Тема: «Творческий путь композитора

Захара Константиновича Степанова»

Выполнила: Макарова Изольда Васильевна

**Содержание**

Введение…………………………………………………………….……3

Биография З.К. Степанова…………………………………....................4

Творческий путь ………………..…………..…………………………...5

Оперное творчество на примере оперы «Колыбельная»……………...9

Заключение……………………………………………………………...15

Список литературы……………………………………………………..16

**Введение**

Неизменная общественная деятельность Захара Степанова связана с его пониманием самого значения слова «композитор» как человека, ответственного перед своей культурой и перед своим народом: «если бы на свете не было композиторов, - писал он, - человечество было бы лишено значения слова “музыка”. Именно профессиональный композитор дает жизнь, в полном смысле этого слова, музыке любой формы. Талант композитора – редкий природный дар и отмечен им не каждый. Чтобы развить этот дар, нужно приложить максимум усилий и посвятить долгие годы изучению теории и мировой практики, и любить свою профессию. Музыкальное искусство как одно из ведущих среди других видов искусства – национальное достояние». Именно поэтому З.К. Степанов всегда стремится к осмыслению сути национального музыкального языка, к выявлению его ведущих специфических особенностей, причем не только в своих музыкальных произведениях, но и в вербальных формах: «Пентатоника характерна для якутской музыки. Такой же лад звучит в татарской музыке. В советское время мы очень много переняли из русской и западной музыки. Но и русская музыка этим страдает, перенимая западные лады. Самая большая проблема в том, что якутский народ потерял свой музыкальный лад». Базовым вопросом для него как для профессионального композитора, как для педагога-воспитателя молодых авторов и как для представителя своей нации становится поиск того оригинального самобытного, что составляет суть национальной якутской музыки. В этом залог его композиторского успеха и главный импульс непрекращающегося творчества.

**Биография**

Степанова Захара Константиновича

(1930-2018 ГГ.)

Заслуженный деятель России, первый национальный профессиональный композитор, педагог, общественный деятель, отличник народного образования и куль туры, лауреат Государственной премии РС(Я), действительный член Академии Духовности РС(Я).

Захар Степанов: "**Нас теперь не видать и не слыхать..."**

Член Союза композиторов РФ Степанов Захар Константинович – первый национальный, профессиональный композитор республики, педагог, общественный деятель, заслуженный деятель России, лауреат премии Союза композиторов России им. Д.Д. Шостаковича, отличник народного образования России, отличник культуры СССР, лауреат Государственной премии РС(Я) им. П.А. Ойунского, действительный член Академии Духовности РС(Я), ветеран тыла и труда, Почетный гражданин Кобяйского улуса.

После окончания Новосибирской государственной консерватории им. М.И. Глинки в 1972 году композитор З.К. Степанов работал преподавателем в Якутском музыкальном училище им. М.Н. Жиркова. С 1989 по 1994 работал Председателем Правления Союза композиторов РС(Я), в 1994-2000 являлся ответственным секретарем Союза. С 2000 года вновь возглавляет творческий союз якутских композиторов.

**Творческий путь**

Творчество Захара Степанова является важнейшим наследием якутской национальной музыки. Для создания своих шедевров, он также открыл свой самобытный музыкальный стиль, отражающий основу музыкального мышления якутского народа. При огромном богатстве содержания и различии средств, все созданное им обладает типическими чертами, присущими творчеству композитора. Глубокое проникновение в интонационный строй народной песни, традиционного вокального и инструментального исполнения сформировало стиль его музыки, певческие традиции прочно отложились в сознании композитора.

Первыми опусами стали песни и хоры на стихи якутских авторов П. Кобякова, П. Степанова, И. Петрова «Знаете Кобяй?», «Родина моя», «Лунха», «Отгадайте, девушки», а также сюиты на якутские темы. При этом З.К. Степанов ощущал несомненные пробелы в своем композиторском образовании, ограничивавшемся к тому времени лишь немногими уроками у работавшего тогда в республике Г.А. Григоряна. В 1964 году потребность в дальнейшем обучении и рекомендации администрации департамента культуры привели Захара Степанова в Новосибирскую государственную консерваторию им. М.И. Глинки. Позже композитор рассказывал: «помню, что надо было представить для поступления партитуры своих сочинений, но я не знал об этом, хотя песни начал сочинять уже с первого курса училища. Арсений Николаевич предложил мне остаться с испытательным сроком на полгода. Учеба была очень трудной, но тем не менее я остался». З.К. Степанов занимался в трехгодичной студии при Новосибирской консерватории (1964-1967), а затем – на кафедре композиции НГК (1967-1972) в классах Г.Н. Иванова и Ю.П. Юкечева. Дипломной работой якутского композитора вполне закономерно стало сочинение, связанное с родной культурой – оратория для солистов, хора и оркестра «Славься, страна олонохо!» на стихи якутских поэтов А. Софронова, П. Ойунского, С. Васильева, С. Дадаскинова и Концертино для альта и фортепиано.

В 1979 году в Якутск приехали Я.Френкель, Л. Лядова, Б. Тищенко, В. Казенин, при поддержке которых был организован Союз композиторов ЯАССР. В первый состав наряду с Николаем Берестовым, Валерием Кацем, Федотом Аргуновым вошел и Захар Степанов. Вся дальнейшая деятельность композитора прочно связана с музыкальной культурой республики. Главным, безусловно, надо назвать его работу композитора. З.К. Степанов – яркий самобытный автор, чьи сочинения несут неизменный заряд древней традиционной культуры, обретающей новую жизнь в новых формах. Жанровая панорама его творчества широка: к музыкально-театральным сочинениям относятся опера «Колыбельная» (1985; 2-я ред. 1995), оперетта «Анна есть Анна» (1990, по сценарию П. Тобурокова), балет «Ярхадаана» (2005), детский балет «Волшебный олень» (2001), мюзикл «Сказки старика Сэркээнэ» (1987), музыка к драматическим спектаклям «Ытык айал» (1982), «Манчаары» (1978), «Таю ищет солнце» (1990), «Биhирэм» (1992). Крупный пласт инструментальных произведений включает симфонические картины «Сказка старика» (1973), «Весенние голоса» (1979), «Ритуальный танец шамана» (1980), симфоническую поэму «Зов солнца» (1982), сюиту для хомуса и симфонического оркестра «Песнь якута» (1991), концертную пьесу «Олонхо» для тромбона и симфонического оркестра (1993). З.К. Степанову также принадлежит ряд камерных опусов – квартет для деревянных духовых, струнный квартет (1984), фортепианные пьесы и опусы для народых инструментов; хоровые сочинения, в том числе оратория «Уруйа улааттын» (2003); свыше 450 песен и романсов, в числе которых авторские сборники «Сайылык буруота» («Дым родного очага», 1978), «Чуопчаарар чооруостар» («Поющие птички», 1993), «Кэбээйн сардааналара» («Кобяйские зори», 1996), «Күн олох төрдө» («Солнце – основа жизни, 2003).

Образный мир его произведений прочными нитями связан с сюжетами и образами якутской культуры, с богатым интонационным фондом ее традиционного искусства. Профессиональные навыки, приобретенные в ходе образования, в сочетании с блестящим знанием родного фольклора позволили найти многие точки соприкосновения между достижениями композиторских школ, современным музыкальным языком и системой выразительных возможностей якутской музыки, - старинными, проверенными веками бытования формами и жанрами. В результате сочинения З.К. Степанова вобирали черты различных стилей и источников. Например, в увертюре «Радость», посвященной любимому композитору Д.Д. Шостаковичу, якутский автор сплавил тему-цитату из его произведения с подлинными якутскими мотивами. В симфонической картине «Ритуальный танец шамана», ставшей одним из самых ярких исполняемых сочинений композитора, он воплотил ритуал шаманского камлания средствами симфонического оркетсра. В опере «Колыбельная», созданной на сюжет подлинной трагической истории, - использовал логику и элементы структуры олонхо. В основу спектакля «Ярхадаана», созданному по юкагирской легенде, З.К. Степанов положил сплав якутских и юкагирских фольклорных интонаций.

Музыка З.К. Степанова звучит во многих городах России, но композиторское творчество стало не единственным видом его деятельности. Он вел преподавательскую деятельность в Якутском музыкальном училище, воспитал множество учеников, среди которых – ныне известные композиторы Егор Неустроев, Аркадий Самойлов, Кирилл Герасимов, П. Старостин, самодеятельные композиторы А. Моргусов и А. Дмитриев. Захар Константинович постоянно занимал ответственные посты, требующие неустанной работы: в 1979-1989 гг. он являлся директором Якутского отделения Муз.фонда и заместителем председателя СК ЯАССР, в 1989-1994 и с 2000 года – председателем СК Якутии, а в 1994-2000 – ответственным секретарем СК РС(Я).

Важной чертой его облика стала организаторская деятельность, многочисленные интервью и публикации в прессе, направленные на сохранение и приумножение культурного достояния края. Так, он неоднократно выступал в защиту академических музыкальных коллективов, протестуя против их закрытия: «композиторы Якутии, обеспокоенные снижением уровня духовности и нравственности подрастающего поколения, считают необходимым возрождение симфонического оркестра и хора при НК “Саха”, имеющих огромное воспитательное значение, силу духовного возрождения, нравственного пробуждения и оздоровления нации». Как председатель СК постоянно говорил и говорит о необходимости исполнения сочинений якутских композиторов как о важнейшем условии развития творчества: «проблема в том, что сейчас наши произведения звучат только в исполнении оркестра национальных инструментов. Раньше у нас был хор и симфонический оркестр радио и телевидения. Это была прекрасная возможность исполнять сочинения якутских композиторов. Я очень много работал для хора и оркестра. Но непонятно, почему правительство решило ликвидировать эти творческие коллективы. После этого мы оказались в непонятном положении. У наших композиторов очень много произведений, которые никто не слышит...» З.К. Степанов принимал участие в многочисленных фестивалях СК, выполнявших важную функцию просвещения и пропаганды музыкальной культуры: «Композиторы – труженикам села» (1981), «Мы песней славим труд» (1983), «Славься, земля олонхо» (1985), «Народные традиции и современная якутская музыка» (1986). «Композиторы Якутии – детям» (1988), и т.д.

**Оперное творчество на примере оперы «Колыбельная»**

По истине знаковой в обширном творчестве композитора является его героико-лирическая опера «Колыбельная».

Опера «Колыбельная» З. Степанова была создана в 1985 году на либретто И.М. Гоголева к 40-летию Победы в войне 1941-1945 года. В 1987 году композитор сделал вторую, а в 1995 году третью редакцию оперы. Произведение было удостоено премии Союза композиторов РСФСР и премии им. Д.Д. Шостаковича.

В основу оперы положена реальная история якутской семьи Малгиной. О трагедии Февронии Николаевны Малгиной из Баягинского наслега Таттинского улуса, потерявшей на войне всех пятерых сыновей, написаны множество книг и очерков. Ее старший сын – Алексей Егорович I был известным в районе охотником, а второй сын Петр Егорович – кавалерист красной армии. Третий сын Алексей Егорович II был врачом. Младший сын Василий Егорович – фельдшер. Пятый сын Спиридон Егорович окончил сельскохозяйственный техникум и курсы офицеров в Читинской военной школе, был передовиком колхозного производства. Все они отдали свою жизнь за свободу Отчизны.

Сюжет оперы такой, в мирную жизнь советских людей вторгается война. Мать провожает на фронт двух старших сыновей. Оба гибнут в бою. Наступает черед их младших братьев – мать их благословляет на выполнение священного долга. Но гибнут и три ее младших сына.

В опере два действия в четыре картины, по две в каждом действии. Обрамляют оперу Пролог и Эпилог. Тема колыбельной песни сквозной линией проходит через всю оперу, образуя строгую симметрию.

Например, тема Колыбельной песни показана в 3 картине оперы, в арии матери Кюбэйик. Мелодия песни скорбная, грустная, но в то же время нежная и слышатся теплые интонации голоса матери. Своей мелодией, ария Кюбэйик, оказывает сильное эмоциональное воздействие на слушателя и позволяет установить тесную связь между исполнителем и слушателем, как в колыбельных песнях. Через эту арию слушатель получает представления о страшной сущности войны, как люди страдали от потерь, безысходности, это невозможно описать словами, а в арии композитор дает это прочувствовать.     


  
В Прологе тема колыбельной песни начинается в левой руке. Мелодия, проходящая в прологе, имеет схожесть с арией матери Кюбэйик. Этому способствует, прежде всего, то, что эмоциональный фон создается благодаря спокойному, напевному и ровному исполнению, как в арии.   
  
По своему содержанию все четыре картины Пролог и Эпилог, можно рассматривать как вполне закономерное чередование контрастных сцен. Каждая картина также неоднородна в характерном отношении и может быть поделена на две части. К примеру, первая картина состоит их двух контрастных сцен – сцены светлого праздника Ысыах и сцены после известия о начале войны.

Опера имеет номерную структуру и песенно-мелодический склад изложения. Небольшие симфонические эпизоды и примеры мелодизированного речитатива вводятся как дополнительная характеристика главных действующих лиц. Образ Родины, образ подвига и даже символично повышенный образ Матери – это основные тематические ядра оперы [1, с 56].

Тема Родины показана во второй картине, в арии Ивана, когда он   пишет письмо своей матери. Здесь, он поет о том, что сильно скучает по своему дому, по красоте родины, что он хочет, простой, мирной, спокойной жизни.  
  
Идея патриотизма, в опере, раскрыта Захаром Степановым очень сильно. Он обращает внимание на целый комплекс высоконравственных человеческих идеалов – верность родине и осознание патриотического долга, верность любви, мужество и бесстрашие, неиссякаемость материнской любви.

В ней перемежается трагедийное и лирическое начало, она пронизана не только личными переживаниями, но и думами о судьбе Родины, любимого родного гнезда. Печальная, простая тема «Колыбельной» соединяет фрагменты оперы, сплачивает их. Столкновение контрастных музыкальных тем решает основной конфликт. На видное место поднят образ матери, хранительницы очага, связывающей понятие Колыбели с понятием Родины.

Композитор Захар Степанов проявил себя в опере как большой мастер вокальных, хоровых, ансамблевых сцен, как создатель крупного и законченного произведения, в котором соединились эпические и современные черты.

В «Колыбельной» нет деления персонажей на положительные и отрицательные. Все персонажи произведения положительные, ими являются мать Кюбэйик, Старик, братья Бэргэн, Дохсун, Кундэли, невестки, Командир и народ. Но все-таки отрицательный образ в опере присутствует – это коллективный портрет фашистов, он вводится лишь в заключительной четвертой картине как краткий эпизод действия. Фашисты окружают братьев и злорадствуют над ними. Злобные, безжалостные, бессердечные фашисты дополняют оперу красками, дают четкое раскрытие мысли и идеи произведения. Поэтому не возникает противостояния советских людей и фашистов, хотя во многих произведениях советских авторов именно такое противостояние образует главный драматургический стержень.

В произведении сильны черты оперы – олонхо, сформировавшиеся в театральных якутских композициях. В опере главным персонажем является Кюбэйик, вокруг которого объединяется все действия. Несмотря на то, что произведение сконцентрировано на мире чувств героини – матери Кюбэйик, акцент на ее моральном подвиге придает эпическую масштабность всему сочинению. Рассказ о войнах, сражениях, подвигах во имя народа близок к традиционным темам.

Черты эпоса проявляются не только в наличии центрального персонажа Кюбэйик, но и в разрушительной гибели всех героев, в повторяемости событий, а также в отсутствии персонификации отрицательных героев, в результате сам конфликт как бы вынесен за пределы действия, а о нем повествуют другие персонажи. В опере образ героини Кюбэйик фигурирует во всех картинах, в Прологе Эпилоге. В произведении личная трагедия человека приобретает глобальный характер, это показано в проводимой в эпилоге параллелью между матерью 5 сыновей, отдавших жизни за свою страну, родной землей как матерью народа и родиной – матерью, оплакивающий миллионы павших.

Трио вдов из оперы – один из самых трагических музыкальных эпизодов. Страдание, тоска молодых невесток главной героини Матери Кюбэйик, это по сути дела отчаянный плач по погибшим мужьям.

Драматургия спектакля выстраивается с помощью приемов повтора – дважды поет свою песню Кюбэйик, другая арка состоит из трех песен Старика, возникают переклички между второй и четвертой картинами, связанными с полем боя, между первой и третьей включающими сцену проводов, и между Прологом и Эпилогом. В опере 4 картины объединяются по сонатному принципу, где 1 и 2 картины выполняют роль главной и побочной партий сонатной экспозиции, 3 и 4 – динамической репризы, повторяя предыдущие на новом качественном уровне. Первая и третья картины, вторая и четвертая образуют сюжетные арки, имея при этом одинаковую внутреннюю структуру.

Лейтмотивность и лейт-характеристичность персонажей в двух ариях Кюбэйик и трех ариях Старика проистекают из принципа эпической повторности – арии каждого персонажа вариантно близки, мелодика и принципы ее развития сформированы на интонациях фольклора.

Опера «Колыбельная» необычайно красива своими мелодиями, точно и ясно показывает мысли и чувства автора. Композитор З. Степанов сумел показать в опере облик жестокой войны. Как люди ради своей родины были готовы на все. Оставляли дома своих детей, жен, матерей, сестер чтобы защитить свою родину, за ее свободу и ради светлого будущего своей страны. Жертвовали собой. Матерям, женам в тылу, тоже было нелегко. Они с утра до ночи делали тяжелую мужскую работу, чтобы обеспечить едой семью. Какого было больно на душе, отправлять на войну своих детей, мужей, зная, что они могут не вернуться. Эти женщины понастоящему сильны духом и ничем непоколебимы. Это все ярко показано в опере «Колыбельная».

**Заключение**

Таким образом, Захар Константинович Степанов вписал яркую палитру якутской музыки. Но его деятельность не ограничивается композиторской и преподавательской работой, он был очень активным человеком. С 1972 года он является консультантом Дома народного творчества (ДНТ), который до его поступления в консерваторию, оказывал ему помощь и поддержку. Также являлся руководителем художественного совета ДНТ. С 1979 по 1989 года был заместителем председателя Правления и ответственным секретарем СК РС (Я). С 2000 председатель Правления СК РС (Я). Он неоднократно присутствовал на съездах композиторов СССР, РФ, участвовал в работе Пленумов, Дней культуры и искусства, в работе фестивалей и творческих встреч.

Музыка композитора Захара Степанова изучается и исполняется в республике, на лучших концертных площадках России и за рубежом. Его творчество на данный момент является эталоном якутской профессиональной музыки. Сочинения З.К. Степанова стали объектом скрупулезного теоретического изучения в различных научно-исследовательских трудах и диссертационных исследованиях.

**Список литературы**

1. Кириллина З.И. О музыке и музыкантах: сборник статей/ З.И. Кириллина. – Якутск: Издательский дом СВФУ, 2016. – 434 с.

2. Композитор Захар Степанов/ сост. З.И. Кириллина. – Якутск: Сахаполиграфиздат, 2002. – 40 с.

3. О Степанове З.К.: письмо Союза композиторов России к Министерству культуры и духовного развития РС (Я).

4. Потапова Л.К. Якутская музыкальная культура и ее деятели. – Якутск, 2000. – 168 с.

5. Саньяхова Н.И. Творчество якутского композитора Захара Степанова: тематическое и жанровое многообразие: исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: грамота, 2017, №10(84): в 2-х ч. Ч. 2. С. 140-144.

6. Саньяхова Н.И. Творить для народа…: очерки о жизни и творчестве якутского композитора Захара Степанова / Н.И. Саньяхова; отв. ред. канд. филол. Наук В. Е. Холмогорова; М-во образования и науки рос. Федерации, ФГБОУ ВО «Аркт. Гос. Ин-т культуры и искусств», каф. Искусствоведения. – Якутск: АГИКИ, 2016. – С. 108: ил.; см. – Библиогр.: с. 41-43.

7. Информационная система «Музыкальная культура Сибири»: произведение – Биьик ырыата. – Новосибирск, 2020.

8. Интернет ресурс: https://www.media-nsglinka.ru/index.php?r=Mcspersona/view&id=196