

О КОМПОЗИТОРЕ И ЕГО БАЛЕТЕ

Память о композиторе А. С. Ключареве (1906 – 1972), посвятившем всю свою жизнь татарской и отчасти башкирской музыке, в нашей республике чтят с особой любовью. Ключарев в совершенстве знал язык, культуру, быт татарского народа, что позволяло ему, глубоко проникая в самую суть фольклора, сочинять настолько «по-татарски», что многие слушатели, в том числе профессиональные музыканты, часто ошибались, принимая некоторые его мелодии за народные.

Примеров, когда творчество русских композиторов становилось частью развивающихся национальных культур, можно привести много. В данном случае наблюдается абсолютно естественное «врастание» музыки Ключарева, русского по национальности, в культуру татарского народа, полное слияние с ней. Это позволяет говорить о том, что А. С. Ключарев, по существу, является татарским композитором.

Вклад Ключарева в музыкальную культуру Татарстана поистине неограничен. Он ярко проявил себя не только как композитор, но и как фольклорист и пианист. Многие годы музыкант посвятил собиранию татарских песен, танцев, наигрышей, результатом чего явились три фольклорных сборника¹. Превосходный пианист и ансамблист, А. С. Ключарев владел искусством импровизации. Главное достоинство его игры – проникновение в глубины стиля татарского народного музицирования, подкупающее обаяние и артистизм.

Творчество композитора охватывает многие формы и жанры музыкального искусства: он автор балета, оперы, симфонических, хоровых, вокальных сочинений. Прекрасное знание специфики музыкальных инструментов позволяло Ключареву, одному из первых в республике, создавать произведения для духовых, струнных и народных инструментов, а также для фортепиано. Для этого инструмента композитором написано немного сочинений, но они так ярки и самобытны, что все репертуарны: сюита «Родные картины» (1. У старой мельницы. 2. Песня гребца. 3. За рекой сенокос. 4. Тайны лесного озера. 5. Рожь поспела), «Токката», «Два танца», а также пьесы для детей – «Шурале», «Этюд» и др.².

Балет «Горная быль» был написан А. С. Ключаревым (он же автор либретто) в 1950 году. Первая постановка состоялась в 1951 году на сцене Башкирского театра в Уфе. Вторая (уже во второй редакции, где авторами либретто выступили А. Ключарев и Р. Хисамов) – в 1959 году на сцене Театра оперы и балета им. М. Джалиля в Казани.

¹ См.: Татар халык кәйләре = Татарские народные песни / А. С. Ключарев редакция-сендә. Казань: Татгосиздат, 1941. (На тат. и рус. яз.); Татарские народные песни: Для голоса с фортепьяно / Сост. и общ. ред. А. Ключарева. М.: Музгиз, 1957. (На тат. и рус. яз.); Ключарев А. С. Татар халык жырлары. Казан: Тат. кит. нәшр., 1986. (На тат. яз.).

² Ключарев А. С. Родные картины: [Сюита]: Для фортепиано. М.: Сов. композитор, 1967. (Концертный репертуар пианиста); Ключарев А. С. Токката: Для фортепьяно. М.: Сов. композитор, 1958; Ключарев А. С. Два танца: Для фортепьяно. М.: Сов. композитор, 1961. Ключарев А. С. Этюд // Балалар өчен фортепьяно пьесалары = Детские фортепьянные пьесы / Төз. С. Әхмәдуллина; Муз. ред. Е. Соколова. Казан: Тат. кит. нәшр., 1962. (На тат. и рус. яз.); То же. Казань, 1995; Ключарев А. С. Шурале // Там же.

В основу либретто балета легли фантастические и действительные исторические события из жизни башкирского народа. В повествование о борьбе башкир против угнетателей органично вплетены истории любви молодых героев. Реальные события оттеняются сказочными сценами, персонажи которых олицетворяют силы природы.

Многообразие содержания обусловило большое количество действующих лиц в балете и переплетение трех основных интонационных сфер. Колористична и изобразительна музыка сказочно-фантастической сферы балета. Яркие эмоциональны и темпераментны народно-жанровые сцены. Значительное место в произведении отведено любовной линии главных героев: Зарифы и Тимергола, Сюмбюль и Клима. Прекрасны лирические страницы произведения, выдержанные в песенно-романсовом стиле, отличающиеся теплотой и проникновенностью, красотой выразительных средств. В них с наибольшей убедительностью раскрывается богатство мелодического дара Ключарева. Музыкальные характеристики угнетателей – воинов, стражников и их предводителя Тархана – отличаются жесткими созвучиями, основанными на хроматизме и угловатых ритмах.

Вскоре после первой постановки композитор объединил наиболее яркие эпизоды из музыки к балету в две оркестровые сюиты. Одна из них (1. Элегия. 2. Танец молодежи. 3. Романс. 4. Танец мальчиков. 5. Танец с колокольчиками. 6. Воинственный танец) была с успехом исполнена в 1953 году на VI пленуме правления Союза композиторов СССР в Москве. В 1955 году Музгизом издана партитура этой сюиты. Вторая подготовленная автором оркестровая сюита из музыки к балету (1. Вступление. 2. Сцена сватовства. 3. Танец молодежи. 4. Адажио феи Магдан. 5. Танец воинов) вышла в свет в издательстве «Советский композитор» в 1961 году. Партитура и клавиры балета не были изданы.

Пианистам хорошо известно: фактура клавира балета «Горная быль» настолько богата и пианистична, что многие номера можно исполнять в виде концертных пьес для фортепиано. Это заинтересовало меня, как пианистку, и побудило обратиться к рукописи клавира балета, хранившейся в библиотеке Театра оперы и балета им. М. Джалиля. Так была составлена фортепианная сюита из этого балета, куда вошли шесть пьес (1. Танец с мечами. 2. Дуэт Сюмбюль и Клима. 3. Танец Зарифы. 4. Танец с колокольчиками. 5. Башкирский танец. 6. Романс Зарифы). Замечу, что две из этих пьес («Танец с мечами» и «Башкирский танец») были обработаны для фортепиано самим композитором. Именно они были изданы при его жизни под названием «Два танца».

Фортепианная сюита из балета «Горная быль» впервые прозвучала в концертном исполнении в 1982 году. С тех пор она часто исполняется в концертах. Надеюсь, что предлагаемое издание будет представлять интерес для пианистов и способствовать популяризации одного из лучших произведений Александра Ключарева, произведения, отмеченного печатью высокого профессионализма, искренностью и непосредственностью высказывания.

*Ф. И. Хасанова,
профессор кафедры специального фортепиано
Казанской государственной консерватории,
народная артистка Республики Татарстан*