

Ахмет Файзи (1903-1958)
Писатель, поэт, либрет-
тист, драматург

Леонид Якобсон (1904-1975)
Артист балета,
балетмейстер

В основу балета «Шурале» Ф. Яруллина легла одноименная поэтическая сказка Г. Тукая. Либреттисты Ахмет Файзи и Леонид Якобсон использовали наряду с сюжетом Тукая и мотивы из других татарских сказок.

Краткое содержание

1 действие - происходит в сказочном лесу. Ночь застаёт охотника Былтыра в лесу, в котором начинают происходить удивительные вещи: откуда-то взявшийся ураган сбивает Былтыра с ног, ветви деревьев больно хлещут его по спине, деревья загораживают дорогу. Былтыр в ужасе забирается на дерево и становится невольным свидетелем ночного шабаша Шурале и его свиты. Веселье ведьм, джиннов, Огненной ведьмы, Шайтана, шуралят во главе с Шурале прекращается с появлением первых лучей солнца.

Прилетают птицы и, сбросив крылья, превращаются в девушек. Они все купаются в озере. Среди них самая прекрасная - Сююмбике. Шурале, подкравшись к плавающим девушкам, похищает крылья Сююмбике. Скоро, порезвившись вволю и отдохнув, девушки надевают крылья и улетают. Сююмбике не может найти свои крылья и попадает в лапы Шурале. Но видевший всё Былтыр вступает в противоборство с Шурале. После долгой борьбы, ударом кулака охотник расщепляет большой сук дерева и, схватив лапу Шурале, заземляет её. Утомлённая Сююмбике засыпает. Былтыр, восхищённый красотой девушки, осторожно уносит её с поляны.

На зов лешего сбегаются шуралята и освобождают его. Шурале в бешенстве клянётся отомстить своему обидчику.

ФАРИД ЯРУЛЛИН. БАЛЕТ «ШУРАЛЕ»

«Шурале» Фариды Яруллина - первый татарский балет, гордость национальной музыки. Это произведение имеет мировую известность. Балет «Шурале» был поставлен не только во многих городах нашей страны, но и с успехом обошёл сцены зарубежных театров.

Ф. Яруллин написал свой балет в 1941 году и его премьера готовилась к показу в Москве к открытию Декады татарского искусства. Но начавшаяся война помешала этому. Фарид Яруллин ушёл на фронт, и премьера балета состоялась уже без него в 1942 году в Казани. Лишь в 1955 году балет был поставлен в Москве.

В основу балета положена одноимённая поэма-сказка Г. Тукая о единоборстве и победе храброго юноши Былтыра над повелителем лесной нечисти - уродливым Шурале. В канву этого сюжета также вкрапливаются и мотивы из других татарских народных сказок (например, из сказки «О волшебных девушках-птицах»).

Балет состоит из 3-х действий. Крайние акты происходят в лесу и раскрывают в основном фантастические образы и противоборство Былтыра с Шурале. Средний, 2-ой акт, представляет собой картину жизни татарской деревни и по своему характеру резко контрастирует крайним актам.

Особенностью балета является то, что наряду с реальными действующими лицами имеются и сказочные фантастические персонажи. К реальным действующим персонажам относятся: Былтыр, его родители, жители деревни. К сказочным относятся: Шурале, Огненная ведьма, Шайтан, волшебные девушки-птицы и все, кто населяет сказочный лес.

Образ Сююмбике как бы промежуточный. Будучи девушкой-птицей, она по ходу действия балета сознательно отказывается от своих крыльев и остаётся жить с людьми.

Всё действие балета строится на противопоставлении двух различных групп персонажей: это люди, живущие в деревне, и лесные обитатели. Для каждой группы Ф. Яруллин нашёл свои средства музыкальной выразительности.

Особое место в балете занимает поэтический образ Сююмбике - символа красоты, молодости и мечты. Сююмбике находится на грани двух миров - реального и фантастического. В балете происходит постепенное перевоплощение героини из сказочной девушки-птицы в реального человека.

В 1 действии балета Сююмбике характеризуется вариацией. Музыка, которая рисует бесечно играющую девушку-птицу, отличается лёгкостью, изысканностью и некоторой причудливостью. Эта порывистая и воздушная тема передаёт особую грацию и красоту девушки-птицы. Но уже в Балладе из 1 действия в музыке появляются черты задумчивости, лёгкой печали.

В музыке баллады как бы предвосхищается зарождение у героини новых человеческих чувств любви, которые ей пока ещё не знакомы.

Совсем другая музыка характеризует персонажей реального мира. Она близка к народно-песенным истокам, отличается естественностью и мелодичностью, мягкостью звучания, простотой и пластичностью ритмических рисунков.

Такова музыкальная характеристика **Былытыра**. В образе **Былытыра** воплощены лучшие качества: благородство, храбрость, чувство юмора. Его образ многогранен: он находчив, смел, ловок, он - борец против зла и насилия. Однако, он не просто герой-джигит, который вступает в бой с лесной нечистью, он и влюблённый человек. Поэтому музыка, характеризующая **Былытыра**, отличается с одной стороны **песенностью**, задушевностью и теплотой. Мужественность в образе **Былытыра** подчёркивается опорой мелодии на интервал чистую кварту.

2 действие. Бедный деревенский двор. На крыльце старенькой избышки сидят старик и старуха. **Бытыр**, окружённый любопытствующими сельчанами, приносит сюда **Сююмбике**. Она просыпается и, увидев стаю пролетающих птиц, грустит по небу, по друзьям, воле. Пытается взлететь, но чувствует своё бессилие. Наступила осень. Избушка преобразилась - стала новой и разукрашенной. Все готовятся к свадьбе **Бытыра** и **Сююмбике**. Во дворе много гостей в праздничных костюмах. Поздравляя молодожёнов, пляшут старики, девушки, парни и детишки. Деревенский весельчак и балагур **Таз**, нарядившись в костюм **Шурале**, появляется среди танцующих ряженых. Вечером никто не замечает, как среди веселья в толпу замешивается настоящий **Шурале**. Выбрав время, когда **Сююмбике** остаётся одна, **Шурале** протягивает ей похищенные крылья. **Сююмбике** колеблется: ей хочется улететь, и в то же время жаль разбивать счастье **Бытыра**. Наконец, она решается - надевает крылья, взмахивает ими, но в этот момент, по знаку **Шурале**, её окружают вороны. **Шурале** злорадствует и исчезает. **Бытыр**, выхватив факел у одного из джигитов, устремляется в погоню.

3 действие. Снова мрачный лес. **Шурале** пытается ласками смягчить неприступный нрав девушки. По его приказу начинается шествие: вереницей в танце проходят перед **Сююмбике** лесные обитатели. Видя, что ничего не трогает грустную девушку, **Шурале** останавливает шествие и превращает лес в золотой, а через озеро возникает золотой мост, который ведёт к золотому дворцу. Но **Сююмбике** не нужны богатства. Тогда разгневанный **Шурале** решает расправиться с девушкой, но в это время на поляну врывается **Бытыр**. Вся нечисть набрасывается на него. Улучив момент, **Бытыр** поджигает факелом лес, в котором гибнут **Шурале** и его слуги.

Теперь **Сююмбике** свободна и может улететь. Но девушка прониклась любовью к смелому джигиту. Она ломает крылья и остаётся с человеком.

Бытыр и **Сююмбике** счастливы, Пролетающие мимо птицы навсегда прощаются со своей подругой.

Сююмбике

Девушки-птицы

Эта распевная лирическая мелодия, близкая к жанру татарской протяжной песни, позднее становится лейтмотивом любви Сююмбике и Бытыра. В ней отчетливо ощущается интонационное сходство с народной песней «Тэфтидәү».

Напев песни «Тэфтидәү» композитор использует и в Танце девушек с платком, который звучит во 2 действии балета. Этот танец девушки танцуют на деревенском празднике во время свадьбы Бытыра и Сююмбике. Печальный мотив народной песни Ф. Яруллин превращает в светлый лирический вальс:

Музыка, характеризующая фантастические персонажи, лишена песенности, построена на резких диссонансах и хроматических ходах. Такова лейтгема¹ Шурале из 1 действия. Она сочетает в себе звукоряд целотонной гаммы и пентатоники. В ней много хроматизмов, диссонирующих гармоний (увеличенные трезвучия, цепочки септаккордов), а также причудливо-капризный ритм. Первый раз лейтема рисует Шурале лениво-беззлым: он только что проснулся и пребывает в хорошем настроении. Начинается тема с нисходящего хода по звукам увеличенного трезвучия:

Особое место в балете занимают народные сцены из 2 действия. Сцена свадьбы представляет собой сюиту из контрастных картин-танцев. Каждый танец отличается своеобразным национальным колоритом. Насытив музыку этих сцен интонациями и ритмами народных песен и танцев, композитор воспроизвел живые, реалистические картины деревенской жизни. Здесь Ф. Яруллин использует ритмы, характерные для татарских народных плясовых напевов, такмаков. Наглядным примером служит «Детский танец», юмористические танцы свата и свахи.

Композитор также во 2 действие вводит много юмористических эпизодов, полные остроумья и веселья. Это такие сцены: «Таз и Сваха», «Пляска четырёх подвыпивших стариков», «Пьяный мужичок с бочонком» и др. Ф. Яруллин вводит очень точные музыкальные характеристики для каждой группы жителей деревни: выход старух сопровождается ворчливой темой, стариков — тяжеловесной, деревенских сплетниц - скороговоркой. Опираясь на народные музыкально-поэтические традиции, широко используя приемы классического балета как в раскрытии образов, так и в развитии музыкального материала, Ф. Яруллин создал замечательное музыкально-сценическое произведение, положившее начало успешному развитию татарского национального балетного искусства и заслужившее признание в своей стране и за рубежом.

«Джин, разбойник или призрак - этот скрюченный урод? До чего он безобразен, поневоле страх берет! Нос изогнут наподобье рыболовного крючка, Руки, ноги - точно сучья, устршат и смельчака. Злобно вспыхивая, очи в черных впадинах горят, Даже днем, не то что ночью, испугает этот взгляд. Он похож на человека, очень тонкий и нагой, Узкий лоб украшен рогом в палец наш величиной. У него же в пол аршина пальцы на руках кривых, - Десять пальцев безобразных, острых, длинных и прямых.»

Танец Таза и Свахи