

**КОМПОЗИТОР МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЮДИН И ЕГО ВКЛАД
В ТАТАРСКУЮ МУЗЫКАЛЬНУЮ КУЛЬТУРУ**

Статья посвящена 70-летию Казанской государственной консерватории (академии) им. Н.Г.Жиганова. В ней рассматривается творческая, педагогическая, общественная деятельность отечественного композитора М.А.Юдина во время пребывания в Казани (1942-1948 годы). М.А.Юдин внес значительный вклад в татарскую музыкальную культуру, участвуя в становлении Казанской консерватории, как профессор теоретико-композиционного факультета и декан дирижерско-хорового факультета, как автор татарской оперы на патриотический сюжет и других произведений с татарской интонационностью.

Ключевые слова: Казанская государственная консерватория, композиторы в эвакуации, опера «Фарида», музыкальная комедия «Милая Хафиза», соавторство, библиотека Казанской консерватории.

Tatiana V. Nekhaeva COMPOSER MICHAEL ALEXSEEVICH YUDIN AND HIS CONTRIBUTION TO THE MUSICAL CULTURE OF THE TATAR

The article is dedicated to the 70th anniversary of the Kazan State Conservatoire (Academy) named after N. Zhiganov. It considers creative, educational and social activities of Russian national composer Mikhail Yudin during his stay in Kazan (1942-1948 years). Mikhail Yudin made a significant contribution to the Tatar musical culture by participating in the development of the Kazan Conservatoire as the professor of the theory and composition faculty and the dean of the choral conducting faculty, as the author of the Tatar opera on the patriotic story and other works with the Tatar intonation.

Keywords: the Kazan State Conservatoire, evacuated composers, the opera "Farida", the musical comedy "Milaya Khafisa", co-authorship, the library of the Kazan Conservatoire.

История русской и советской музыки XX века знает множество примеров изучения русскими композиторами традиционной музыки других национальных культур и использования ее в своем творчестве. В 1930-е годы это было связано с государственной установкой на активное развитие национальных композиторских школ республик Советского Союза, в которых активно участвовали музыканты разных национальностей. Так, в музыкальной культуре Узбекистана наряду с многими молодыми национальными композиторами у истоков профессионального музыкального искусства стояли Р.Глиэр, С.Василенко, А.Козловский, В.Успенский, Г.Мушель и др. В Киргизии хорошо известны имена В.Власова и В.Фере, в Таджикистане – С.Урбаха, А.Ленского, в Туркмении – А.Шапош-никова, в Казахстане – Е.Брусилковского, в Башкирии – Н.Чемберджи [5]. Во время Великой Отечественной войны многие композиторы эвакуированы из Ленинграда и Москвы в союзные республики и там продолжили свою творческую деятельность. В частности, в годы войны в Ташкент эвакуировались профессора Ленинградской консерватории, в том числе М.Ф.Гнесин, М.О.Штейнберг, Ю.Н.Тюлин, А.Н.Котляревский и другие.

Педагоги и студенты, которые не смогли выехать, продолжали работу в блокадном Ленинграде. Среди них был и композитор, профессор Ленинградской консерватории Михаил Алексеевич Юдин (1893-1948). Наряду с представителями творческой группы Политического управления Балтфлота (Пубалта) – В.Витлиным, Н.Будашкиным, А.Соколовым М.Юдин по-прежнему активно участвовал в концертно-шефской работе, сочинял хоровые и инструментальные произведения, массовые песни.

Весной 1942 года вместе со своей семьей М.А.Юдин в тяжелом состоянии был эвакуирован в Казань¹. Как только ему удалось восстановить силы, он стал деятельным участником музыкальной жизни города. По словам Я.М.Гиршмана: «Композитор щедро отдавал весь свой творческий опыт, знание и педагогическое мастерство делу развития музыкального искусства в Татарии» [2, с.262]. Едва выздоровев, М.А.Юдин сразу же включился в работу организованного в 1939 году Союза композиторов ТАССР. В Казани он довольно тесно общался с только что окончившим Ленинградскую консерваторию композитором и пианистом А.С.Леманом, впоследствии ставшим одним из основателей татарской композиторской школы. Юдин консультировал по вопросам оркестрового письма татарских композиторов, в том числе М.Музафарова, Дж.Файзи. Живой интерес проявил М.А.Юдин к татарской музыкальной культуре. Вслушиваясь в звучание народных песен и сочинений татарских композиторов, он постигал их интонационно-ладовое своеобразие. Уже летом 1942 года татарская тематика появляется в

¹ Подробно путь эвакуации описывает Г.Я. Касаткина [4, с.36], обучавшаяся у М. А. Юдина в период 1945-1947 гг. в классе полифонии и ставшая автором дипломной работы о фольклорной деятельности композитора. М.А.Юдина связывает с Казанью не только война. Прежде, живя в Ленинграде, он часто бывал здесь, отдыхая на Волге, кроме того, в Казани проживали родственники его жены.

творчестве М.А.Юдина: он создает обработки татарских народных песен «Ке-нәр көе» («Песня деревни Кинерь»), «Ах, жанаш» («Ах, милая») для голоса и инструментального ансамбля. Осенью того же года была написана кантата «Яш патриотлар» («Юные патриоты») ор. 31 на текст татарского поэта и драматурга А.Файзи. Это была первая татарская кантата, успешно исполненная объединенным хором Татарской государственной филармонии и Оперного театра под руководством И.В.Аухадеева.

За период с лета 1942 по февраль 1948 года М.А.Юдин кроме названных сочинений создает оперу «Фарида», Концерт для скрипки с оркестром, кантату «Туган ил» («Родной край») на слова К.Наджми, фортепианный цикл «Лесные пейзажи» на основе татарской мелодики, обработки татарских народных песен для различных составов², песни и романсы на слова татарских поэтов – Г.Тукая, А.Ерикеева. Следует подчеркнуть, что М.А.Юдин использовал не переводные, а собственно татарские тексты, о чем свидетельствуют рукописи композитора.

В 1943-м году М.Юдин выступил соавтором С.Сайдашева в написании музыкальной комедии по пьесе Г.Камала «Хафизэлэм иркэм» («Милая Хафиза»)³. Сочинение сохранилось в виде рукописного клавира в архиве семьи Юдиных. Это дало возможность исполнить «Милую Хафизу» в наши дни⁴. Действие разворачивается в татарской деревне в 1920-е годы. Драматургическим центром комедии становится любовный треугольник: за сердце первой красавицы на деревне Хафизы бьются два парня – Хафиз и Карим. Динамика действия сосредоточена в разговорных диалогах. Каждая картина предваряется симфоническим антрактом. Музыкальный язык произведения основан на татарской песенной мелодике.

Опыт создания музыкальных характеристик героев и построения драматургии сценического действия в сочетании с татарской интонационностью в музыкальной комедии «Милая Хафиза» послужил хорошей подготовкой к сочинения оперного произведения на татарский сюжет. Уже в 1944 году М.А.Юдин пишет оперу «Фарида», в основе которой одноименная драматическая поэма татарского поэта К. Наджми.

Партитура оперы была закончена 2 ноября 1944 года, премьера состоялась 18 апреля 1945 года, режиссер Ш.М.Сарымсаков, дирижер И.А.Аркин. Главные роли исполняли: Фарида – Г.М.Кайбицкая и Ш.Ю.Куддусова, Садык – М.К.Булат-Родионов, Искандер – У.Г.Альмеев, Ильяс – В.Н.Галкин, Марфуга – М.З.Булатова, старик – Т.М.Лисин, старуха – М.М.Рахманкулова.

В этом произведении на фоне трагических событий Великой Отечественной Войны разворачивается трогательная история любви летчика-разведчика Искандера и дочери садовника Фарида. Главная героиня оперы – Фарида – чистый и светлый образ, в ее душе впервые пробуждается чувство любви. Военная тематика воплощена в опере в героических подвигах Ильяса и Искандера. Вместе с тем, в опере ярко выражена лирическая линия: все четыре центральных персонажа – Фарида, Искандер, Ильяс и Марфуга – любящие, с живыми человеческими чувствами. Образ народа охарактеризован многогранно, как через отдельных персонажей – почтальон, командир, старуха, так и в массово-хоровых эпизодах: хоровая сцена юношей и девушек, финал I действия, хор летчиков, хор девушек из IV действия. Создавая оперу на татарском материале, М.А.Юдин хорошо осознавал необходимость овладения татарским мелосом и, вместе с тем, поиска соответствующих тонально-гармонических средств. Композитор осуществляет органичное объединение тональной логики с элементами модальности: в соотношении с ангеминой мелодикой сохраняются функциональные связи аккордов.

М.А.Юдин стоял у истоков создания Казанской государственной консерватории. С открытием консерватории в 1945 году он стал деканом дирижерско-хорового факультета и преподавателем теоретико-композиторского факультета. По словам Я.М.Гиршмана: «Великолепный знаток народного музыкального творчества и хорового искусства, он организовал и возглавил дирижерско-хоровой факультет консерватории и самостоятельную

² Хоровые обработки татарских народных песен «Сажидя», «Зубаржат», созданные М.А.Юдиным специально для Ансамбля песни и пляски ТАССР (ныне Государственный ансамбль песни и танца Республики Татарстан), исполнялись в 1946-1947 годы в Казани и других городах. Уже с 1939 года гастролируя по разным республикам СССР, этот коллектив выступал как «представитель, а также пропагандист татарской музыкальной культуры» [7, с. 53].

³ В 1930-1940-е годы примеров творческого содружества композиторов разных национальных культур довольно много: узбекские оперы «Бурани» М.Ашрафи и С.Василенко, «Лейли и Меджнун» Т.Садыковой и Р.Глизера, киргизская опера «Ай чурек» А.Малдыбаева, В.Власова и В.Фере, и др.

⁴ Постановка была осуществлена 2 декабря 2010 года Оперной студией при Казанской консерватории, художественный руководитель профессор А. Заппарова, и оркестром «Tatarica», художественный руководитель и дирижер профессор Р.Халитов. Переложение для оркестра сделал профессор Казанской консерватории Б.Трубин. Главные роли исполнили студенты вокального факультета Казанской консерватории: в роли Хафизы – Г. Байназарова, Хафиза – Р. Гатин, Карима – И. Байназаров.

хоровую капеллу при нем» [2, с.262]. Имея внушительный педагогический опыт работы в Ленинградской консерватории, М.А.Юдин становится ведущим профессором Казанской консерватории. В его окружении в основном были педагоги, не имеющие еще опыта вузовской работы. Как отмечает А.Н. Хайрутдинов, «профессор М.А.Юдин самоотверженно, со свойственной ему щедростью и энергией помогал молодым педагогам в подготовке к занятиям, в построении планов курсов» [3, с.18]. В учетной карточке педагогического работника, которая хранится в архиве Казанской консерватории, значится, что М.А.Юдин вел полифонию, композицию⁵, курс хоровой литературы и чтение партитур, а также работал совместителем в Казанском музыкальном училище, где преподавал композицию.

Вместе с М.А.Юдиным в Казани работала и его выпускница по Ленинградской консерватории – музыковед, доцент, кандидат искусствоведения А.Г.Корсунская. Ею были подготовлены первые казанские музыковеды, Г. Касаткина, О.Егорова, Г.Иванова, Ф.Левина. По словам О.Егоровой: «Появление в Казанской консерватории ленинградцев М.А.Юдина, А.Г.Корсунской, А.С.Лемана и дальнейшая их деятельность (иногда, к сожалению, недолгая) неизбежно становились фактом будущей истории не только молодого вуза, но зачастую и культурного облика всего города» [1, с.87].

М.А.Юдин вел в Казани музыкально-просветительскую работу, читая лекции о русской классической музыке в Казанском университете, в Доме офицеров, в Филармонии. Он принимал участие в работе творческой комиссии Союза композиторов Татарии, которая изучала и затем рекомендовала музыкально-сценические произведения композиторов к исполнению.

М.А.Юдин внес огромный вклад в организацию фондов библиотеки Казанской консерватории, испытывающей большой дефицит нотной и учебной литературы. В 1947 году он передал в дар молодому вузу свою личную библиотеку, привезенную из Ленинграда и насчитывавшую большое количество экземпляров книг и нот. Этот поразительный поступок свидетельствует о его высокой нравственности, душевной щедрости и глубокой заинтересованности в развитии профессионального музыкального образования в Казани. После смерти М.А.Юдина, в библиотеке Казанской консерватории долгие годы работала его жена – Елена Алексеевна Юдина. За большой вклад в развитие музыкальной культуры Татарстана в 1945 году М.А.Юдину было присвоено звание заслуженного деятеля искусств ТАССР. В 1946 году он был награжден медалью «За доблестный труд» в период Великой Отечественной Войны.

«Широта в понимании творческого призвания, особый музыкальный универсализм, концепционное отношение к искусству не как к ремеслу, а как к акту ответственного культуротворчества» [6, с. 223] – эти слова, отнесенные к деятелям музыкальной культуры Казани, очень точно характеризуют и сущность творческой природы композитора М.А.Юдина.

Произведения М.А.Юдина звучат в концертных залах Казанской консерватории и в наши дни.

Литература

1. Егорова О.К. Ленинградская школа в "начале начал" теоретико-композиторского факультета Казанской консерватории (Субъективные воспоминания) // Из педагогического опыта Казанской консерватории: Прошлое и настоящее: Вып. 2 / Казанская государственная консерватория. - Казань, 2005. - С. 85 - 94.
2. История музыки народов СССР 1941-1945. Том III. М.: Всесоюзное издательство «Советский композитор», 1972. – 545 с.
3. Казанская государственная консерватория (1945-1995) / Казанская государственная консерватория. – Казань, 1998 – 377 с.
4. Касаткина Г.Я. Слово и Михаиле Алексеевиче Юдине // Из педагогического опыта КГК. Казань, 1996 – С. 31-41
5. Никитина Л.Д. Советская музыка. История и современность. М.: Музыка, 1991 – 278 с.
1. Egorova O.K. Leningradskaja shkola v "nachale nachal" teoretiko-kompozitorskogo fakul'teta Kazanskaj konservatorii (Sub#ektivnye vospominanija) // Iz pedagogicheskogo opyta Kazanskaj konservatorii: Proshloe i nastojashhee: Vyp. 2 / Kazanskaja gosudarstvennaja konservatorija. - Kazan', 2005. - S. 85 - 94.
2. Istorija muzyki narodov SSSR 1941-1945. Tom III. M.: Vsesojuznoe izdatel'stvo «Sovetskij kompozitor», 1972. – 545 s.
3. Kazanskaja gosudarstvennaja konservatorija (1945-1995) / Kazanskaja gosudarstvennaja konservatorija. – Kazan', 1998 – 377 s.
4. Kasatkina G.Ja. Slovo i Mihaile Alekseeviche Judine // Iz pedagogicheskogo opyta KGK. Kazan', 1996 – S. 31-41
5. Nikitina L.D. Sovetskaja muzyka. Istorija i sovremennost'. M.: Muzyka, 1991 – 278 s.

⁵ Согласно данным из семейного архива М.А.Юдина, в классе композиции Казанской консерватории у него учились А.Бакиров, Х.Валиуллин, В.Евстратов.

6. Порфирьева Е.В. Музыкальное образование в Казани (конец XVIII – начало XX века) / Казанская консерватория. – Казань, 2014 – 248 с.

7. Шарипова Р.М., Бражник Л.В. Татарская хоровая культура XX века: Монография. Набережные Челны – Казань: «Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и ресурсов», 2013 – 263 с.

6. Porfir'eva E.V. Muzykal'noe obrazovanie v Kazani (konec XVIII – nachalo XX veka) / Kazanskaja konservatorija. – Kazan', 2014 – 248 s.

7. Sharipova R.M., Brazhnik L.V. Tatarskaja horovaja kul'tura XX veka: Monografija. Naberezhnye Chelny – Kazan': «Naberezhnochelninskij institut social'no-pedagogicheskikh tehnologij i resursov», 2013 – 263 s.