

Т. В. БАБОЧКИНА

**М. А. ЮДИН — КОМПОЗИТОР,
ПЕДАГОГ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ**

Ключевые слова: советский композитор, Ленинградская и Казанская консерватории, массовая песня, обработки народных песен, татарская опера, скрипичный концерт

Key words: Soviet composer, Leningrad and Kazan conservatories, popular song, folk songs arrangements, Tatar opera, violin concerto

В статье раскрываются актуальные вопросы жизни и творчества композитора М. А. Юдина, который является представителем ленинградской школы в Казани. Выявляются достоинства и отличительные черты композиторского искусства М. А. Юдина.

The paper reveals the important issues of life and creativity of composer Mikhail Yudin, a representative of the Leningrad school in Kazan. Advantages and distinctive features of M. Yudin's composer art are identified.

Творческое наследие Михаила Алексеевича Юдина (1893—1948), композитора, деятеля двух национальных музыкальных культур (русской и татарской), а также музыкального образования двух городов (Ленинграда и Казани), оказалось незаслуженно маловостребованным. Однако в первой половине XX в. личность **М. А. Юдина** была известной и почитаемой многими. Он был одним из ведущих советских композиторов 1930—1940-х гг., его обширная творческая, педагогическая, общественная деятельность затрагивает все стороны музыкальной жизни Ленинграда. Неоценим вклад М. А. Юдина в становление профессиональной музыкальной культуры Татарии, этому региону и, в частности, Казанской консерватории посвящен последний период жизни композитора.

Творческая деятельность Юдина продолжалась менее четверти века — с 1925 по 1948 г. Так случилось, что Великая Отечественная война разделила его судьбу на две части: ленинградский и казанский периоды жизни и творчества.

БАБОЧКИНА Татьяна Владимировна, преподаватель отделения теории музыки Альметьевского музыкального колледжа им. Ф. З. Яруллина.

Ленинградский период длился 17 лет, казанский — 6 лет. Это были годы интенсивного композиторского труда, учитывая значительные нагрузки Михаила Алексеевича как преподавателя разных музыкальных учебных заведений и общественного деятеля.

На протяжении творческого пути он создавал произведения в самых разных жанрах крупных и малых форм. Кажется, нет такой области музыкального творчества, к которой бы не обратился М. А. Юдин. Среди его сочинений оперы, симфонии, концерты для солирующих инструментов с оркестром, сонаты, хоровые произведения, инструментальные произведения, балетная и вокальная музыка, музыка к театральным постановкам, музыка для детей. Сам факт «пробы сил» в разных жанрах свидетельствует об увлеченности композитора творческой деятельностью, поисками соответствующих средств музыкальной выразительности, ответственности М. А. Юдина перед избранной профессией.

Связать судьбу раз и навсегда с музыкой М. А. Юдин решил не сразу. Окончив в 1911 г. Петербургскую гимназию императора Александра I, он поступил на естественный факультет Императорского Петербургского

университета, отделение естественных наук физико-математического факультета. Из нашего интервью с дочерью композитора Т. М. Юдиной от 5 ноября 2009 г.: «Учился он там блестяще. В 1918 г. Юдин был на последнем курсе университета и должен был писать диплом (о насекомых). Все свое детство и юность он очень увлекался различными насекомыми, делал их яркие, красочные зарисовки во всех деталях. У него даже была коллекция насекомых и бабочек. К сожалению, она не сохранилась...». В годы учебы в университете Михаил

Алексеевич не переставал интересоваться музыкой. Он знакомился с творчеством русских композиторов начала

XX в., слушал оперы классиков XIX в. и др. Сильнейшее воздействие на него произвело исполнение выдающимся русским оперным певцом Ф. И. Шаляпиным ведущих ролей в «Псковитянке» Н. А. Римского-Корсакова, в операх М. П. Мусоргского.

Любопытно, что после окончания гимназии с золотой медалью, М. А. Юдин завершает обучение в университете без написания дипломной работы. На эстетические взгляды композитора в этот период повлияла и его преподаватель по фортепиано — М. Юдина, которая прививала Михаилу Алексеевичу через музыку высокие христианские идеи, познакомила молодого музыканта с многими произведениями различных жанров, созданных русскими и зарубежными композиторами. Серьезное увлечение музыкой пересиливает другие интересы, и в 1918 г. М. А. Юдин поступает в Петроградскую консерваторию в класс профессора В. П. Калафати, а затем в 1923 г. в класс практического сочинения профессора А. М. Житомирского. Оба профессора были учениками Н. А. Римского-Корсакова, они передали М. А. Юдину традиции петербургской композиторской школы.

В период обучения в консерватории (1918—1925 гг.) М. А. Юдин создает произведения преимущественно для хора и фортепиано. К ним относятся две сонаты для фортепиано — e-moll и g-moll; Вариации для фортепиано e-moll; хоры а саррелла «Утро» на слова А. Белого, «Скифы» на стихи А. А. Блока, цикл «Три причета» на народные тексты; романс «Ручей» на текст А. Белого.

Одновременно с поступлением в консерваторию М. А. Юдин начинает преподавать в музыкальных школах Петрограда, в музыкальном техникуме, а также выступает в качестве лектора и организатора концертов. Среди его учеников известные композиторы и музыковеды: Г. В. Свиридов, Г. Н. Носов, А. Г. Корсунская, Д. А. Прицкер, В. К. Сорокин, А. М. Лобковский, М. П. Ожигова. С 1925 г. М. А. Юдин работает в Ленинградской государственной академической капелле. С этого момента интерес и любовь к хору, проявившиеся еще в студенческих сочинениях, останутся у композитора на всю жизнь.

В 1926 г. Юдин, уже имея авторитет опытного педагога, был приглашен в Ленинградскую консерваторию в качестве преподавателя. Вначале он вел теоретические предметы:

сольфеджио, теорию, гармонию, полифонию, разработанный им курс мелодики; с 1932 г. — курс практического сочинения. В этом же году он получил звание доцента, в 1939 г. — профессора Ленинградской консерватории. Композитор находится в этот период в окружении выдающихся музыкантов своего времени.

К концу 20-х гг. XX в. относятся первые крупные сочинения М. А. Юдина: Токката для органа d-moll op.3, исполненная другом композитора, органистом И. А. Браудо, Соната для фортепиано e-moll op.4, симфоническая поэма «Земля» для хора и оркестра, романсы и песни. В этих произведениях постепенно формируется творческий облик Михаила Алексеевича, основанный на классических традициях русской композиторской школы не без влияния авангардных течений отечественной музыки начала XX в.

Значительное место в творчестве 30-х гг. занимает массовая песня. Этот жанр начинает активно развиваться в общественно-культурной жизни страны. В 30—40-е гг. М. А. Юдиным создано свыше тридцати массовых песен, в том числе и на военную тематику. За песни «Слева поле, справа поле» на слова А. Прокофьева (1933), «Декабрьской стужей» на слова Е. Рывиной (1934) и др., представленные в конкурсе к 24-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 5 ноября 1941 г., М. А. Юдин удостоился государственной премии.

В 1932 г. начинает функционировать Ленинградский союз композиторов, в котором М. А. Юдин принимает активное участие: он становится членом правления Союза, руководителем хоровой и детской секций. Много творческих и душевных сил было отдано М. А. Юдиным в работе с детскими хоровыми коллективами. В 30-е гг. композитор сотрудничал с хором Ленинградского Дворца пионеров, для которого были написаны произведения в различных жанрах. Среди них «Зеленый шум» для большого детского хора и детского симфонического оркестра (1936); «Песня про коня» для детского хора (1938); «Подшефник» для трехголосного детского хора и фортепиано (1934), «Приветственная кантата» (op. 10, 1934), «Русская сюита» (op. 26, 1940) и др.

Эти сочинения исполнялись в Ленинградском дворце пионеров и филармонии, звучали по радио. Композитор стремился обогатить детский хоровой репертуар, создать

произведения, которые могли бы заинтересовать детей, вовлечь их в музыкальную исполнительскую культуру. Приобщение молодого поколения к музыкальному творчеству он видел через хоровую деятельность, поэтому активно работал в этом направлении. Подтверждением вышесказанного могут послужить слова самого композитора: «Основное в творчестве для наших ребят — чистота, непосредственность, искренность и чуткость в раскрытии многообразной техники — в самых различных жанрах. Отсюда рождается и близость к детскому восприятию действительности, отсюда и естественная связь с классиками — Моцарт, Гайдн, Шуберт, Глинка»¹. Из статьи 1935 г. следует также, что М. А. Юдин планировал написать детскую ораторию и оперу, однако этим замыслам не суждено было осуществиться.

Особый интерес в ленинградский период композитор проявил к народной мелодике. Им написано большое количество обработок народных песен. М. А. Юдин — один из тех композиторов первой половины XX в., кто серьезно увлекался фольклором. Наряду с И. Стравинским, Б. Бартоком, С. Прокофьевым и рядом других композиторов М. А. Юдин по-новому отнесся к фольклору, создав ряд произведений в стилистике народно-певческих традиций.

Родившись в Петербурге, где прошла значительная часть его жизни, он воспринимал русскую песенность не только под влиянием городской культуры. Особое значение для М. А. Юдина имели старинные пласты песенного фольклора, почерпнутые им в деревнях Вятского края, где он проводил почти каждое лето. Там будущий композитор вслушивался в особенности народного многоголосия, проникал в глубину интонационного своеобразия русских песен. Все это отразилось на его творчестве: он создает мастерские обработки песен различных народов России (русских, якутов, коряков, чукчей и др.), используя записи, сделанные Е. Гиппиусом и З. Эвальд.

В традициях, сложившихся в русской музыке XIX в. в творчестве М. А. Балакирева, Н. А. Римского-Корсакова, А. К. Лядова, М. А. Юдин дополнил народную песню фортепианным сопровождением. Однако именно в фортепианной партии обнаруживается иной подход М. А. Юдина к народному напеву. В своих обработках он стремился воссоздать тот тип многоголосия, который сложился в

народно-песенной культуре. Фортепианная партия часто выступает в роли дублирующего голоса, обнаруживается подголосочный тип фактуры, полимелодическое соотношение голосов. В своих хоровых произведениях на русские народные тексты Юдин проявил себя как знаток народной песни, тонко чувствующий все особенности народного интонирования, словесный и музыкальный ритм. М. А. Юдин активно общался с Б. А. Асафьевым, среди исследований которого есть статья «Русская народная песня и ее место в школьном музыкальном воспитании и образовании»². Из отзыва Б. Асафьева, посвященного творчеству М. А. Юдина и датированного 12 апреля 1939 г., следует, что «Юдин стремится обобщать в монументальных формах интонации, слышимые вокруг, складывая из них свою музыкальную речь, образную и эмоционально-гибкую. Подобно Мусоргскому, но, не подражая ему механически, Юдин передает в своих композициях звучание слова, музыку человеческой речи, напевность живого языка»³.

Умение понять и принять интонационную музыкальную культуру разных народов помогло ему органично войти в татарскую музыку. Анализ произведений казанского периода творчества дает возможность осознать, какими средствами было достигнуто понимание татарской интонационной стилистики. М. А. Юдин стал первым в татарской музыке автором кантаты, скрипичного концерта, программного фортепианного цикла. Поражает то, с какой быстротой композитор принялся за создание оперы на татарском языке. Эти произведения написаны на основе татарской мелодики. В Скрипичном концерте, в опере «Фарида» в качестве ладовой основы большинства тем М. А. Юдин избрал лады ангемитоники, в основе гармонии лежит логика тонального функционально-аккордового развития. Важно подчеркнуть, что М. А. Юдин сумел преодолеть определенную замкнутость оперных форм на основе ангемитонного мелоса, создать динамику, необходимую для оперного действия. В этом плане оперу «Фарида» М. А. Юдина можно сопоставить с первыми операми Н. Жиганова — «Качкын», «Алтынчеч».

М. А. Юдин стоял у истоков формирования Казанской государственной консерватории. Михаил Алексеевич возглавил теоретико-композиторский и дирижерско-хоровой факультеты, выступил инициатором в организации хоровой

капеллы. Имея большой педагогический опыт, знание и любовь к своей профессии, он стал ведущим профессором консерватории. У него учились татарские композиторы А. Бакиров, А. Валиуллин и Х. Валиуллин, В. Евстратов, в классе полифонии — музыковеды О. К. Егорова, Г. Я. Касаткина, Ч. Бахтиярова.

Произведения М. А. Юдина и сейчас звучат в концертных залах. На юбилейном концерте в 1995 г., посвященном 100-летию со дня рождения Юдина, было исполнено *Adagio* для альты и фортепиано, также прозвучали романсы композитора, прелюдии для органа, цикл прелюдий для фортепиано. 2 декабря 2010 г. Оперной студией Казанской консерватории поставлена музыкальная комедия «Милая Хафиза»; в январе 2010 г. исполнен цикл «Лесные пейзажи» (Т. Бабочкина). Хоровыми коллективами Казани и республики исполняются обработки татарских народных песен.

Таким образом, творческое наследие М. А. Юдина привлекательно не только как памятник определенного периода отечественной музыки XX в. Оно продолжает оставаться в отечественной музыкальной культуре нашего времени в силу своей художественной ценности.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Юдин М. Работа над музыкой для детей // Сов. музыка. 1935. № 2. С. 60.

² См.: Асафьев Б. Русская народная песня и ее место в школьном музыкальном воспитании и образовании // Асафьев Б. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании. Л., 1965. С. 84—91.

³ Его же. Отзыв о М.А. Юдине // Архив семьи Юдиных. Рукопись.

Поступила 13.11.2013.

REFERENCES

¹ Judin M. Rabota nad muzykoj dlja detej // Sov. muzyka. 1935. № 2. S. 60.

² Sm.: Asaf'ev B. Russkaja narodnaja pesnja i ee mesto v shkol'nom muzykal'nom vospitanii i obrazovanii // Asaf'ev B. Izbrannye stat'i o muzykal'nom prosveshhenii i obrazovanii. L., 1965. S. 84—91.

³ Ego zhe. Otzyv o M.A. Judine // Arhiv sem'i Judinyh. Rukopis'.

T. V. Babochkina. M. A. Yudin — a Composer, Teacher and Public Figure

The creative heritage of Mikhail Alekseyevich Yudin (1893—1948) — a composer, professor, figure of two national music cultures (the Russian and Tatar cultures) and of music education in two cities (Leningrad and Kazan) is rarely called for nowadays. However, in the first half of the 20th century, M. A. Yudin was quite famous. He was one of the leading Soviet composers of the 1930's — 1940's, his vast artistic, pedagogical, and social activities touched on every aspect of the music life of Leningrad and Kazan.

The creative work of M. A. Yudin lasted for less than a quarter of a century, from 1925 to 1948. The Great Patriotic War divided his fate into two parts: the Leningrad (17 years) and Kazan (6 years) periods of life and work. From 1918 to 1925, M. A. Yudin was a student of the Leningrad Conservatory in the composition class of V. P. Kalafati, later of A. M. Zhitomirsky. Before entering the Conservatory he studied piano with a famous pianist M. V. Yudina. The creative alliance united the composer with an organist I. A. Braudo and a conductor E. A. Mravinsky. With the opening of the Leningrad Union of Composers, Yudin became a member of its board, the head of the choir and children's sections. During his career, he created works in different genres of large and small forms. Among his works are operas, symphonies, concertos for various solo instruments and orchestra, sonatas, ballet music, choral works, instrumental music, vocal music, music for theatrical productions, music for children.

Invaluable is the contribution of M. A. Yudin to the development of professional music culture of Tatarstan. Yudin was one of the founders of the Kazan State Conservatory, he led the theory and composition, and conductor-choral faculties, he was the initiator of the establishment of the choir. Yudin was the first Tatar author of a cantata, a violin concerto, a program piano cycle; he created an opera in the Tatar language on the basis of Tatar melodies.

The creative heritage of Mikhail Yudin is attractive not only as a memorial of a certain period of Russian music of the 20th century; it remains a part of the Russian music culture due to its artistic value.

BABOCHKINA Tatiana Vladimirovna, Lecturer, Division of Music Theory, F.Z. Yarullin Almetyevsk College of Music (Almetyevsk, Russian Federation).