

ФАРИД ЯРУЛЛИН

(1914–1943)

Ф а р и д Я р у л л и н (*Фәрит Яруллин*) – выдающийся татарский композитор. Его творчество – одна из самых ярких страниц татарского искусства XX века. Композитор, проживший всего 29 лет, стал основоположником татарского балета и ныне является классиком национального искусства. Фарид Яруллин – автор одного из самых знаменитых произведений татарской музыки – балета *«Шурале»*, получившего широкое признание в нашей стране и за рубежом.

«Шурале» – первый татарский балет, но и до сих пор он остается лучшим произведением этого жанра в татарской музыке.

Композитор талантливо проявил себя в инструментальной и камерно-вокальной музыке: им были созданы *Симфония*, *Соната для виолончели и фортепиано*, несколько пьес для скрипки; он является автором песен и романсов, обработок народных песен.

Красивая, мелодичная, благородная музыка талантливого татарского композитора пользуется большой популярностью у слушателей разных возрастов и разных национальностей.

Жизнь и творчество

Фарид Загидуллович Яруллин родился 1 января 1914 года в Казани. Его отец Загидулла Яруллин был известным народным музыкантом, первым учителем Салиха Сайдашева.

Фарид с самого детства любил музыку. Сначала отец обучал его игре на фортепиано, а в шестнадцать лет, в 1930 году, будущий композитор поступил в Казанский техникум искусств (ныне – Казанское музыкальное училище). Он учился сразу по двум специальностям: виолончели (класс Р. Л. Полякова) и фортепиано (класс М. А. Пятницкой).

Уже в годы учебы юноша начал свой трудовой путь: руководил кружками хоровой самодеятельности; играл в трио молодежного театра; работал в кинотеатре, где сопровождал игрой на пианино показ немых кинофильмов.

С 1933 по 1939 год Фарид Яруллин учился в Москве. Его учителями были известные композиторы Б. С. Шехтер (в период учебы на рабфаке при Московской консерватории в 1933–1934 гг.), затем Г. И. Литинский (в период учебы в Татарской оперной студии при Московской консерватории в 1934–1939 гг.). Фарид учился с большим интересом и с самых ранних сочинений показал себя талантливым композитором. За годы учебы в Москве он сочинил *Сонату для виолончели и фортепиано*, *Струнный квартет* и *Симфонию*. Очень хорошо ему удавались песни, романсы, инструментальные миниатюры («*Утренняя песня*», «*Танец*» для скрипки

и фортепиано), а также обработки татарских народных песен, например: «Кара урман», «Ашказар», «Сибай» и др.

В конце 1930-х годов у молодого композитора возник интересный замысел – воплотить в музыке знаменитую сказку Тукая «Шурале». Поэт Ахмед Файзи написал для композитора либретто балета «Шурале». Вернувшись по окончании учебы в Казань, Фарид Яруллин все свое время посвящал работе над балетом и в 1941 году закончил сочинение. Клавир балета очень заинтересовал известного московского балетмейстера Л. В. Якобсона, который сразу же занялся подготовкой постановки балета. Композитор тем временем приступил к работе над оперой «Зөлхәбирә» («Зульхабира») ¹. Но началась Великая Отечественная война.

В первый же месяц войны Фарид Яруллин был призван в армию. После трехмесячной подготовки в Ульяновском пехотном училище младший лейтенант Яруллин был направлен на фронт и назначен командиром взвода. В письмах родным с фронта композитор рассказывал и о своих творческих планах. Он мечтал, что после войны вновь будет сочинять музыку.

К большому сожалению, его мечтам не суждено было осуществиться. В 1943 году Фарид Яруллин погиб в бою. Это была большая потеря для татарской музыки: в расцвете лет погиб очень талантливый композитор.

Жизнь Фариды Яруллина была короткой, но его главное сочинение – балет «Шурале» – сделало имя молодого композитора бессмертным.

¹ Либретто оперы было написано Ахмедом Файзи. В 1943 году одноименную оперу на это либретто написал М. Музафаров.

Балет «Шурале»

Балет «Шурале» – гордость татарской музыки, произведение, получившее мировую известность. Балет был поставлен не только во многих городах нашей страны, он с успехом обошел и сцены зарубежных театров.

«Шурале» – первый татарский балет. Фарид Яруллин написал его в 1941 году. Балет готовился к показу в Москве в дни Декады татарского искусства. Композитор сочинил музыку, но не успел ее оркестровать: этому помешала начавшаяся война. По той же причине была отменена и Декада татарского искусства в Москве, намеченная на лето 1941 года. Фарид Яруллин ушел на фронт и в 1943 году погиб, так и не увидев своего балета на сцене.

Премьера балета состоялась в 1945 году в Казани (оркестровка Ф. Витачека, балетмейстеры Л. Жуков, Г. Тагиров).

В 1950 году балет был поставлен в Ленинграде¹ (оркестровка В. Власова и В. Фере, балетмейстер Л. Якобсон), а в 1955 году в Большом театре в Москве. В последующие годы балет «Шурале» ставился в театрах разных городов страны: Киева, Риги, Ташкента, Алма-Аты, Уфы, Новосибирска, Одессы, Саратова, Челябинска, Улан-Удэ и др. С большим успехом в разные годы татарский балет шел в театрах стран Европы и Азии.

Балет «Шурале» написан по мотивам поэмы-сказки Тукая. Либретто А. Файзи и Л. Якобсона.

Образ Шурале – лесного чудища с длинными пальцами, способного защекотать человека до смерти, Тукай создал на основе татарских народных сказок:

¹ В ленинградской постановке балетмейстера Л. Якобсона спектакль назывался «Али-батыр».

Шурале

*Джин, разбойник или призрак этот скрюченный урод?
До чего он безобразен, поневоле страх берет!
Нос изогнут наподобье рыболовного крючка,
Руки, ноги – точно сучья, устрашат и смельчака!
Злобно вспыхивают очи, в черных впадинах горят.
Даже днем, не то что ночью, испугает этот взгляд!
Он похож на человека, очень тонкий и нагой,
Узкий лоб украшен рогом в палец наш величиной.
У него же в пол-аршина пальцы на руках кривых,
Десять пальцев безобразных,
Острых, длинных и прямых!*

Постановка балета «Шурале»
в Большом театре (Москва).
Былыр (Али-Батыр) – А. Макаров,
Шурале – Ю. Григорович

В поэме молодой крестьянин сумел перехитрить Шурале. Он прищемил длинные пальцы лесного чудища в расщелине бревна и, уходя, сказал Шурале, что его зовут Былтыр (что означает «в прошлом году»). Когда на крики разъяренного Шурале сбежались шуралята и стали спрашивать, что случилось, Шурале сказал, что это сделал Былтыр. «Что же ты кричишь сейчас, если это случилось в прошлом году», – удивились шуралята и, конечно же, не помчались в погоню за обидчиком.

В либретто балета включены персонажи из других татарских народных сказок, например девушки-птицы.

В балете также красочно представлены сцены свадебного гуляния в татарской деревне.

■ Первое действие

Небольшая поляна среди мрачного леса. Здесь в дупле дерева живет Шурале. На поляну выходит молодой крестьянин Былтыр, отправившийся в лес за дровами. Внезапно поднимается буря, ветер сбивает его с ног, деревья преграждают путь. Он забирается на дерево и становится свидетелем ночного шабаша лесной нечисти. Просыпается и вылезает из дупла Шурале, прибегает его свита: ведьмы, джины, шуралята. Они исполняют причудливые танцы. Особенно буйной и дикой становится пляска с приходом Огненной ведьмы и Шайтана. Пляску прерывает восход солнца, с первыми лучами которого вся нечисть скрывается.

Былтыр видит, как к озеру за поляной прилетает стая птиц. Птицы сбрасывают крылья и превращаются в девушек. Самая прекрасная из них – Сююмбике. Вместе с подругами она, оставив крылья на берегу, купается в озере.

Постановка балета «Шурале» в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля.
Танец Огненной ведьмы и Шайтана

Выйдя из воды, девушки надевают свои крылья и улетают. Только Сююмбике не может найти своих крыльев и попадает в лапы Шурале. Былтыр приходит на помощь девушке-птице и вступает в схватку с лесным чудищем. После долгой борьбы молодому джигиту удается зацепить пальцы Шурале в расщелине дерева. Испуганная и утомленная, Сююмбике засыпает. Былтыр, восхищенный ее красотой, на руках уносит девушку из леса.

Шурале призывает свою свиту, которая освобождает его. Он в ярости мечется по поляне, вынашивая планы мщения.

В первом действии показаны все главные герои балета.

После оркестрового вступления следует балетный номер, который называется *Выход Былтыра*. Образ Былтыра складывается из качеств, присущих всем джигитам в татарском фольклоре: находчивости, смелости, ловкости, непримиримого отношения ко злу. Но Былтыр не просто герой-джигит, вступивший в борьбу с лесной нечистью, он еще *лирический герой*, влюбленный человек. Поэтому его музыкальная характеристика отличается песенностью, задушевностью, теплотой. Лирическая сторона героя раскрывается в *лейттеме*, которая звучит в момент первого выхода Былтыра. Лейттема представляет собой широко распевную лирическую мелодию, близкую протяжной песне:

84

Moderato

The musical score is written for piano in 4/4 time and D major. It consists of two systems of music. The first system contains five measures, and the second system contains four measures. The right hand (treble clef) plays a melodic line, featuring a sixteenth-note triplet in the second and fourth measures of both systems. The left hand (bass clef) provides a harmonic accompaniment with chords and single notes. The tempo is marked 'Moderato'.

Позже, в *Сцене Сююмбике и Былтыра* эта тема становится символом любви, выражением восторженного признания молодого джигита.

После Былтыра на сцене появляется Шурале – лесное чудище, олицетворяющее собой зло, враждебные человеку силы. У Шурале в балете тоже есть *лейттема*, которая звучит очень причудливо из-за сочетания пентатоники и *целотонного звукоряда*. Первый раз лейттема «рисует» Шурале лениво-беззлобным: он только что проснулся и пребывает в хорошем расположении духа (балетный номер «*Шурале просыпается*»). В дальнейшем лейттема меняет свой характер в зависимости от настроения Шурале и звучит то злобно-насмешливо, то грозно-пугающе, то жалобно-притворно. Чаще всего лейттема поручается кларнетам:

85

Andantino

6

6

По народным преданиям, лесная нечисть устраивает в глухой чаще свои празднества. В первом действии показаны пляски лесных чудищ. Празднество открывается стремительно-суетливой *Пляской джинов*, которую сменяет *Танец ведьм*. Далее следуют дикая, необузданная *Пляска Огненной ведьмы* и угловатая, жесткая *Пляска Шайтана*. В завершающей сцену *Общей пляске нечисти* лесное веселье превращается в неудержимый разгул.

Самый поэтический образ балета Яруллина – это девушка-птица Сююмбике, символ красоты и мечты. Героиня находится на грани двух миров – реального и фантастического. В балете происходит ее постепенное перевоплощение из сказочной девушки-птицы в реального человека, живущего чувствами, думами и заботами людей. В первом действии Сююмбике исполняет сольный номер – *Вариацию*. Музыка, сопровождающая беспечную игру девушки-птицы, отличается легкостью, изысканностью и даже некоторой причудливостью. Но затем в *Балладе Сююмбике* в музыке появляются черты задумчивости, легкой печали. Сююмбике думает о любви – о прекрасном человеческом чувстве, которое ей пока не знакомо:

86

Andantino

The musical score is written for piano and violin. It is in G major (one sharp) and 2/4 time. The tempo is marked 'Andantino'. The score consists of three systems of music. The piano part is in the left hand, and the violin part is in the right hand. The piano accompaniment features a steady eighth-note bass line with chords, often marked with a wavy line indicating a tremolo effect. The violin part features a melodic line with various ornaments and articulations. The first system includes a triplet of eighth notes. The second system includes a sextuplet of eighth notes. The third system includes a quintuplet of eighth notes. The score ends with a double bar line.

Как и у Былтыра, у Сююмбике есть лейттема в жанре вальса, обаятельная и простодушная. Лейттема изменяется в зависимости от сценической ситуации и душевного состояния героини. В сцене с подругами (*Танец птиц и Сююмбике*) тема звучит спокойно, нежно и плавно:

87

Tempo di valse

The musical score is written for piano in 3/4 time, featuring a key signature of two flats (B-flat and E-flat). It consists of two systems of staves. The first system includes a treble clef staff with a melodic line and a bass clef staff with a harmonic accompaniment. The tempo is marked 'Tempo di valse' and the dynamics include 'f' (forte) and 'cantabile'. The second system continues the piece, with a prominent melodic line in the treble clef staff and a supporting bass line. The overall mood is calm and lyrical.

В сцене с Шурале лейттема Сююмбике приобретает напряженный, почти отчаянный характер. А в конце балета, после счастливого завершения событий, вальсовая лейттема звучит светло и радостно.

■ Второе действие

Деревня. Резвятся дети, на них смотрят старики. Былтыр приводит в деревню Сююмбике. Звучит нежная мелодия курая. Сююмбике грустит, она смотрит в небо и видит пролетающих журавлей, но присоединиться к ним уже не может. Печаль закрадывается в сердце девушки-птицы.

Проходит время, в деревне готовятся к свадьбе Былтыра и Сююмбике. Молодежь, дети и даже старики танцуют, веселятся и поздравляют жениха и невесту.

Постановка балета «Шурале» в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля.
Сцена в деревне (2-е действие)

Постановка балета «Шурале» в Татарском государственном академическом театре оперы и балета им. М. Джалиля.
Сююмбике и Былтыр (2-е действие)

Во время гуляний деревенский весельчак Таз наряжается в костюм Шурале. Никто в толпе веселящихся людей не замечает настоящего Шурале, пробравшегося в деревню с коварным замыслом. Улучив момент, хитрый Шурале протягивает Сююмбике похищенные крылья. А девушке очень хочется вновь подняться в небо. Сююмбике тяжело оставить Былтыра, но все-таки она надевает крылья и взлетает. Сразу же по знаку Шурале девушку-птицу окружают вороны и увлекают ее в логово лесного чудища.

Былтыр, увидев взлетевшую птицу и ее похищение, понимает, что произошло. Он берет факел и бросается в погоню.

Во втором действии много красочных народных сцен. В балете «Шурале» впервые на театральной сцене показан татарский свадебный обряд.

Сцена свадьбы построена как сюита, состоящая из нескольких танцев. Эти танцевальные сценки отличаются ярким национальным колоритом, они пронизаны народным духом. Композитор даже использует подлинные фольклорные мелодии: задорный танец деревенских мальчишек основан на народной мелодии «Түтүрүш»; Танец девушек с платком основан на мелодии знаменитой народной песни «Тәфтиләү», напев которой композитор превратил в светлый женственный вальс (см. нотный пример № 49).

Композитор с юмором рисует музыкальные портреты жителей деревни: выход старух сопровождается ворчливой темой, стариков – тяжеловесной, а деревенских сплетниц – музыкальной «скороговоркой».

■ Третье действие

Мрачный и злоеущий лес. Шурале хочет понравиться Сююмбике. Он дарит ей богатые подарки, устраивает пышное шествие нечисти. Но ничто не помогает страшному лесному духу: ни золотой дворец, ни летающие драконы, ни другие чудеса. Богатства Шурале не нужны Сююмбике, а сам он ей противен. Шурале приходит в ярость и собирается расправиться с девушкой. Но в этот момент вороненок предупреждает его о приближении Былтыра. Джигит врывается на поляну. Вся нечисть набрасывается на него. Начинается сражение. Улучив момент, Былтыр факелом поджигает лес. В пламени пожара вся лесная нечисть гибнет.

Теперь Сююмбике свободна и может улететь. Она поднимается в небо, но, сделав круг над поляной, возвращается обратно. Сююмбике не может расстаться с Былтыром. Девушка принимает решение: ломает крылья и остается со своим любимым. Торжество любви, счастье Былтыра и Сююмбике оживляют сгоревший лес. Как весной, вновь распускаются листья и цветы.

В третьем действии в характере героев открываются новые черты: Шурале становится по-настоящему злоеущим, а Былтыр появляется в логове Шурале как грозный мститель. Лейттема Былтыра звучит в этот момент очень мощно и широко, создавая ощущение огромной силы.

Завершает балет *Финальное адажио («Элегия»)*, в котором звучит красивая мелодия. В этой музыке слышатся воспоминания о пережитом и светлая грусть, нежность и счастье любви Сююмбике и Былтыра.

♪ Финальное адажио (фрагмент) приведено в нотном приложении, № 27.

Драматургия балета «Шурале» строится на противопоставлении двух различных групп персонажей – людей и лесной нечисти. Музыка балета по характеру и стилю тоже делится на две контрастные сферы.

Музыкальные темы, сопровождающие персонажей, обладающих человеческой душой (Былтыра, Сююмбике, деревенских жителей), отличаются светлым колоритом, напевностью и естественностью мелодий. А темы, характеризующие персонажей фантастической сферы, лишены песенности, насыщены причудливыми хроматическими интонациями, резко звучащими *диссонирующими* аккордами, буйными плясовыми ритмами.

Яркая музыка балета «Шурале» очень помогает балетмейстерам в создании пластического решения спектакля. Запоминающиеся мелодии, красочная гармония, изящные ритмы создают у слушателей незабываемое впечатление.

Музыкальный стиль Фариды Яруллина в балете отличается ярко выраженным национальным колоритом, индивидуальностью интонаций, глубокой выразительностью, эмоциональной искренностью. Весь балет проникнут духом татарской национальной культуры, интонациями татарского фольклора.

Музыка балета так выразительна и красива, пользуется такой большой популярностью, что ее часто исполняют на концертах в форме симфонических сюит. Существует множество переложений популярных музыкальных номеров из балета для различных ансамблей, для фортепиано и других инструментов.

Композитор Фарид Яруллин в балете «Шурале» талантливо соединил традиции национального искусства и классического балета. Он создал произведение, пользующееся огромной любовью слушателей и оказавшее большое влияние на дальнейшее развитие татарской профессиональной музыки.

В настоящее время «Шурале» является одним из самых ярких спектаклей в балетном репертуаре Татарского государственного академического театра оперы и балета имени Мусы Джалиля.

Вопросы и задания

1. Каково значение творчества Фариды Яруллина в истории татарской музыки?

2. Расскажите о жизни и творчестве Ф. Яруллина.

3. Назовите основные сочинения Ф. Яруллина.

4. Расскажите историю создания и постановок балета «Шурале».

5. Расскажите содержание балета «Шурале».

6. Что означают понятия *лейттема*, *целотонный звукоряд*, *хроматические интонации*, *диссонансы (диссонирующие аккорды)*, *лирический герой*? В какой связи эти понятия можно использовать для описания балета «Шурале»?

7. Назовите сцены и номера из балета «Шурале». Что означает понятие *вариация* в балете?

8. Как в балете музыкальными средствами показано противопоставление людей и лесной нечисти?

9. Назовите и охарактеризуйте музыкальные лейттемы балета.

10. Какие народные мелодии использованы композитором в музыке балета «Шурале»?

► Выучите наизусть нотные примеры № 84–87, 49.