

УДК 398.8

*Хурматуллина Р.К. /ТАТАРСТАН, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ/
Хурматуллина Р.К. /ТАТАРСТАН, РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯСЫ/
Khurmatullina R.K. /TATARSTAN, RUSSIAN FEDERATION/*

ТЮРКСКИЕ НАПЕВЫ

TURKIC CHANTS

ТҮРК ЫРГАКТАРЫ

Аннотация. Изучение творчества композиторов, в произведениях которых присутствует фольклор, является актуальной задачей современного музыкознания. Ренат Ахметович Еникеев (1937 — 2020) - татарский композитор, в чьем творчестве особое место занимала работа с музыкальным фольклором, причем не только татарским, но, гораздо шире, фольклором тюркских народов. Стремление понять истоки пракультуры своего народа разрушало барьеры узко национальных тенденций, позволило воссоздать целостный тюркский мир в фортепианном воплощении. Фортепианный цикл «Тюркские напевы» состоит из четырех выпусков и включает 100 пьес для фортепиано на казахские, киргизские, узбекские, гагаузские, нугайские, татарские, башкирские и другие темы.

Цель статьи в пропаганде данного произведения среди музыкантов-исполнителей тюркских республик, расширения их исполнительского репертуара, обогащая национального слуха новыми образами, мелодиями и ритмами.

Ключевые слова; тюркские напевы, фортепианный цикл, фольклор.

Abstract. The study of the work of composers whose works contain folklore is relevant in modern musical knowledge. Renat Akhmetovich Yenikeev (1937 - 2020) is a Tatar composer; in his work a special place was occupied by work with musical folklore, and not only Tatar, but, much more broadly, the folklore of the Turkic peoples. The desire to understand the origins of the proto-culture of their people destroyed the barriers of narrow national tendencies, allowed to recreate the integral Turkic world in the piano embodiment. The piano cycle "Turkic tunes" consists of four issues and includes 100 pieces for piano on Kazakh, Kyrgyz, Uzbek, Gagauz, Nugai, Tatar, Bashkir and other themes.

The purpose of the article is to promote this work among musicians-performers of the Turkic republics, to expand their performing repertoire, enriching the national ear with new images, melodies and rhythms.

Keywords: Turkic tunes, piano cycle, folklore.

Аннотация. Чыгармаларында фольклорду камтыган композиторлордун чыгармачылыгын изилдөө азыркы музыка таануунун актуалдуу милдети болуп саналат. Ренат Ахметович Еникеев (1937 - 2020) - татар композитору, анын чыгармачылыгында музыкалык фольклор, бир гана татар эмес, андан да кененирээк түрк элдеринин фольклорун колдонуу өзгөчө орунду ээлеген. Өз элинин прото-маданиятынын келип чыгышын түшүнүүгө умтулуу улуттук тар тенденциялардын тосмолорун жок кылды жана бүтүндөй түрк дүйнөсүн анын фортепианолук инкарнациясында кайра жаратууга мүмкүндүк берди. «Түрк ыргактары» фортепиано цикли төрт томдон турат жана казак, кыргыз, өзбек, гагауз, нугай, татар, башкыр жана башка темадагы фортепиано үчүн 100 чыгарманы камтыйт. Макаланын максаты — бул чыгарманы түрк республикаларынын музыкант-аткаруучуларынынарасында жайылтуу, алардын аткаруучулук репертуарын кеңейтүү, улуттук кулакты жаңы образдар, обондор, ыргактар менен байытуу.

Негизги сөздөр: Түрк ырлары, фортепиано цикли, фольклор.

Фортепианный цикл «Тюркские напевы» был создан известным татарским композитором, пианистом Ренатом Еникеевым в 2002 году.

Конец XX- начало XXI в.в. было временем ренессанса - возрождения интереса татарского народа к своей национальной истории и культуре, связям с тюрко-мусульманским миром.

Отражением этого процесса в музыкальной культуре стало появление целого ряда произведений, среди них: «По прочтении Корана», триптих для женского хора «Бессмертная душа» (2017), «Рапсодия на темы народов Поволжья» (2006) А. Луппова, Произведение для хора а'саpella «Алвидаг» Р. Калимуллина, балета «Сказание о Йусуфе» Л. Любовского, рок-опера «Магди» М.Шамсутдиновой, которая была специально написана к знаменательной дате, 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией и многие другие.

Творчество Рената Еникеева так же несло печать времени. В эти годы композитор написал целый ряд произведений: диптих для виолончели и оркестра, триптих для скрипки с оркестром, поэма «Памяти Мусы Джалиля» для хора, оркестра, органа и чтеца на стихи Х.Туфана, монолог «Враги» на стихи Г.Тукая для голоса с оркестром.

Особую место в творчестве композитора занимает цикл пьес для фортепиано «Сайдаштан». Этот цикл, по сути, является циклом авторизованных транскрипций – нового для татарской музыки жанра. Однако наиболее ярко и самобытно проявлялся талант композитора в обработках народных песен. Помимо “Тюркских напевов”, известны его сборники обработок татарских народных песен такие как «Каръят батыр» - 8 песен для баритона и фортепиано (1970), «Каръят батыр» - 4 татарские народные песни для баритона с оркестром (1973), «Тукбикэ» - 8 песен для контральто и фортепиано (1979), четыре басни по Крылову для симфонического оркестра (1977) и другие.

Цикл «Тюркские напевы» включает сто одно разнохарактерное произведение, созданное на основе фольклора тюркских народов, в виде пьес для фортепиано на гагаузские, ногайские, казахские, киргизские, узбекские, татарские, башкирские и другие темы, а также фортепианные переложения,

аранжировки и обработки сочинений татарских классиков: Сайдашева, Музафарова и др. Как отмечает сам композитор - «это уникальный опыт претворения ста одного фольклорного напева разных жанров в инструментальном композиторском творчестве» [1].

Особенности музыкальной организации. Цикл «Тюркские напевы» -это цикл фортепианных миниатюр, фортепианной миниатюре принадлежит особое место в исполнительском и педагогическом репертуаре. Этот жанр малого формата был способен отразить все нюансы внутреннего мира человека, все движения природы, многочисленные явления быта. Характерной особенностью миниатюр можно назвать ее национализм, или связь с национальными основами музыки композитора.

Национальной основой миниатюр Шопена являются польские танцевальные жанры (мазурки, полонезы); национальная основа миниатюр Шуберта австрийско-немецкие танцы (лендлеры), ритмические особенности норвежского танца халлинга лежат в основе некоторых пьес Грига.

Особенностью миниатюр является их объединение в циклы. Основой объединения может стать либо жанровый признак, либо сюжетная линия, либо замысел и т.п., например:

«Лендлеры» Ф.Шуберта,
«Ноктюрны» Ф.Шопена,
«Детский альбом» П.И.Чайковского,
«Фантастические танцы» Д.Шостаковича
и т.п.

В этих циклах можно найти как общие черты, так и различия. Общим является желание запечатлеть какое-то явление, образ, период, особенность. Но каждый художник выбирает свои средства и краски. «видит мир» по своему, через призму своего человеческого опыта и опыта своих предков, своего народа.

Как пишет К.Зенкин, «... история фортепианной миниатюры является существеннейшей частью истории романтизма — вместе с его предысторией и последующей судьбой. ... И именно романтическая миниатюра (в своих зрелых формах представшая как нечто совсем новое, не бывшее ранее) стала «полем свободы», сферой наиболее

непосредственного проявления творческой личности» [2].

Относительно фортепианного творчества XX столетия обязательно нужно упомянуть стилевое направление «Новая фольклорная волна», которое было применено относительно творчества советских композиторов 1950-1980 гг. Это направление отличалось интересом к аутентичному фольклору, обращением композиторов к архаичным пластам народной музыки, к локальным диалектам. Наиболее ярко неолыклоризм проявился в творчестве Г. Свиридова, Р. Щедрина, В. Гаврилина и др.

Ярким представителем этого направления среди татарских композиторов можно назвать и Рената Еникеева.

«Тюркские напевы» - это цикл пьес, объединённых общей драматургической логикой, здесь фольклорный материал в синтезе с композиторским творчеством, в соответствии с индивидуальным художественным замыслом воссоздает музыкальную картину тюркского мира. Общее красочное звуковое полотно содержит татарские напевы, напевы татар - кряшен, напевы крымских татар, напевы румынских татар, напевы пензенских мишарей, напевы сибирских татар, татарские напевы из фольклорной тетради С. Габяши, башкирские напевы, туркменские напевы, киргизские напевы, казахские, узбекские, азербайджанский, гагаузский, чувашский, турецкие напевы.

Так, обращаясь к нетронутым пластам фольклора композитор выбирает локальные стили и воспроизводит их специфику, характерные жанровые и инструментальные особенности.

Таким образом, разнообразные по характеру, образам, жанрам пьесы соединены общей композиционной и драматургической логикой.

Каждая из пьес имеет программное название («Млечный путь», «Булгарская красавица», «Опустевшие поля», «Сирота» и др.). Широко используется элемент звукоподражания («Тальянка», «Мелодия кураиста Байегита», «Кавалерийский конь со звездочкой на лбу» и др.). Очень ярок и многообразен пласт жанрово-танцевальных миниатюр («Хороводная игра», «Юмористический танец», «Танец стариков» и др.).

Пьесы в цикле организованы по принципу контрастных сопоставлений. Среди отдельных пьес есть внутренние тематические связи. Пьесы, входящие в цикл очень характерны и доступны пониманию детского возраста.

Как пишет Алмазова Т.А., «Уникальным представляется фортепианный сборник, состоящий из 100 пьес, – «Тюркские напевы», в котором композитор даёт свои обработки народных мелодий, знакомит слушателей с многообразием этнических особенностей фольклора татар-кряшен, мишарей, крымских, румынских, турецких, сибирских татар, а также башкир, туркмен, киргизов, узбеков, азербайджан. Оригинальны его обработки классических татарских народных песен, выделяющиеся фактурным разнообразием и гармонической свежестью [3].

Исполнительские особенности. «Тюркские напевы» - прекрасный дидактический материал для освоения приемов различной игры и техники на фортепиано, фактурных вариантов, пьесы демонстрирующие богатство метроритмических, ладогармонических и полифонических средств изложения музыкального материала. Это тот дидактический материал, благодаря которому формируется интерес и к творческому наследию народов. На обработках народных песен эффективно развиваются профессиональные пианистические навыки. Ритмическое, интонационно – ладовое, гармоническое, фактурное, и интонационное своеобразием национальной музыки позволяет формировать необходимые для пианиста знания, умения, навыки, что в свою очередь, развивает мышление ребенка.

Работу над данным циклом нужно начинать с определения эффективных форм и последовательности работы с учеником.

Работу над циклом нужно предварить ознакомлением с музыкальным фольклором, получением информации о традициях, культуре народов, чей фольклор использован в данном цикле. Это будет значимо для понимания содержания произведений, замысла композитора, выбора художественных и технических средств интерпретации. Обучение игре на фортепиано на национальном репертуаре может стать триггером музыкального развития ребенка, затронуть его глубинные чувства.

Как уже было сказано, образные, высокохудожественные пьесы альбома «Тюркские напевы» являются уникальным опытом претворения ста одного фольклорного напева разных жанров в инструментальном композиторском творчестве. Сборник является неоценимым учебно-методическим материалом для пианистического развития юных музыкантов. В пьесах использованы многие новые музыкально выразительные и пианистические средства: фактурные, метроритмические, ладогармонические, полифонические. Альбом предназначен для использования в педагогическом репертуаре, которому автор уделяет в своем творчестве большое внимание.

Раздел «Татарские напевы» открывается произведением «Деревенский скрипач», которая является пьесой полифонического характера, основная исполнительская сложность которой заключается в красивом равноправном исполнении кантилены в верхнем и нижнем голосе (правой и левой рукой), что для начинающего пианиста представляет определенную сложность. Так же в этой пьесе присутствуют украшения со стилизацией под скрипичную музыку, которые так же требуют тщательной отделки. Хотелось бы отметить и то, что пентатоника, которая лежит в основе большинства тюркских мелодий требует особого аппликатурного мышления (см. Нотный пример 1).

Татар моңнары

Скрипкачы карт

1

Татарские напевы

Деревенский скрипач

Р. А. Еникеев

(род. 1937 г.)

Moderato con moto (♩ = 96)

Нотный пример 1 «Деревенский скрипач»

«Заклинание дождя» - небольшая двухстрочная пьеска на мотив детской заклички:

«Янгыр яу, яу, яу
Майлы ботка бирермен,
майлы ботка казанда
тэти кашык базарда...»

Пьеска должна исполняться энергично, языческое заклинание дождя требовало особой «шаманской» энергетики, при этом репетиционные нотки должны «проговариваться», «произноситься». Мы бы рекомендовали менять аппликатуру на повторяющихся нотах (см. Нотный пример 2).

Яңгыр теләү 2 **Заклинание дождя**

Moderato energico (♩ = 92)

Нотный пример 2 «Заклинание дождя»

Раздел «Напевы татар - кряшен» открывается пьесой «Опустевшие поля», в основе которой лежит канон. Исполнительские задачи данного произведения включают интонирование мелодии, ее выразительное произнесение.

Пьеса «Тук, тук, тук!» это токката, которая должна исполняться блестяще, скоро, искромётно, весело. Важно добиться равномерного распределения рук и легкого исполнения стаккато (см. Нотный пример 3 Фрагмент).

Нотный пример 3 «Тук,тук,тук!» (Фрагмент)

Тук, тук, тук! 6 **Тук, тук, тук**

Коза:
Тук, тук, тук! Тук, тук, тук!
тук, тук, мин әзе кайттым,
Сезгә сәт алып кайттым.
("Буре һәм коза бәтиләре")

Коза:
Тук, тук, тук! Тук, тук, тук!
тук, тук, я пришла,
Молочка вам принесла.
("Волк и козлята")

Presto (♩ = 184)

Раздел «Напев крымских татар». Пьеса «У крепости». Традиции национальной профессиональной музыкальной культуры явно прослеживаются в этой пьесе, в её фактурном изложении и законах развития. Основную трудность представляет необходимость прослушивания и правильного звукового соотношения между собой параллельных ме-

лодических линий. Требуется отдельно проучить неудобные места 32-х в тактах 17-20 и 33-36, которые должны легко вписываться в гармоническую основу, сопровождающую главную тему (см. Нотный пример 4)

Нотный пример 4 «У крепости» (Фрагмент)

Кырым татарлары көе
Кирмән янында

Andantino (♩ = 66)

Напев крымских татар
У крепости

13

Раздел «Напев румынских татар». Пьеса «Мой жеребенок» достаточно сложна и технически и в плане метроритмической организации (7/8), и в плане разнообразной артикуляции. Пьеса виртуозного характера, должна прозвучать в быстром темпе, что предполагает тщательную предварительную работу над произведением. Пассажи должны быть хорошо «пропеты» пальцами. При этом хотелось бы предостеречь от «увязывания» в

клавишах для лучшего legato. С увеличением темпа тяжесть пальцев несколько ослабляется, но увеличивается цепкость кончиков пальцев. В дальнейшей работе над пьесой маркером правильного темпа является ритмичность и четкость игры, удобство и естественность движения рук и пальцев. В этой пьесе важно добиться точности исполнения штрихов, которые подчеркивают национальную характерность музыки (см. Нотный пример 5).

Нотный пример 5 «Мой жеребёнок»

Таем атка диңешмәм 17 Мой жеребёнок

Раздел «Татарские напевы из фольклорной тетради С.Гябаши». Султан Габаш, будучи первым татарским музыковедом и фольклористом-этнографом, собрал в фольклорных экспедициях свыше 200 татарских и более 100 башкирских напевов, читал лекции по музыкальному творчеству, создавал учебники, пособия по музыке на татарском и башкирском языках, писал статьи по актуальным проблемам татарской и башкирской музыкальной культуры. В цикле «Тюркские напевы» представлены 29 татарских напевов из фольклорной тетради С.Гябаши. Среди них: «Из книжного чтения», «Песня Отечественной войны 1914 года», «Песня времен русско-японской войны о крепости Порт-Артур», «Песня астраханских семинаристов», «Вперед, друзья» (из поэзии Г.Тукая), «Солдатская песня царской армии», Юмористический танец и др.

Таким образом, Р. Еникеев обратился не только к лирическим песням или жанрово-танцевальным основам, но и к таким жанрам татарского фольклора, как рекрутские песни, студенческие песни, песни протеста, мунаджаты (книжное пение на религиозные тексты), исторические баиты.

Список источников/литературы:

1. Шарафутдинова Р. З. Фольклорный тематизм как основа камерно-инструментального творчества композиторов Поволжья // Музыкальный фольклор и творчество композиторов Поволжья / ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1984. – Вып.73 – С. 141–160.
2. Иванова Л.П. Фольклоризм в русской музыке XX века: монография. – Астрахань: Изд-во «АГТУ», 2004. – 224 с.
3. Алмазова А. А. Философ в музыке: диалог с композитором // Казанский альманах: Гранат / сост. А. Мушинский. – Казань: Тат. кн. изд-во, 2017. – С. 165–173.

Представленные фортепианные обработки народных напевов тюркских народов отличаются оригинальной и глубоко индивидуализированной интерпретацией фольклора. Фольклорные традиции органично сочетаются в его музыке с самыми современными средствами ладотонального, гармонического, полифонического письма, фактурными и метроритмическими приемами.

Мир образов цикла «Тюркские напевы» сочетает восточную созерцательность и динамическую активность, импрессионистскую легкость и красочность и экспрессионистскую жесткость, пафос и простоту, юмор и психологизм, лирику и драматизм. Цикл отличает разножанровость, и композитор умело использует специфические формы и средства каждого из представленных жанров. Стилистические особенности Р.Еникеева проявляются в краткости высказывания, совершенном чувстве формы, ювелирной Композитор тонко чувствует специфику народной музыки интонирования и мышления, самобытно и ярко претворяет её в произведении. Не случайно фортепианный цикл «Тюркские напевы» занимает прочное место в современном концертном и педагогическом репертуаре.