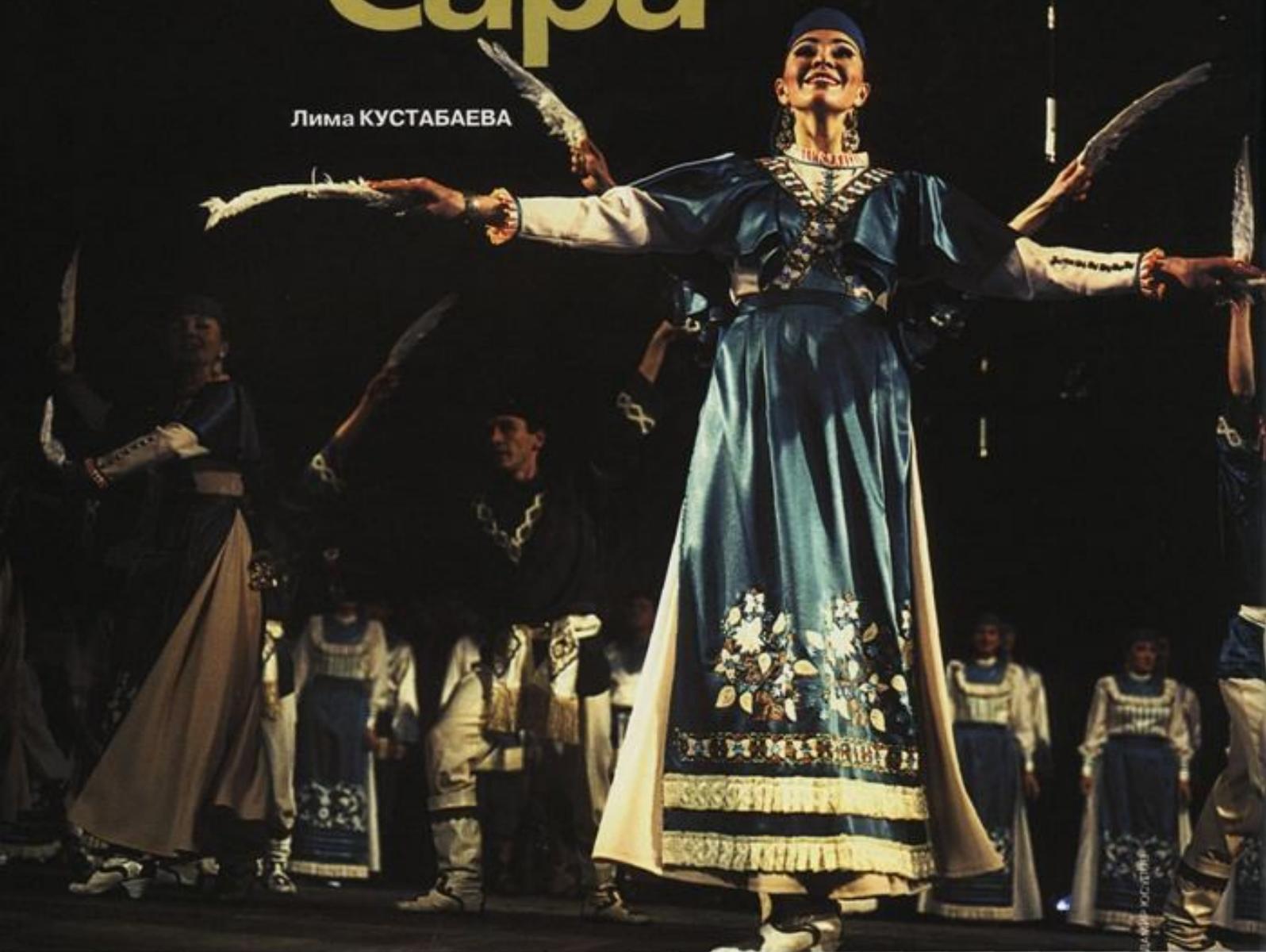

Соловуха Сара

Лима КУСТАБАЕВА

В суете каждодневных репетиций, встреч, выездов на концерты, подготовки новых программ и новых гастролей издалека и незаметно мы шли навстречу друг другу. Моя главная встреча с волшебным миром музыки Сары Садыковой была впереди. Она произойдёт в девяностых годах.

В 1970–1980 годы, будучи главным хормейстером Государственного ансамбля песни и танца Татарстана, я часто включала в его программы произведения Сары Садыковой. Мы участвовали в её авторских концертах. Она приходила в ансамбль, показывала новые песни, беседовала с исполнителями.

Однажды мы с Сарой ханум долго просидели у инструмента, я знакомилась с её песнями, посвящёнными Великой Отечественной войне, выбирала исполнителей. Разговорились о том, что было близко нам обеим. Она спросила, откуда я родом. Я рассказала, что родилась в Магнитогор-

ДАМИР ЮСУПОВ

ске, окончила там музыкальное училище. Отец мой родом из Башкирии, а мама родилась и выросла в городе Троицке Челябинской области. Вот тут Сара ханум очень заинтересовалась моим рассказом и стала с волнением вспоминать своё пребывание в этом городе, который был в своё время одним из центров татарской культуры.

Музыка, театр, концертные труппы в начале двадцатого века делали жизнь в Троицке яркой и насыщенной. Тон в интеллектуальной жизни города задавало знаменитое медресе «Расулия», в котором училось много талантливой татарской молодёжи (в том числе и мой отец). И, наверное, не случайно многие выходцы из Троицка прославили и город, и всю татарскую нацию, оставив заметный след в истории, культуре, науке всей нашей страны.

Сара Садыкова рассказала о своей жизни с мужем Газизом Айдарским, совместных гастролях и ярких страницах выступлений в Троицке и Магнитогорске.

В Казани мы жили по соседству на улице Татарстан. Сара ханум часто заходила в наш дом номер семь, поскольку он был густо заселён композиторами и поэтами, артистами и режиссёра-

ДАМИР ЮСУПОВ

ми, и, самое главное, здесь жили певцы Вафира Гиззатуллина, Альфия Загидуллина, Рахилия Мифтахова, Хайдар Бигичев, Зухра Сахабиева и другие талантливые исполнители творений Сары Садыковой.

Однажды произошёл случай, который мы всегда вспоминаем с улыбкой. Он показал, что Сара ханум прошла школу жизни «по полной программе».

Мой муж Зиряк Юсупов как-то вышел во двор и у подъезда нашего дома с помощью маленького

Саня Файзуллина.
Программа
«Соловушка-Сара»

Оркестр ансамбля песни и танца (руководитель Р. Мустафин, солистка Г. Имадиева).

топорика и гвоздодёра начал разбирать дощатый щит. В это время появилась Сара ханум, которая пришла к Бигичевым.

— Здравствуй, братишка! Хайдар и Зюгра дома?

— Кажется, дома.

— Позови их, пусть меня встретят.

Зиряк крикнул что-то Бигичевым, их окна и балкон выходили во двор. Они появились на балконе, увидели гостью и сказали, что сейчас спустятся к ней. Зиряк продолжал работать. Сара апа наблюдала за ним, обходя Зиряка то с одной, то с другой стороны. Наконец сказала:

— Братишка, это не так делается.

Она отобрала у Зиряка топор и начала, ловко поддевая доски, своими маленькими ручками с удовольствием орудовать инструментом.

Обомлевший Зиряк наблюдал эту картину. Вышедшие из подъезда Хайдар с Зюгрой тоже ослепенели от удивления.

— Ну и ну, Сара апа! — эмоционально оценил её мастеровитость Зиряк. — Всё-то вы умеете!

Встречи на её концертах, музыкальных вечерах, встречи на улице, в больнице... Запомнилась встреча в поликлинике на улице Горького. Только Сара ханум могла так выглядеть, даже будучи больной: белоснежный костюм, коралловые бусы, на голове — красивая с широкими полями шляпа.

Две женщины всегда восхищали меня своей подтянутостью и элегантностью — композитор Сара Садыкова и замечательная певица Венера Шарипова. Они были красивы не только своей изысканностью, но и тем, что излучали доброжелательность. Эти женщины, по-моему, никогда не завидовали.

На пути к познанию Мира Сары Садыковой мне встретилась ещё одна замечательная женщина, талантливый художник, яркая самобытная личность — поэтесса Гульшат Зайнашева. Я преклоняюсь перед ней и за талант поэта, и за щедрую

душу, за глубокие труды о Саре Садыковой, Альфии Афзаловой. Её книги о Саре Садыковой воссоздают образ композитора, с которой автора связывали многолетняя искренняя дружба и совместные творения, имеющие непреходящую ценность.

В мае 1993 года Гульшат ханум подарила мне две свои книги. Книгу «Сара Садыкова» она надписала на татарском языке:

«Дорогие друзья, Лима и Зиряк! Навеки не забудем чудесные

мелодии и светлый образ любимого всем народом композитора Сары Садыковой».

На книге «Тоскуют о тебе друзья!» — такая надпись:

«Уважаемые друзья, Лима и Зиряк! Если, прочитав эти воспоминания, вы с грустью и тоской в сердце подумаете о великой Сара апе, я как составитель этой книги буду счастлива».

А предшествовало этому вот что.

В 1993 году я запланировала поездку с ансамблем в Самару. Гастроли намечались на апрель, и именно в те числа, когда мы празднуем день рождения Габдуллы Тукая.

Захотелось сделать самарцам двойной праздник: музыки и поэзии. Тогда ведущим наших концертов был замечательный Ильдус Сафин, так рано покинувший этот мир. Для праздничных концертов в Самаре я пригласила в поездку знаменитую поэтессу Гульшат Зайнашеву, а также талантливую журналистку и поэтессу Флёру Низамову.

Самара встретила теплом и радушием. Нас разместили в уютной гостинице на самом берегу Волги, а для концерта предоставили самый красивый и величественный зал Самарской филармонии.

Концерты прошли триумфально. Самарские татары принимали нас горячо. А один из местных бизнесменов организовал приём у себя дома.

В Самаре было показано несколько программ. В одной из них — «Восточный клуб» мы воссоздали атмосферу клуба творческой элиты Казани конца девятнадцатого и начала двадцатого века. Эта программа начинала второе отделение концерта. Раздвигался занавес, и перед зрителями предстал казанский аристократический салон. Женщины в красивых одеждах полукругом располагались на сцене, сидя в креслах, рядом и за креслами стояли изысканно одетые мужчины. В центре сцены находился инструментальный ансамбль, который был заду-

ман как ожившая известная фотография 1910 года струнного оркестра «Восточного клуба». Оркестр играл красивейшие народные мелодии, соло переходило от мандолины к кураю, от скрипок к гобою. Венцом инструментальной композиции были мелодии, исполненные на татарских гармониках Рашидом Мустафиним. Среди сидевших на сцене артистов находились Гульшат Зайнашева и ведущие программы Ильдус Сафин и Флёра Низамова, непринуждённо комментируя происходившее на сцене. Молодёжь исполняла городской танец «Троицкие вечера» на музыку Марса Макарова. Звучали народные песни в исполнении Ании Туишевой и хора а капелла, Лены Бичариной, великолепная музыка Мансура Музафарова сопровождала хореографическую композицию «Танец девушек». Гульшат Зайнашева читала свои стихи, а ведущие концерта — произведения Тукая, которому была посвящена вся наша программа.

Программа «Восточный клуб» исполнялась не впервые, но те замечательные концерты в Самаре остались в памяти образцом подлинного живого творчества, праздника мысли и музыки.

Потом редакция самарской газеты «Волжская заря» прислала в ансамбль номер газеты со статьёй А. Сохриной о наших гастролях.

«Этот ансамбль уходит от традиционных представлений, чередующих песню и танец. Скорее, он ближе к театру, где на сцену, то есть концертную эстраду, являются красочные типажи, типы, где нет равнодушных лиц. Постоянно происходит живое общение — с дружелюбными подначками, розыгрышами, обаятельными лирическими сценками. В песне и танце, в мгновениях драматической игры непрерывно ткётся нить народной традиции, народной мудрости.

...Впечатление сильное, мощное, яркое. Всё очень нарядно, но в этом присутствует высший вкус, даже изыск... Ансамбль предстаёт ещё и просветителем, который не ограничивается венком действительно богатого фольклора. Ему нужны и крупные авторские полотна, где есть масштаб осмысления, эпическое».

Гульшат Зайнашева и раньше приходила на концерты ансамбля, была поклонницей творчества нашего коллектива. Лучше узнав ансамбль, просмотрев и прочувствовав все наши программы, она изложила свои впечатления в журнале «Казан утлары» в статье, которая называлась «Истинно по-нашему, прекрасно, народно...» (строка из стихотворения Габдуллы Тукая «Народные мелодии» и народной песни «Аллюки»). Тесное общение в поездке сблизило меня с ней, мы стали хорошими друзьями. Свою роль в этом сыграла любовь каждой из нас к творчеству Сары Садыковой.

В 1994 году я начала в ансамбле подготовку программы, посвящённой 50-летию Победы. Хотелось отобразить в ней тревожную атмосферу времён Великой Отечественной войны и чувства людей в те годы. Вопреки известному

ТИМУР ЮСУПОВ

изречению, в грохоте войны музы не молчали, и сегодня поражаешься обилию великолепных стихов, песен, которые уже шагнули в XXI век, не утратив блеска таланта их создателей.

Моим соавтором в подготовке сценария программы был уважаемый мною драматург Туфан Миннуллин.

Подбирая стихи и песни для новой программы, мы были едины во мнении: нам нужны произведения Фатиха Карима, Сибгата Хакима, Джаудата Файзи, народная музыка и, конечно же, музыка Сары Садыковой, её волшебное танго «Жду тебя» на стихи Ахмеда Ерикя и созданная совместно с Мустаем Каримом песня «Третий день идёт снег», строка из которой стала названием программы «Болит ещё эта рана» и её музыкальным лейтмотивом. Музыка Сары Садыковой настолько точно передаёт время и чувства, что её можно сравнить лишь с самой жизнью — и тех, кто страдал в годы войны, и тех, кого боль и раны её не отпустили даже через много лет.

...На сцене — картина привала между боями, идёт выступление фронтовой концертной бригады. Звучит танго «Жду тебя». Солистка ансамбля Гульшат Имамиева поёт о любимом, об ожидании его возвращения с фронта, о верности и преданности. Эта песня, рождённая в 1942 году, наполнена живым чувством самой Сары Садыковой и каждого, кто был разлучён войной с любимыми. Песня была настолько популярна в годы войны, что в тылу её пели все, она звучала по радио и с пластинок в каждом доме. А на фронте «Жду тебя» звучала как вера в победу, как мечта о долгожданной встрече, мирной жизни, любви. Мечта, которая, увы, более щедра, чем жизнь...

Певице аккомпанирует баян, но вдруг срывается водопад звуков оркестра. Ведь это танго, модное танго, и ему пристало звучать мощно, торжественно и одновременно нежно и чувственно. Мечта уносит усталых бойцов в родной дом, туда, где нет грязных окопов, ран и смерти, а есть жизнь, какой она должна быть, когда тебе двад-

Миляуша Фатахова
в композиции
«Сумбуль»

ДАМИР ЮСУПОВ

ное образование в Московской консерватории, работала солисткой театра оперы и балета и стала любимицей многих тысяч слушателей. Вот почему я назвала эту программу именно «Соловушка-Сара».

Средствами музыки, хореографии в программе хотелось показать палитру ярких женских образов, таких прекрасных и разных, какой была Сара Садыкова. Сами фотографии композитора подтолкнули к такому решению. Вот Сара Садыкова — городская красавица-ханум в калфаке и модном татарском наряде. Вот она — скромная деревенская девушка в фартуке и платочке. Вот — современная элегантная дама в модной широкополой шляпе. Вот — любящая жена, заботливая мать. Вот — артистка в костюме и гриме, поющая на большой сцене. Вот — маленькая худенькая женщина у рояля, извлекающая цепкими пальчиками из инструмента волшебные созвучия!

Когда мы работали над программой «Быль-Сара», Гульшат Зайнашева и председатель Фонда Сары Садыковой Азгар Хусаинов предложили мне возглавить в качестве режиссёра и сценариста подготовку юбилейного вечера, посвящённого девяностолетию Сары Садыковой. Это было очень почётно и интересно, я с удовольствием согласилась.

Вот так мы опять встретились с Сарой Садыковой.

Конечно, для меня были очень полезны книги Гульшат Зайнашевой о Саре Садыковой, её глубокое знание жизни и творчества композитора.

Азгар Хусаинов — увлечённый и неутомимый человек, трудоголик и оптимист. Он много сделал для увековечения памяти Сары Садыковой, проведения юбилейных торжеств, открытия мемориальной доски на стене дома на улице Баумана, где работала композитор, ежегодных возложений цветов на могилу Сары Садыковой. Именно ему поручили быть директором телевизионного фильма «Мон Сара». Много лет он беззаветно выполняет миссию, которую вряд ли осилил бы кто-либо другой. «Если не я, то кто?» — его убеждение.

Огромную роль в успехе этой программы сыграла Альфия Айдарская, дочь Сары Садыковой, замечательная балерина, горячий пропагандист наследия матери. Её перу принадлежит прекрасная книга «Память сердца». В процессе работы мы сблизились, я бывала у неё дома. Она познакомила меня с большим архивом семьи, который бережно сохраняет.

У нас в Казани множество музыкантов, которые были первыми и непревзойдёнными исполнителями творений Сары Садыковой. Пригласить их на одну сцену, подобрать репертуар, открыть новые краски музыки композитора, найти новых исполнителей — вот задачи, которые предстояло решить мне как режиссёру.

Я включила в состав исполнителей Государственный ансамбль песни и танца, оркестр

цать лет, когда ты молод и знаешь, что есть любимая, которая тебя ждёт. И, конечно, вот она, милая, совсем рядом, можно подхватить её и прижать к груди. Под звуки волшебной музыки на сцене бойцы танцуют «Танго мечты»...

Оркестр замолкает, и мечта сменяется реальностью. Снова в сумраке сцены артистка поёт под баян, а усталые солдаты аплодируют ей. Это аплодисменты песне, музыке, которая оживляет мечту, даёт силы, зовёт к жизни, к победе!

В программе «Нам дороги эти позабыть нельзя» перед зрителем проходят и боль, и смерть, и ожидание, и клятва, и победа, и дорога домой, и встреча под ликующие раскаты марша Салиха Сайдашева. Но вот всё смолкло, и только, словно биение сердца, словно пульс нашей памяти — удары метронома. И снова звучит музыка Сары Садыковой. Песня на стихи Мустая Карима «Третий день идёт снег» завершала всю программу. Мощное звучание оркестра, на сцене хор — женщины в татарских платьях и мужчины в гимнастёрках, впереди солист-воин, на груди награды. Музыка, созданная маленькой хрупкой женщиной, пронзает сердце болью, поражает величием и глубиной чувств. Последние аккорды хора и оркестра звучат, как обелиск мужеству героев.

Такая вот она разноликая и разноплановая — композитор Сара Садыкова!

И когда в 1995 году я начала работать с коллективом над программой «Соловушка-Сара» («Быль-Сара»), посвящённой девяностолетию со дня рождения Сары Садыковой, за основу сценария и режиссёрского решения взяла именно многогранность её творчества. Ведь Сара Садыкова была не только композитором, но и великопленной певицей, получила профессиональ-

Гостелерадио под управлением Рустема Утэя, ансамбль скрипачей «Рух» под руководством Оскара Гумерова, всех звёзд нашей музыкальной сцены.

Олицетворением творчества Сары Садыковой является песня «Семиструйный родник» на стихи Гумера Баширова, которая как эпитафия открыла путешествие в мир музыки Сары Садыковой. На сцене появилась солистка ансамбля Сания Файзуллина, и запел ручей, зажурчал родник, и соскользнуло с нежной ладони заветное кольцо. Танцует девушка, и мы видим хрупкую и нежную Сару Садыкову с трепетным миром её необъятной души, с любовью, которую она завещала всем нам...

На сцене проходят чередой певцы — первые исполнители, в сотворчестве с которыми рождались произведения композитора. Эпическую картину рисует в сопровождении оркестра Шамиль Ахметзянов в песне «Дочь Волги» на стихи Тарифа Ахунова. Песню «По следам молодости» исполняет Нафиса Василова в сопровождении оркестра ансамбля песни и танца под руководством Рашида Мустафина. Габдулла Рахимкулов сердцем поёт «Возвращайтесь, журавли» на стихи И. Ганиевой, да так, что зритель долго не отпускает его, требуя повторения...

В числе первых исполнительниц музыки Сары Садыковой была талантливая певица Наджия Теркулова, которая подготовила прекрасную песню «Родной край» на стихи З. Вали. «Если будешь вдали» на стихи Ильдара Юзеева великолепно прозвучала в исполнении Айдара Файзрахманова, Ания Туишева тонко и проникновенно спела «Колыбельную» на стихи Сибгата Хакима.

Два произведения подряд исполнил ансамбль песни и танца. Звучала простодушная вокально-хореографическая композиция на музыку песни «Мы казанские девушки» на стихи Гульшат Зайнашевой из программы «Биби-Сара», а следом — полное глубокого драматизма хоровое полотно в обработке Рашида Губайдуллина на стихи Мустая Карима «Третий день идёт снег».

Прекрасно прозвучали песни в исполнении Гульзады, Мунира Якупова, Риммы Ибрагимовой, Люции Хасановой, Зайнаб Фархутдиновой.

И завершил первое отделение концерта Зинур Нурмухамедов песней «Баллада о беркуте» на стихи Ильдара Юзеева.

Каждая песня Сары Садыковой — это, конечно, она сама. Но в «Балладе о беркуте», по-моему, воплощена её судьба и судьба её творений — горькая, но необыкновенно яркая и счастливая.

Второе отделение началось с песни «Моя республика Татарстан» на стихи Наби Даули, которую исполнили сводный хор Казанского института культуры и солист Искандер Биктагиров. Танцовщики, певцы, музыканты являют новые и новые лики Сары Садыковой, показывают разные грани её таланта...

Подходит к концу вечер. И снова на сцене шквал музыки. Звучит знаменитое «Танго» Сары Садыковой в оркестровке Олега Лундстрема, чувственное и страстное, с чисто аргентинским темпераментом. Не оторвать взгляда от двух танцующих пар — солистов ансамбля Лейсан Хаметовой, Лилии Сорокиной, Рамиля Шайдуллина и Дамира Латыпова. Блестящее танго взрывает зал. На сцену выходит Альфия Айдарская и вручает исполнителям цветы. Это запомнится надолго!

Нарастание динамики и эмоциональности выплеснулось в мощную кульминацию — финал, когда на сцену вышли все участники концерта и вместе с Государственным ансамблем песни и танца исполнили неувядаемое произведение на стихи Хасана Туфана «Казанские вечера».

Светлыми и чистыми сохраним мы в душе Дни нашей молодости в Казани!

А когда седина убелит виски,

С какой тоской, друзья, мы вспомним

Наши казанские вечера!

Навеки, навсегда будут живы Дорогие сердцу казанские вечера!

Всё время, пока исполнялась песня, зал аплодировал стоя.

...Завершился концерт, который передавался прямой трансляцией по всей республике. Снова звучит музыка «Казанских вечеров». Зал не перестаёт аплодировать. В ложе стоя аплодируют Минтимер Шарипович Шаймиев и его супруга Сакина ханум. Никто не расходится. Зрители продолжают рукоплескать маленькой хрупкой женщине, которая смотрит на нас с портрета на сцене.

Мне выпала большая честь быть также сценаристом и режиссёром концерта, посвящённого 95-летию со дня рождения Сары Садыковой.

Прошли многие годы, и сегодня нам ещё нужнее музыка Сары Садыковой, полная неувядающих чувств. Мы испытываем жажду по чистому роднику живительного источника. Да, это та самая «Жажда», тот самый «Семиструйный родник», которые увековечила Сара Садыкова в своих произведениях.

Талантливо талантливо на все времена. Всегда современное, доброе и оптимистичное наследие Сары Садыковой переживёт века. И огромное счастье быть причастной к вечному, нести в душе радость общения с необыкновенным творцом, каким навсегда останется в искусстве Биби-Сара, Соловушка-Сара!

Кустабаева Лима Галиевна — народная артистка России, заслуженный деятель искусств Татарстана, профессор