

С.САЙДАШЕВ. МУЗЫКА ДЛЯ ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

С. Сайдашев – дирижёр

Татарская профессиональная музыка зарождалась в театре. Начиная с первых театральных постановок, музыка органически включалась в оформление спектаклей. Одним из первых композиторов, начавшим писать музыку для театра, был Султан Габяши (драмы «Зудейха», «Тахир и Зухра»), где песни использовались как средство характеристики героев).

В театре же с 1922 года началась систематическая композиторская деятельность С. Сайдашева. Работая в театре в качестве заведующего музыкальной частью и одновременно в качестве композитора и дирижёра, Сайдашев сразу же вынужден был писать музыку, предназначенную для симфонического оркестра. Это привело к появлению более сложных музыкальных жанров. Помимо песен, спектакли включали в себя арии, дуэты, хоры, увертюры, марши, вальсы, балетные номера и т.д. Таким образом, в музыке для театра Сайдашева были заложены основы развития таких жанров, как татарская опера, балет, симфоническая музыка. Салих Сайдашев стал основоположником нового жанра в татарском ис-

кусстве - *музыкальной драмы*.

В вокальную музыку к спектаклям композитор искусно вводил *колоратуры* – виртуозные вокальные фигуры, свойственные ариям из европейских и русских композиторов, и тем самым создавал новый татарский вокальный стиль. Он расширил границы выразительных возможностей татарской музыки, обращаясь к музыкальным интонациям и ритмам других народов.

Сначала С. Сайдашев включал в спектакли подлинные народные песни, но в своей авторской обработке. А в 1926 году в драме «Голубая шаль» (по пьесе К. Тинчурин) зазвучали первые оригинальные песни композитора, получившие широкую популярность вне театра. Всего для этого спектакля Сайдашев сочинил 5 оригинальных мелодий и обработал 8 татарских народных песен. Первым исполнителем песни главных героев Майсары и Булата были Рокия Кушловская и сам Карим Тинчурин.

В музыке данного спектакля проявились особенные черты стиля композитора. Он смело вводит в свои сочинения звуки 7-ступенного звукоряда, хроматизмы, что было не типично для татарской музыки. Но прекрасно зная народную песню изнутри, эти новшества композитор использовал очень тонко и естественно. Поэтому его музыка легко и просто вошла в народ, и при всей своей новизне не портила слух неестественностью.

Муса Джалиль так сказал о музыке С. Сайдашева: «Сайдашев поднял татарскую музыку на новую ступень развития. Его многолетняя плодотворная деятельность может считаться целой эпохой в развитии Советской татарской музыки. Мы можем назвать её эпохой музыкального творчества, основанного на освоении и обработке народной музыки... Но

Сайдашев не следовал слепо за народным творчеством, не копировал его, а творчески перерабатывал и обогащал народную музыку».

С драматургом и актёром К. Тинчурин связан самый плодотворный период творчества С. Сайдашева. К сожалению, в 1937 году Тинчурин был ложно обвинён в антисоветизме и был расстрелян в 1938 г. В этот период С. Сайдашев учился в Москве (в татарской оперной студии при Московской консерватории). Видимо этот факт спас Сайдашева от репрессий.

*Карим Тинчурин
(1887-1938)*

Весьма неожиданно и оригинально сложилась судьба многих песен Сайдашева. Дело в том, что все песни из спектаклей представляли собой монолог, либо рассказ какого-либо героя, и они были тесно связаны с содержанием спектакля. Но их яркая, песенная музыка настолько нравилась слушателям, что, заменив тексты, они стали массовыми песнями. Так, песня подруг Бибисары из спектакля «Хусайн Мирза» стала лирической песней «Бибисара» на стихи А. Ерикеева; песня подруг Майсары из пьесы «Голубая шаль» в годы Великой Отечественной войны получила известность, как «Жду тебя» на стихи А. Ерикеева; вторая песня Булата «Дремучий лес» также исполнялась с текстом М. Хусаина и т.д.

«Вальс»
С Сайдашева исполняет народная артистка России Зия Сунгатуллина

С Сайдашев и Тази Гиззат

После Карима Тинчурина начался новый этап творчества С. Сайдашева, который был связан с личностью драматурга Тази Гиззата. В соавторстве с ним появились такие музыкальные драмы, как «Бишбуляк», «Священное поручение», «Алая заря», «Настоящая любовь» и другие.

Особенно большую роль в развитии татарской профессиональной музыки сыграла постановка в 1928 году драмы «Наёмщик» (по пьесе Тази Гиззата). Музыка к этой драме состоит из 28 номеров, включающих увертюру, арии, дуэты, хоры, танцевальные и балетные номера. Сам композитор намеревался в будущем создать оперу на этот сюжет для предполагавшейся декады татарского искусства и литературы в Москве в 1941 году, но начавшаяся война помешала этому замыслу. В 1948 году Сайдашев подготовил 2-ую расширенную редакцию, а в 1961 году композитор А. Ключарёв создал оперный вариант.

Наряду с развёрнутыми ариями, вокальными дуэтами, композитор впервые использовал в музыке многоголосные хоры. До этого хоры в спектаклях всегда исполнялись одноголосно. Слух, веками воспитанный на одноголосной музыке, с трудом привыкал к многоголосию. Это считалось неприемлемым для татарской музыки и разрушающим её национальный колорит. Однако, талант Сайдашева показал, что смелые гармонии могут восприниматься вполне естественно, как нечто само собой разумеющееся.

С Сайдашев за работой

В музыкальных драмах С. Сайдашева значительное место уделялось оркестровым эпизодам: увертюрам, вступлениям, балетным и танцевальным номерам. Многие из них получили самостоятельную концертную жизнь. В частности, увертюра «Галиябану», восточный балет из трагедии «Тахир и Зухра», вступления к драмам «Наёмщик», «Потухшие звёзды». Яркая образность музыки, наличие тематических контрастов – всё это делает музыку этих номеров близкой к симфонической.

Всего композитор сочинил музыку к более 60 спектаклям драматического театра (в том числе 8 музыкальных драм и 4 музыкальные комедии). К сожалению, не все эти спектакли сегодня ставятся на театральной сцене, но музыка к ним продолжает звучать на различных концертах, по радио и телевидению.

Свои музыкальные драмы композитор создавал в тесном содружестве с писателями – авторами пьес. Музыка ко многим спектаклям рождалась в процессе репетиционной работы, в период сценического воплощения пьесы, при этом в драматургический план, текст спектакля порою вводились изменения, обусловленные музыкальной драматургией. Часто драматурги, поддаваясь обаянию музыки С. Сайдашева, расширяли музыкальную линию спектакля, вводили новые песни и танцевальные номера.

Музыкальные драмы С. Сайдашева сохраняют свою художественную и эстетическую ценность и поныне.

С.САЙДАШЕВ. МУЗЫКАЛЬНАЯ ДРАМА «ГОЛУБАЯ ШАЛЬ»

Музыкальная драма «Голубая шаль» была создана и поставлена на сцене татарского театра в 1926 году по одноимённой пьесе Карима Тинчурина. В спектакле рассказывается о тяжелой жизни татарских крестьян в дореволюционное время, о несправедливости, царящей из-за разделения людей на богатых и бедных, о стихийном протесте народа против произвола властей. Основная канва спектакля связана с любовными чувствами главных героев. Все эти события проходят на фоне красочных народных бытовых сцен.

Первую постановку осуществил артист и режиссёр Ш.Шамильский (Шакир Ганиевич Вахитов). В главных ролях выступили Р.Кушловская, К.Тинчурин, З.Султанов.

Краткое содержание спектакля

В деревне готовятся к Сабантую, молодёжь устраивает игры. Из города в родную деревню приезжает молодой шахтёр Булат. Булат - молодой джигит, проработавший два года на шахте, чтобы скопить денег на свадьбу. Для своей любимой девушки Майсары он привозит подарок - голубую шаль.

Однако дядя, в доме которого живет сирота Майсара, мечтает её выдать за старого богатого муллу, ибо считает такой брак более выгодным.

Майсара с ужасом рассказывает Булату о плане своего дяди. Булат решает наказать обидчиков. В пылу завязавшейся драки Булат, защищаясь, закалывает своего противника ножом. Он вынужден скрываться в лесу.

Проходит время. Майсара становится четвёртой женой муллы. Ей запрещено выходить из дома, за ней постоянный присмотр. Переодетая мальчиком сестра Булата передаёт ей записку от любимого, в которой он рассказывает о том, что жив и скрывается в лесу вместе с другими беглецами.

Булат, завоевавший уважение среди беглецов, становится их предводителем. Он убеждает их в том, что надо бороться за свои права и отомстить обидчикам. Ночью беглецы пробраются в деревню и поджигают дом муллы. Пьеса заканчивается победой влюбленных. Под торжественную музыку, Булат накидывает на плечи Майсары голубую шаль и тут же заключает ее в свои объятия.

Музыка к спектаклю делится на два блока. Первый блок — это подлинные народные мелодии, которые С.Сайдашев использовал в музыкальном оформлении спектакля: фольклорная мелодия «Сабан туе», песни «Зангэр шэл» («Голубая шаль»), «Навада йолдыз» («В небе звезда»), «Салкын чышмэ» («Холодный родник»), «Айһайдук» («Айхайдук»), «Теймэ» («Пуговица») и книжный напев «Мөхәммедия», предназначенная для характеристики образа муллы.

Песня «Голубая шаль» носит лейтмотивный характер, характеризующая главных героев лирической драмы.

Карим Тинчурин в роли Булата из спектакля «Голубая шаль» (1930 год.)

Современная постановка спектакля «Голубая шаль». В роли Майсары – Гузель Минакова, Булат – Ирек Кашапов.

Сцены из спектакля «Голубая шаль»

Второй музыкальный блок составляет музыка, сочинённая самим композитором. Самым необычным для того времени стала музыкальная характеристика Булата. Три его песни-арии составляют стержень музыкальной драматургии этого спектакля.

Первая песня Булата «Дусларым» («Друзья»), в которой герой рассказывает односельчанам о своей городской жизни, о тяжёлом труде шахтёров и о хороших его друзьях, носит мужественный, оптимистический характер, Пунктирный ритм и чёткий аккордовый аккомпанемент роднят песню с жанром марша.

Вторая песня Булата «Кара урман» («Дремучий лес») - это размышления человека, перенесшего большие невзгоды. В песне Булат мысленно обращается к лесу, который приютил беглецов, став для них защитой. Такой приём обращения к силам природы является типичным для национального фольклора. В песне говорится о горькой участи людей, вынужденных скрываться от преследования, в ней слышна скорбь, тоска по свободной жизни.

Третья песня, характеризующая образ Булата, это «Песня беглецов». В ней слышны боевые возгласы, призыв к восстанию. Состоит эта песня из медленного запева, исполняемого Булатом и хорового припева. Запев имеет сдержанно-скорбный характер, а в припеве музыка резко меняется: темп ускоряется, трёхдольный размер меняется на двухдольный, появляются решительные возгласы-интонации в сочетании с пунктирным ритмом.

Таким образом, каждая из песен Булата последовательно отражает развитие его образа, а также является своеобразной кульминацией одной из частей драматургического развития спектакля.