики Татарстан - Леонида Любовского (р. 1937), в биографии которого тесно переплелись украинские, русские и татарские корни, к трансрелигиозному сюжету о Иосифе Прекрасном (в восточных вариантах - Иосиф Верный) и созданию балета «Сказание о Йусуфе» (2001, либретто Р.Хариса по мотивам притчи татаро-булгарского поэта XII века Кул Гали). Как писал композитор, он воспринимал работу над балетом как «чистую молитву о блаженном человеке и блаженном мире» 1121. На его столе лежали Библия, Коран, Тора, «Сказание о Йусуфе» Кул Гали, композитор искал созвучный идее притчи музыкальный материал - вне пространства и времени: «Герой познает предательство и зависть, интриги и обман, разочарования и утраты, возвышения и падения, ... этот путь суждено проходить каждому из нас - но как пройти его достойно?» (Л. Любовский) [там же]. И в этом балете, и в других своих произведениях композитор в той или иной мере преломляет этнокультурные традиции народов Поволжья: не только интонационно-ритмический строй, ценности и сюжеты, но и духовное «слышание» человека, независимо от национальности 141. Наиболее ясно это демонстрируют многочисленные произведения для фортепиано, написанные для детей и юношества, например: «Забавы Шурале», «Былина о Святославе», «Баит. Течет речка Белая», «Старинный башкирский напев», «Тамбовская частушка» и др.

Современные композиторы Татарстана самобытно преломляют музыкальный фольклор народов Поволжья в произведениях различных жанров (симфонические, сценические, камерно-инструментальные, вокальные и хоровые) с использованием классических (пентатоника, полифонизация, фактурное усложнение) и новаторских выразительных средств (эстрадно-джазовый стиль, коллаж, аллюзии, кластеры), современных композиторских техник (модальность, серийная и политональная техника, пуантализм, алеаторика, сонорика, минимализм) с учетом особенностей музыкального языка, традиций и ценностей этносов региона.

Список литературы

1. Файзрахманова Л.Т., Коврикова Е.В. Этноконфессиональные отношения в контексте культуры и образования (Казанская губерния, XVIII - начало XX вв.) / Былые годы. - 2017. - №43(1). - С. 30-38.
2. Звуковое пространство композиторов Татарстана: Очерки. Интервью. Воспоминания. - Казань, 2014. - 296 с.
3. Луппов А.Б. Казань [Ноты]: Кантата для смешанного хора и оркестра. Стихи В. Маяковского / Кантаты советских композиторов. - Москва, 1980. - С. 39-58.
4. Чугунова Г.И. Анатолий Луппов и татарская музыка. - Казань, 2011. - 96 с.