

RAR

УДК 78.071

ББК 85

DOI 10.34685/HI.2023.41.2.013

ТВОРЧЕСКИЙ ОБЛИК С.Н. МАКОВА: К ВОПРОСУ ОБ ЭВОЛЮЦИИ МУЗЫКАЛЬНОГО СТИЛЯ

Протасова Виктория Вадимовна,

аспирант, ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет»
пл.Ленина, д.1, г.Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия, 424000,
методист, преподаватель, ГБПОУ РМЭ «Колледж культуры и искусств
имени И.С. Палантая», Ул. Красноармейская, д.78,
г. Йошкар-Ола, Республика Марий Эл, Россия, 424000,
e-mail: vv-protasova@yandex.ru

Аннотация

В статье прослеживается становление и творческий путь композитора Сергея Николаевича Макова (Сергей Макэмари), автора первой марийской оратории «Муралтем мый Йывыртен» («Я от радости пою») и первой марийской духовной кантаты «Күсото» («Священная роща»). Исследуется творческое наследие С.Н. Макова, рассматривается музыкальная композиция и тематическое развитие оратории.

Ключевые слова

Марийская профессиональная музыка, марийское композиторское творчество, оратория в Республике Марий Эл, вокально-хоровая музыка, духовная музыка.

Сергей Николаевич Маков (р. 1954 г.) — одна из ярчайших фигур марийской музыки, автор произведений крупных жанров, камерных сочинений, песен, хоровых произведений, музыки для детей, музыки к спектаклям.

Его творчество тесно связано с песней и простирается преимущественно в области вокального и хорового жанров. Им написаны: триптих для смешанного хора а capella «Марийская народная поэзия» (сл. народные), две сюиты для детского хора «Музыкальные зарисовки» (сл. Т. Иштриковой) и «Идалык жапын түсшö» («Цвета времен года», сл. Ю. Исакова) и др.; песенные альбомы и циклы: «Марий Элем» («Мой марийский край», сл. А. Ивановой), «Каргыме лий, война!» («Будь проклята, война!», сл. В. Рееж-Горохова и А. Ивановой), «Ныжыл йёр» («Нежный дождь», сл. А. Сеньковой), «Мондалтеш чыла» («Всё пройдет», сл. Св. Григорьевой) и др; песни на стихи ма-

рийских поэтов; обработки марийских народных песен.

Не менее важное место в творчестве композитора занимает музыка для театра: музыкальные комедии «Туллар ден тулаче» («Сват и сваха», Н. Арбан — реж. В. Пектеев), «Йöратымаш? Йöратымаш! Йöратымаш...» («Любовь? Любовь! Любовь...», Л. Яндаков — реж. В. Домрачев) и др.; драматические спектакли: «Эх, кушто ўдырым муаш» («Женись, сынок, женись», А. Попов — реж. Р. Алексеев), «Оръян мелна» («Свадебные блины», А. Волков — реж. Р. Алексеев) и др.; спектакли для детей «Чоя рывыж» («Хитрая лиса», В. Юксерн — реж. В. Домрачев), «Лучшее лекарство от злобы» (И. Цунский — реж. А. Ямаев) и др. Для детей С.Н. Маков создал также хоровые циклы и написал более ста песен. Среди всех детских произведений особо выделяется радиосказка «Кутко сўан» («Муравьиная свадьба») по одно-

С.Н. Маков

именному произведению П. Першута — это «первое и единственное сочинение такого рода в Марийской республике»¹.

Родился С.Н. Маков в селе Тумью-Мучаш Куженерского района Марийской АССР. Родители будущего композитора были большими любителями музыки: и отец, и мать пели и играли на балалайке. Позже в семье появилась и гармошка, которую освоили практически все члены семьи. Музыкальное образование С.Н. Маков получил в музыкально-художественной школе-интернате № 1 г. Йошкар-Олы (по классу скрипки), где посещал кружок композиции, организованный П.М. Двойриным². И «уже в 1965 г., на четвертом пленуме Союза композиторов Марийской АССР, ученики П.М. Двойрина успешно заявили о себе. Творчество юных музыкантов — воспитанни-

ков школы-интерната С. Макова, С. Васильева, В. Смирнова, В. Захарова было представлено на одном из концертов Пленума»³.

После школы С.Н. Маков поступил в Йошкар-Олинское музыкальное училище им. И. С. Палантая на теоретическое отделение, где по классу композиции обучался сначала у П.М. Двойрина, затем, после отъезда последнего в Москву, у И.Н. Молотова⁴. За время обучения в училище им были написаны Вариации, пять Прелюдий для фортепиано, трехчастная Сонатина для скрипки, песни «Йошкар-Ола» (сл. И. Стрельникова) и «Шым уреман марий ял» («Марийская деревня из семи улиц», сл. Ю. Галютина).

С 1972 по 1977 год Сергей Николаевич обучался в классе профессора А.Б. Луппова в Казанской государственной консерватории. В это время композитором были написаны Сонатина для флейты, двухчастное Струнное трио, баллада для голоса и фортепиано «Перед лицом убийц» (ст. П. Эммануэля), две обработки марийских народных песен — рекрутской и старинной, записанных им от своего отца. Мелодию первой песни автор оставил без изменений, добавив лишь фортепианную партию; на основе мелодии второй песни, которая подверглась существенной обработке, композитор создал сложное 3-х частное произведение с объемной развивающей серединой.

В это же время С.Н. Маковым было создано первое крупное произведение — две части из трех Скрипичного концерта⁵, который автор посвятил первому исполнителю — Ш.Х. Монасыпову⁶. Ю.Ю. Цыкина, говоря об этом концерте, отмечает, что «произведение цельное, с ярко выраженным национальным колоритом. Интонационная опо-

1 Цыкина Ю. Ю. Развитие жанров музыкального искусства Марийской АССР: историко-музыковедческий очерк середины 40-х – середины 80-х годов XX столетия. Чебоксары: Клио, 2004. с. 49.

2 Поль Миронович Двойрин (1931-2006) – марийский композитор, педагог, член Союза московских композиторов, с 1964 по 1969 годы вел класс композиции в музыкально-художественной школе-интернате № 1 и в музыкальном училище им. И.С. Палантая.

3 Цыкина Ю. Ю. Быть близким своему народу. Очерки жизни и творчества композитора С. Макова. Йошкар-Ола: Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Марий журнал», 2015. с.9.

4 Иван Николаевич Молотов (1940-1972) – марийский композитор, педагог. Автор второй марийской оперы «Элнет».

5 Это произведение стало дипломной работой композитора. Первую часть композитор дописывал уже после возвращения в Йошкар-Олу. Премьера состоялась два раза: в 1977 г. в Казани в двухчастном варианте и в 1982 г. в Йошкар-Оле все три части.

6 Шамиль Хамитович Монасыпов – скрипач, педагог, кандидат искусствоведения, профессор, заслуженный артист Российской Федерации (2006).

ра на марийский музыкальный фольклор вместе с традиционными приемами развития классического концертного жанра придают этому сочинению своеобразие и новизну»⁷.

После окончания консерватории Сергей Николаевич вернулся в Йошкар-Олу и начал работать преподавателем музыкально-теоретических дисциплин в Йошкар-Олинском музыкальном училище им. И.С. Палантая. Вскоре его призвали в ряды Советской армии, в Хабаровск, где служил в гарнизонном оркестре вместе со своим однокурсником и другом, композитором А.В. Незнакиным⁸. Именно там С.Н. Маков продолжил работу над ранее начатой ораторией.

Оратория «Муралтем мый Йывыртен» («Я от радости пою») на стихи Йывана Кырли — одно из самых значительных произведений С.Н. Макова, ставшее этапным в его творческой биографии. Оно было завершено в 1980 г. и посвящено 60-летию образования Марийской автономной республики. Премьера состоялась на VII пленуме Союза композиторов республики. Первым исполнителем стал хор Йошкар-Олинского музыкального училища им. И.С. Палантая под руководством Л. Фадеевой и симфонический оркестр Государственного музыкального театра под управлением В. Венедиктова. Сольные партии исполняли А. Венедиктов и С. Сушкина. Явившись первым шагом в освоении марийскими композиторами ораториального жанра и неоднократно прозвучав на сценах республики, это сочинение получило высокую оценку, как музыкальной критики, так и широкой слушательской аудитории. Сергею Николаевичу удалось ярко, образно раскрыть гражданскую тематику, где образ главного героя тесно сплетается с образом народа.

Композиция оратории отличается стройностью, продуманностью и устремленностью к финалу. Первые три части — воспоминания о горестном прошлом, о «старой» жизни марийского народа в дореволюционной России; следующие четыре части рисуют картины жизни после Великого Октября, надежду на светлое будущее. IV часть вы-

полняет роль кульминации, а крайние части — оптимистичное обрамление произведения:

1. «Шочмо кече» («День рождения»); 2. «Йорлын мурыжо» («Песня нищего»); 3. «Черке» («Церковь»); 4. «Шошо» («Весна»); 5. «Корнышто» («В пути»); 6. «Ленин»; 7. «Муралтем мый йывыртен» («Я от радости пою»).

Последовательно развивающийся сюжет и чередование контрастных номеров объединяют все части в одно целое, но отдельного внимания заслуживают интонационные связи в оратории, которые также способствуют единству цикла. I часть «Шочмо кече» («День рождения») является не только образной экспозицией, но и интонационной, в которой представлены две основные интонации, прослеживающиеся во всей оратории:

а) интонация кварты, порождающая далее квартаккорд, будет связана с активными, жизнеутверждающими темами — «Корнышто» («В дороге»), «Ленин»;

б) интонация малой секунды будет сопровождать образы страдания и тревоги, хотя при первом появлении звучит не менее активно, чем квартовая — «Йорлын мурыжо» («Песня нищего»), «Черке» («Церковь»). Стоит отметить, что в последней части она возвращает себе первоначальное активное звучание, тем самым интонационно обрамляя произведение.

Помимо интонационных связей прослеживаются и тематические: в V части обнаруживаются цитаты из I части, что связано с общей тематикой (первая часть — начало жизненного пути, пятая — путь героя к новой жизни). Душевные состояния Поэта выражают солисты, которые дополняют реплики хора, как созвучный переживаниям героя голос народа. Наибольшего согласия в звучании хор и солисты достигают в финале.

Одна из ярких особенностей оратории — развернутые оркестровые эпизоды, свидетельствующие о симфоническом принципе мышления композитора в данном произведении. Они не только выполняют роль связок, но и несут определенную образно-смысловую нагрузку.

К этому периоду также относится поэма для оркестра народных инструментов «Легенда». Лирико-эпическое по своему содержанию и глубоко национальное по интонационному материалу произведение повествует о жизни марийского народа в далеком прошлом. Впервые поэма была исполнена оркестром народных инструментов Йошкар-Олинского музыкального училища

7 Цыкина Ю. Ю. Быть близким своему народу. Очерки жизни и творчества композитора С. Макова. Йошкар-Ола: Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Марий журнал», 2015. с.22.

8 Анатолий Васильевич Незнакин (р. 1952) – композитор, педагог. Заслуженный деятель искусств России, Заслуженный деятель искусств Марий Эл.

им. И. С. Палантая и прочно закрепились в репертуаре коллектива.

В этот же период, начиная с 1980-х годов, композитор начинает работать в жанре песни. Одни из первых образцов — сборник «Марий Элем» («Мой марийский край», ст. А. Ивановой) и вокально-поэтическая сюита для чтеца, солистов, вокального ансамбля и эстрадного оркестра «Каргыме лий, война» («Будь проклята, война», сл. А. Ивановой и В. Рееж-Горохова), которое в 1981 году было исполнено на Пленуме Союза композиторов. В следующее десятилетие были созданы циклы песен «Никто не забыт» (ст. Н. Кожяева), «К Великой родине любовь» (ст. Вл. Матвеева), «Моя земля» (ст. А. Ивановой). Многие песни полюбили публике: песни из сборников «Ныжыл йӱр» («Нежный дождь», сл. А. Сеньковой), «Ужаргы-лай шовыран» («Зеленая роща», сл. В. Абукаева), «Пеледыш аршашок» («Песенный букет», сл. И. Лобанова); музыка к первому марийскому телесериалу «Чоныштем илет» («Ты в моем сердце»). Своеобразным итогом работы в этом жанре стал проект «30 ий муро аланыште» («30 лет с песней») — цикл концертов по районам Республики Марий Эл и Башкортостана, основным событием которого стал концерт в столице Марий Эл — Йошкар-Оле. Сам композитор так отзывался об этом проекте: «Этот проект был для меня чрезвычайно важен, ведь это было своего рода подведение итогов в близком и любимом для меня жанре песни. Задумывая его, я, честно говоря, очень волновался — как воспримет его народ, будет ли в зале зритель? Ведь, если не ошибаюсь, я был первопроходцем в деле организации такой серии авторских концертов по всей республике, а о Башкортостане я и не говорю — там, похоже, марийских композиторов никогда не видывали. Но, слава Богу, волнения оказались напрасными, и всюду ждал нас успех. Значит, потраченные мною силы и время не оказались напрасными. Именно после этих концертов, прошедших совсем незадолго до моего 50-летия, мною был выпущен компакт-диск под названием "Композитор Сергей Маков. Избранные песни (XX век)", включивший 19 наименований и 11 исполнителей»⁹.

Большой пласт творчества композитора — музыка для детей разных возрастов и юношества. Здесь представлен широкий ряд жанров — хоровая и инструментальная музыка, 12 сборников песен, танцы, музыкальные сказки и спектакли, программы по музыке для национальных школ и детских садов Республики Марий Эл. Первый сборник песен для детей дошкольного возраста «Круглый год» был создан в 1980 году, и получил положительные отзывы членов комиссии по детской музыке в Союзе композиторов РФ. Некоторые из песен этого сборника, такие как «Осень» (сл. О. Высотской) и «Снежок» (сл. Л. Клюшева) были опубликованы в издательстве «Советский композитор». Среди сборников песен, созданных С. Н. Маковым выделяется «Волгыдо пайрем» («Светлый праздник») с песнями и танцами для детских садов на марийском языке. Особенность песен — простой ритм, диапазон в пределах квинты, знакомые и понятные образы из сказок, созданные поэтами республики. Такие песни, как «Каласе, авиам» («Скажи мне, мама», сл. В. Горохова), «Тиде — Лум оза» («Это — Дед Мороз», сл. В. Крылова), «Садикыште» («В садике», сл. В. Абукаева) и другие до сих пор составляют репертуар некоторых детских садов.

Отдельного внимания заслуживает еще одно направление творческой деятельности С. Н. Макова — музыка к театральным постановкам. С театрами композитор работает с 1967 года и на его счету уже более 45 спектаклей. Самые известные из них — «Йӱратымаш? Йӱратымаш! Йӱратымаш...» («Любовь? Любовь! Любовь...», Л. Яндаков — реж. В. Домрачев), «Роза-Розмарий» («Без меня меня женили», Ф. Крец — реж. А. Ямаев), «Эх, кушто ўдырым муаш» («Женись, сынок, женись», А. Попов — реж. Р. Алексеев). Стоит также отметить, что некоторые песни, написанные изначально для спектаклей, стали самостоятельными и были включены в сборники песен.

С переходом 50-летнего рубежа начался новый этап в творчестве композитора, ознаменованный появлением двух произведений на слова З. Дудиной: Вокальный цикл для голоса и флейты и кантата «Кӱсото» («Священная роща») для трех солистов и смешанного хора а capella — первый образец обращения к духовному жанру в марийской профессиональной музыке. Премьера кантаты состоялась 11 сентября 2008 года на открытии X Международного конгресса финно-угорских писателей.

9 Цит. по Цыкина Ю. Ю. Быть близким своему народу. Очерки жизни и творчества композитора С. Макова. Йошкар-Ола: Государственное унитарное казенное предприятие Республики Марий Эл «Марий журнал», 2015. с. 45.

Кантата состоит из пяти частей — молитв обращенных к пяти языческим божествам:

1. «Ош Кугу Юмо!» («Великий Светлый Бог!») — обращение к Богу Солнца, олицетворению стихии и силы природы. Относится к высшей ступени пантеона;

2. «Пўрышем, Кугу Юмо!» («Предопределитель, Великий Бог!») — молитва Богу, предвещающего все сущее: от судьбы человека до хода сельскохозяйственных работ вроде земледелия и пчеловодства;

3. «Пиямбар Кугу Юмо!» («Великий Бог Прокровитель!») — обращение к Богу-пророку, надеждающего людей пророческими видениями и определенными душевными качествами;

4. «О, Юмо-Суксо!» («О, Божий ангел!») — молитва ангелу-хранителю, посреднику между Богом и людьми;

5. «Сандалык Кугу Юмо!» («О, Великий Бог Вселенной!») — обращение к Богу-хранителю Вселенной, Космоса. Наряду с Ош Кугу Юмо относится к высшей ступени пантеона.

Порядок частей в кантате соответствует последовательности чтения молитв в священных рощах и иерархии марийских божеств в порядке убывания. Исключением стала V часть, которая передает идею гармонии, единства Человека и Мира, создав при этом своеобразную образную арку с I частью произведения. Важную роль в единстве цикла сыграла особенность тонального плана частей: первые четыре части написаны в *fis-moll*, а пятая, кульминационная часть — в *A-dur*, завершающая кантату жизнерадостным прославлением природы.

Музыка кантаты ярко национальна, что выражается в господстве модалного мышления и опоре на трихордовые обороты. При этом использование в гармонических последовательностях многих частей как основных, так и побочных аккордов терцовой структуры с их характерной последовательностью отдаленно напоминает церковную музыку. Синтез этих двух истоков — национальной, изначально языческой веры и христианской — делает кантату «Кўсото» («Священная роща») уникальным произведением не только в пределах тематики жанра, но и во всей марийской профессиональной музыке.

Из последних работ композитора хочется отметить изданный в 2021 году под псевдонимом Сергей Макэмари сборник песен «Войны минувшей не забыть», куда вошли песни, посвященные

теме Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Пять песен из семи связаны с поэтами-фронтовиками, друзьями композитора Николаем Кожаевым (г. Йошкар-Ола) и Владимиром Матвеевым (г. Москва). Три песни из сборника — «Войны минувшей не забыть»¹⁰ (сл. Н. Кожаева, пер. с мар. Вл. Матвеева), «Ветеранские встречи»¹¹ (сл. Н. Кожаева, пер. с мар. Вл. Матвеева) и «Мы Победу ковали в боях»¹² (сл. С. Макэмари, М. Василевской) исполнены солистом оперы, лауреатом международных конкурсов Михаилом Головушкиным и выложены в открытый доступ на видеохостинге YouTube.

Творчество С.Н. Макова занимает важное место в марийской профессиональной музыке. Его манера письма складывалась под воздействием множества различных факторов, из которых следует выделить влияние марийских композиторов, главным образом, И.С. Палантая. При этом стиль композитора претерпевает эволюцию от приверженности песенным традициям русской школы с интеграцией марийских песенных мотивов к созданию музыкального воплощения языческого верования мари. В вокально-хоровом творчестве С.Н. Макова отразилась многоплановость музыкального языка композитора: с одной стороны, С.Н. Маков — продолжатель песенных традиций, с другой — в его кантате «Кўсото» синтезируются родные изначально истоки языческой веры с его молитвой, не имеющей определенной мелодической или стихотворной основы с христианской культурой и традицией церковного многоголосия. Таким образом, при определенном гармоническом традиционности музыкального языка, кантата «Кўсото» С.Н. Макова стала новаторским произведением и положила начало развитию духовной кантаты в марийской профессиональной музыке.

Список литературы

1. Герасимов О.М. Традиционная марийская вера и ее музыкальное воплощение (послесловие к премьере первой национальной духовной кантаты) // Этническая культура народов Волго-Камья: традиции, трансформации и современные процессы: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Йошкар-Ола, 2009. С. 460–464.

10 <https://youtu.be/Zn7LKsL79EE>

11 <https://youtu.be/RjUwA5lBTqs>

12 <https://youtu.be/gR7bZ4QXsOc>

2. Герасимов О. М. Марийская хоровая литература: учебно-методическое пособие. Йошкар-Ола: Мар. гос. ун-т, 2016. 88 с.
3. Герасимов О. М. Марийская традиционная религия (язычество) и творчество Сергея Макова // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2017. № 4. С. С. 108–111.
4. Герасимов О. М. Творение народа и композитор — путь к сохранению народной музыкальной культуры (Музыкальная основа традиционной марийской веры в творчестве Сергея Макова) // Проблемы ревитализации традиционной культуры народов Волго-Камья. Сборник материалов IX Всероссийских научно-практических конференций с международным участием. 28–29 ноября 2019 года. Йошкар-Ола.
5. Егорова О. К. Миф. Фольклор. Творчество: Марийская музыка в аспекте мифологизма XX века. Казань : Казанская гос. Консерватория, 2005. 184 с.
6. Казанская Л. В. Очерки истории марийской советской музыки. М.: Сов. Композитор, 1983. 78 с.
7. Маков С. Н. Муралтем мый йывыртен — С радостью пою. / Оратория для сопрано, баса, смешанного хора и симфонического оркестра в 7 частях на стихи Ивана Кырли. Йошкар-Ола, 2004. 80 с.
8. Мамаева М. Н. Полифония в марийской музыке: монография. Йошкар-Ола: МарНИИЯЛИ, 2004. 164 с.
9. Москвина Ю. В. Кантата «Кӱсото» С. Н. Макова как символ сохранения культурных традиций прошлого // Этническая культура народов Волго-Камья: традиции, трансформации и современные процессы: Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. Йошкар-Ола, 2009. С. 464–478.
10. Музыкальная культура мари: учебно-методическое пособие / Мар. гос. ун-т; авт.-сост. Р. Н. Турченкова. Йошкар-Ола, 2013. 324 с.
11. Мысина В. Г. Марийское музыкальное народное творчество: учебное пособие. Йошкар-Ола : ООО Стринг, 2008. 108 с.
12. Резников Б. Ф. Марийская хоровая культура. Йошкар-Ола, 1960. 119 с.
13. Сохор А. Н. Ораториально-кантатная и хоровая музыка // Музыка XX века: Очерки. Ч. 2. Кн. 3. М. : Музыка, 1980. С. 312–345.
14. Цыкина Ю. Ю. Из истории марийской профессиональной музыки: научное издание. Йошкар-Ола : Мар. Гос. Ун-т, 2004. 76 с.

CREATIVE IMAGE OF S.N. MAKOV

Protasova Viktoriya Vadimovna,

post-graduate student

of the fourth year of the Mari State University

Lenin sq, 1, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia, 424000,

methodist, teacher

of Palantay College of Culture and Arts

Krasnoarmeyskaya st, 78, Yoshkar-Ola, Republic of Mari El, Russia, 424000

e-mail: vv-protasova@yandex.ru

Abstract

The article traces the formation and creative path of the composer S.N. Makov (Sergey Makemari), the author of the first Mari oratorio "Muraltem myi jyvyrten" ("I sing joyfully") and the first Mari church cantata "Kusoto" ("Sacred Grove"). The article views the creative heritage of S.N. Makov, considers the musical composition and the thematic development of the oratorio.

Keywords

Mari professional music, Mari composer work, oratorio in Mari El, vocal and choral music, sacred music