

Песню «Лесная девушка» часто можно услышать в различных переложениях — для фортепиано, для скрипки и фортепиано, для ансамбля скрипачей.

Л Песня «Лесная девушка» приведена в нотном приложении, № 26.

Вопросы и задания

- 1. Каково значение творчества Джаудата Файзи в истории татарской музыки?
 - 2. Расскажите о жизни и творчестве Дж. Файзи.
 - 3. Назовите основные сочинения Дж. Файзи.
 - 4. Что такое музыкальная комедия, дивертисмент, дуэт, галоп?
- 5. Расскажите об истории создания музыкальной комедии «Башмагым».
 - 6. Расскажите содержание музыкальной комедии «Башмагым».
- 7. Какие народные песни использованы композитором в музыкальной комедии «Башмагым»? В каких номерах они звучат?
- 8. Приведите примеры «музыкальных портретов» из комедии «Башмагым».
- 9. Расскажите о песне «Урман кызы». Охарактеризуйте ее музыкально-выразительные средства.
- ▶Выучите наизусть несколько мелодий из музыкальной комедии «Башмагым».
- ► Исполните песню «Урман кызы» ансамблем (пение с фортепиано) и выучите ее мелодию наизусть.

Дулат-Алеев В.Р. Татарская музыкальная литература: учеб. для муз. училищ и дет. муз. школ. – Казань, 2007. – 491 с.

АЛЕКСАНДР КЛЮЧАРЁВ

(1906-1972)

Александр Ключарёв — выдающийся композитор, внесший большой вклад в татарскую музыкальную культуру.

С детских лет он знал и любил татарские народные песни. В истории татарской музыки Ключарев остался не только как композитор, но и как собиратель фольклора, концертирующий пианист-импровизатор.

Будучи большим знатоком татарской музыкальной культуры, Ключарев создал произведения самых разных жанров: обработки татарских народных песен, оригинальные песни и романсы, сочинения для джазового оркестра, композиции для Татарского ансамбля песни и пляски, камерно-инструментальные сочинения, симфонические сюиты, симфонию, балет.

Его сочинения отличаются ярким национальным колоритом, чутким слышанием татарской музыкальной интонации, мелодической и гармонической свежестью, ритмической изобретательностью. Музыка Ключарева пользуется большой любовью слушателей. В ней талантливо развиваются традиции татарской мелодики, соединяясь с «музыкальным пульсом» современности.

Жизнь и творчество

Александр Сергеевич Ключарев родился 19 февраля 1906 года в Казани. Отец будущего композитора Сергей Данилович Ключарев служил бухгалтером в торговом предприятии купца Хусаинова. Мать Надежда Семеновна занималась воспитанием детей, которых в семье было четверо. В 1908 году Ключаревы переехали в Оренбург.

Родители очень заботились об образовании своих детей, уделяли большое внимание их творческому развитию. Музыкальные способности у будущего композитора проявились очень рано, уже в пятилетнем возрасте он самостоятельно подбирал знакомые мелодии на двухрядной гармони. Вскоре мальчик научился играть на скрипке, гитаре, цитре и с успехом выступал на концертах в гимназии и на домашних музыкальных вечерах. В 1918 году Александр начал учиться в оренбургской музыкальной школе по классу фортепиано.

Большой музыкальный талант с юных лет определил и круг интересов Ключарева, и его трудовую деятельность. В возрасте четырнадцати лет он уже работал пианистом-иллюстратором в кинотеатре, сопровождая импровизацией на фортепиано показ немых кинофильмов. Нередко юный музыкант выступал в концертах в качестве аккомпаниатора.

По воспоминаниям самого композитора о годах юности, большое впечатление на него произвела татарская народная песня в исполнении соседа его семьи, пожилого татаринакучера. Однажды вечером, возвращаясь домой, Александр услышал звуки незнакомой мелодии, которая заворожила его своей красотой, душевностью и оригинальностью интонаций, невольно заставив остановиться и дослушать песню до конца. Познакомившись с народным певцом, Ключарев впоследствии часто слушал в его исполнении татарские народные песни.

И хотя слова этих песен были юноше непонятны, музыкальная красота татарских напевов захватила его музыкальный слух и творческое воображение. Вскоре он начал с большим интересом изучать мелодии татар, а также башкир, казахов и других народов. Его первым опытом сочинения музыки стала фортепианная фантазия «Всадник», в которой были использованы мелодии двух казахских народных песен. Александр твердо решил стать профессиональным музыкантом.

В 1923 году семья Ключаревых возвратилась в Казань. Александр поступил в музыкальное училище по классу фортепиано О. О. Родзевича. Учебу он совмещал с трудовой творческой деятельностью: заведовал музыкальной частью Татарского театрального техникума. Молодой музыкант написал музыку для спектаклей «Директор Жамилев» и «Сүнгән йолдызлар» («Потухшие звезды»), поставленных студенческой труппой, а также предпринял первые опыты записи и обработки татарских народных песен. Обработка напева «Жырлыйммы» («Спеть ли») для струнного квартета (1925) стала репертуарным произведением. В эти годы начинающий композитор «сроднился» с татарской культурой: овладев татарским языком, он начал серьезно изучать обычаи, музыкальный фольклор татарского народа.

В 1928 году Ключарев поступил на композиторский факультет Московской консерватории, где учился сначала в классе Н. С. Жиляева, а затем в классе знаменитого советского композитора Р. М. Глиэра.

В годы учебы Ключарев работал музыкальным руководителем и дирижером в Татарском рабочем театре в Москве. Он написал музыку к спектаклям театра по пьесам татарских драматургов Карима Тинчурина «Зәңгәр шәл» («Голубая шаль»), «Казан сөлгесе» («Казанское полотенце»), «Ил» («Родина»); Мирхайдара Файзи «Галиябану»; Габдрахмана Минского «Шлем» и др.

Большое влияние на композитора оказало творческое и дружеское общение с учившимися в те же годы в Москве артистами Газизом Айдарским, Сарой Садыковой, Гульсум Камской, Асией Измайловой, Хусаином Уразиковым и молодыми татарскими музыкантами: композитором и скрипачом Загидом Хабибуллиным, композиторами Мансуром Музафаровым и Назибом Жигановым.

В 1933 году состоялся первый авторский концерт Александра Ключарева, только что окончившего консерваторию. В программу концерта входило одно из первых сочинений татарской симфонической музыки — симфоническая сюита «Галиябану», созданная композитором на основе своей музыки к одноименному спектаклю. В статье, опубликованной после концерта в газете «Коммунист», Муса Джалиль высоко оценил музыку молодого композитора: «Мы можем от этого молодого таланта ждать большого вклада в татарскую советскую музыку». Поэт не ошибся в своей оценке.

В конце 1933 года Ключарев был направлен в Уфу для прохождения армейской службы. Прожив четыре года в Башкирии, композитор познакомился с башкирским фольклором, написал ряд сочинений на башкирские темы. Он не прерывал связей с башкирской культурой и в последующие годы жизни.

В 1937 году Ключарев возвратился в Казань. Здесь он возглавил работу Кабинета фольклора. Вскоре совместно с композитором В. Виноградовым и поэтом М. Садри он подготовил сборник татарских народных песен. Позже, в 1955 году, Ключарев составил еще один фольклорный сборник «Татарские көйләре» («Татарские народные напевы»).

В конце 1930-х годов сложился ансамбль талантливых исполнителей народной музыки: гармонист-виртуоз Файзулла Туишев, композитор и скрипач-импровизатор Загид Хабибул-

лин, певица Гульсум Сулейманова. Вместе с ними в качестве пианиста часто выступал Александр Ключарев.

Концертная деятельность Ключарева плодотворно развивалась и в последующие годы. Долгое время он был художественным руководителем Татарской государственной филармонии, тесно сотрудничал с Татарским ансамблем песни и танца, сочиняя музыку к его программам. Большой любовью слушателей пользовались концертные выступления дуэта Загид Хабибуллин (скрипка) и Александр Ключарев (фортепиано).

Прекрасное знание Ключаревым татарского фольклора, тонкое слышание современной интонации, изящество и свежесть гармонического языка способствовали широкой популярности его музыки, особенно песен, романсов, инструментальных миниатюр. Композитор владел как стилем академической музыки, представленным в его сочинениях для симфонического оркестра, струнного квартета, фортепиано, так и стилем эстрадной музыки. Его сочинения нередко звучали в программах джазового оркестра под управлением Олега Лундстрема, оригинальное сочинение «Татарская самба» привлекло внимание зарубежных слушателей.

Среди симфонических произведений Ключарева выделяются Татарская и Башкирская сюиты, «Волжская симфония».

Татарская сюита для симфонического оркестра (1945) состоит из трех контрастных частей, объединенных лейттемой, в роли которой выступает народная песня «Су буйлап» («По бережку»). В Финале сюиты также использованы татарские народные песни «Ком бураны» («Песчаная буря») и «Дусларым» («Друзья мои»).

«Волжская симфония» (1955), по замыслу автора, посвящена легендарной реке Волге, с которой тесно связаны прошлое и настоящее татарского и многих других народов. Тема-

тизм симфонии богат песенными интонациями. Многие темы основаны на татарских народных песнях: в медленном эпическом вступлении слышатся интонации народной песни «Чакрым саен — чуар багана» («Через каждую версту — полосатый столб»); героическая главная партия первой части основана на старинной мелодии «Мәрьям бәете» («Баит о Марьям»); в Скерцо используется напев народной песни «Бер алманы бишкә бүләек» («Разделим одно яблоко на пятерых»); в побочной партии Финала композитор использует мелодию своей популярной «Весенней песни».

С большим успехом был поставлен в Уфе и Казани балет Ключарева «Горная быль» (1950), в котором исторические события из жизни башкирского народа переплетаются с легендой о подземном царстве волшебницы Магдан.

В 1961 году на сцене Татарского государственного театра оперы и балета состоялась премьера оперы «Наемщик», написанной Ключаревым на основе музыкальной драмы Салиха Сайдашева и Тази Гиззата (либретто X. Вахита).

Одной из последних работ композитора стала музыка к хореографической композиции Татарского ансамбля песни и танца *«Аулак өй»* («Посиделки») по либретто Наки Исанбета (хореограф Ф. Гаскаров, 1970).

В творческом наследии Ключарева значительное место занимает также музыка к документальным кинофильмам, спектаклям драматического театра. Большой вклад внес композитор в музыку для детей, сочинив множество замечательных песен и инструментальных произведений для юных любителей музыки.

Александр Сергеевич Ключарев скончался 30 марта 1972 года в Казани.

Вокальные и камерно-инструментальные сочинения

□ Песни монямим «музыковную зарисовкум» живописной пинанальную подоставления подоставляющий по

Песни и романсы Ключарев сочинял на протяжении всей жизни. Значительное место в его творческом наследии занимают обработки татарских народных песен для голоса с фортепиано, для солиста и хора («Кара урман», «Эллүки», «Сарман», «Тэфтиләү» и др.).

Среди наиболее известных песен композитора — «Идел дулкыннары» («Волжские волны»), «Яна Казан» («Новая Казань») на слова М. Хусаина, «Яз жыры» («Весенняя песня») на слова М. Садри и многие другие.

Фрагмент мелодии популярной песни Ключарева на стихи Γ . Зайнашевой *«Туган жирем — Татарстан»* («Родина моя — Татарстан)» стал позывными радио Татарстана:

Л Песни «Идел дулкыннары» и «Яз жыры» приведены в нотном приложении, № 21, 22.

Песенный стиль композитора органично синтезировал интонации, свойственные традиционным народным песням, с интонациями и ритмами современности. Его талант пианиста-импровизатора оказал влияние на фактуру аккомпанемента и гармонический язык песен, в котором заметно влияние эстрадно-джазовой музыки. Вокальные сочинения Ключарева очень быстро завоевывали симпатии слушателей и приобретали широкую популярность.

■ Фортепианный цикл «Родные картины»

Фортепианный цикл «Родные картины» написан в 1966 году.

В цикл входят пять пьес, каждая из которых представляет собой «музыкальную зарисовку» живописной природы родного края. Все пьесы цикла выдержаны в свободном импровизационном стиле.

Пьеса «У старой мельницы» написана в простой трехчастной форме. Интересно звучит тема пьесы, изложенная параллельными квартами и квинтами на фоне арпеджированного пентаккорда – аккорда образованного пентатонным звукорядом:

В пьесе «Песня гребца» мелодия помещена в средний пласт фактуры. В мелодии слышатся интонации народной песни «Тафтиляру».

Л «Песня гребца» (фрагмент) приведена в нотном приложении, № 23.

Пьеса «З а рекой сенокос» написана в жанре токкаты. В стремительном ритмичном движении иногда появляются аккорды, свойственные джазовой музыке.

«Тайны лесного озера» — пьеса сказочнофантастического колорита, который создается звуковыми красками в партии правой руки:

81

Andante sostenuto

«Рожь поспела» – самая масштабная пьеса цикла, выполняющая роль финала:

Цикл «Родные картины» входит в концертный и педагогический репертуар пианистов.

Вопросы и задания

- 1. Каково значение творчества Александра Ключарева в истории татарской музыки?
 - 2. Расскажите о жизни и творчестве А. Ключарева.
- 3. В каких жанрах сочинял музыку А. Ключарев? Назовите вокальные, инструментальные, театральные и музыкально-хореографические сочинения композитора.
- 4. Какие народные песни используются А. Ключаревым в симфонических произведениях?
 - 5. Расскажите о фортепианном цикле «Родные картины».
- ► Выучите песни «Идел дулкыннары» и «Яз жыры», исполните их ансамблем (певец и аккомпаниатор).
- ► Сыграйте по нотам фрагменты пьес цикла «Родные картины» (нотные примеры № 79–82).