

Гуляницкий Алексей Алексеевич, заслуженный артист Республики Крым, Лауреат Государственной премии Республики Крым, доцент МГК им. П.И. Чайковского (Москва, ул. Малая Грузинская, 24, стр.1), e-mail: aleksey-violine@mail.ru

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ЯНА СИБЕЛИУСА

В статье рассматривается инструментальное творчество основоположника финской национальной композиторской школы и крупнейшего его представителя, Яна Сибелиуса. Обозначен жанровый диапазон творческого наследия композитора, рассмотрены ряд сочинений автора.

Ключевые слова: финская национальная композиторская школа, Ян Сибелиус, инструментальное наследие Яна Сибелиуса.

A. A. Gulyanitsky

Gulyanitsky Alexey Alexeevich, Honored Artist of the Republic of Crimea, Laureate of the State Prize of the Republic of Crimea, Associate Professor of the Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky (123557, Moscow, Malaya Gruzinskaya St., Building 24, Building 1; Building 26, Building 1), e-mail: aleksey-violine@mail.ru

INSTRUMENTAL CREATIVITY OF JAN SIBELIUS

The article examines the instrumental creativity of the founder of the Finnish national composing school and its largest representative, Jan Sibelius. The genre range of the composer's creative heritage is outlined, and a number of the author's works are considered.

Key words: Finnish national composing school, Jan Sibelius, instrumental heritage of Jan Sibelius.

В XIX веке в мировой музыкальной культуре наблюдается активное формирование и развитие национальных композиторских школ. Во многих странах появляется целая плеяда композиторов, внесших небывалый вклад в становление своей отечественной музыкальной культуры. В России основоположником русской национальной композиторской школы принято считать М. Глинку, в Норвегии – Э. Грига, в Чехии – Б. Сметану, в Дании – К. Нильсена, в Португалии – Виана да Мота и т.д.

В финской музыкальной культуре XIX столетия выделяется фигура Яна Сибелиуса – признанного основоположника финской национальной композиторской школы и крупнейшего его представителя. Благодаря симфоническим сочинениям Ян Сибелиус стал известен далеко за пределами своей Родины. Творческое наследие композитора отличается ярким национальным колоритом, многообразием образов и эмоций.

Уже с самого раннего детства композитор испытывал невероятную любовь к музыкальному искусству. Рано потеряв отца, Я. Сибелиус провел детские годы с матерью, братом и сестрой в доме бабушки. Несмотря на то, что в роду Сибелиусов не было музыкантов, в семье композитора музыке обучались все дети: Линда – сестра Я. Сибелиуса – обучалась игре на рояле, брат Христиан – на виолончели. Сам же композитор изначально играл на рояле, но вскоре увлекся скрипкой. Первое сочинение Я. Сибелиуса было написано им в возрасте 10 лет, им явилась пьеса «Капли воды». Со временем любовь к музыке росла, и когда композитору исполнилось 15 лет, его семья

приняла решение о необходимости брать более профессиональные систематические занятия. Наставником молодого музыканта стал руководитель местного духового оркестра Густав Левандер, который познакомил будущего композитора с некоторыми основами музыкальной теории и дал ему хорошую техническую базу для дальнейшего профессионального развития. Помимо занятий с преподавателем, Я. Сибелиус активно занимался самообразованием, изучал труды по теории музыкального искусства, среди которых следует отметить классический труд немецкого теоретика А.-Б. Маркса «Учение о музыкальной композиции». В результате активных занятий и творческих исканий композитора им был написан ряд камерно-инструментальных произведений, в числе которых семь трио, созданных специально для домашнего музицирования с братом и сестрой. Так, ранние произведения Я. Сибелиуса, его первые композиторские опыты в жанре камерно-инструментальной музыки появились благодаря семейной творческой музыкальной деятельности.

Ряд камерных инструментальных сочинений были написаны композитором под впечатлением от живописных мест, некогда посещаемых музыкантом совместно с его семьей. К такого рода произведениям можно отнести следующие: фортепианные трио: ля минор Hafträsk (1886), ре мажор Korpo (1887), до мажор Lovisa (1889). Трио Hafträsk получило свое название от наименования небольшой деревушки в архипелаге Турку, где семья композитора отдыхала в 1886 году. Korpo представляет собой остров, расположенный в том же архипелаге, в 1887 году семья Сибелиусов проводила в этом живописном месте свой досуг; Lovisa – муниципалитет, в котором жила тетя композитора, именно здесь в 1888 году музыкант провел свое лето. Таким образом, многие камерно-инструментальные сочинения были написаны Я. Сибелиусом в ранний период его творчества, когда он еще не был профессиональным композитором.

Так как юный музыкант являлся старшим сыном и должен был стать твердой опорой для всей своей семьи, то в двадцатилетнем возрасте он

принял решение о поступлении на юридический факультет университета в Хельсинки, при этом композитор не оставлял в глубине души тайного желания стать скрипачом-виртуозом. Впоследствии любовь к инструменту нашла свое отражение во многих произведениях Я. Сибелиуса. Одновременно с лекциями в университете композитор посещал занятия в Музыкальном институте, который сейчас носит его имя. Успехи Я. Сибелиуса как музыканта и его интенсивный профессиональный рост убедили его родных в том, что музыка для него является не просто увлечением, а делом всей его жизни. В результате этого композитором и его семьей было принято решение о том, что он покидает юридический факультет и продолжает свое обучение в Музыкальном институте. В классе русского музыканта М. Васильева, а затем венгра Г. Чиллата мастерство молодого композитора настолько окрепло, что вскоре он был приглашен в состав институтского струнного квартета. С большой теплотой к музыканту относился директор института М. Вегелиус, у которого композитор обучался теоретическим дисциплинам. После окончания института в 1889 году Я. Сибелиус получил государственную стипендию, которая позволила ему совершенствовать свое профессиональное мастерство за пределами своей страны. В течение двух лет композитор пребывал в Германии и Австрии, где получил большое количество впечатлений. Самым значительным событием музыканта в этот период времени стало выступление Р. Каянуса в концерте Берлинской филармонии с исполнением его симфонии для хора и оркестра «Айно». Активная концертная и творческая жизнь за рубежом явилась в последующем источником вдохновения для создания многих сочинений музыканта.

Говоря о жанровой панораме творческого наследия Я. Сибелиуса, отметим, что в нем присутствуют: оркестровая музыка, камерная музыка для различного состава инструментов, вокальные сочинения, музыка для театра, изданная частично в виде оркестровых сюит и др. Вокальные сочинения представлены преимущественно песнями и хорами. Среди крупных

программных творений выделяется кантата «Песня земли» и баллада для хора и оркестра на текст Ваяндера «Заклученная королева».

Оркестровая музыка композитора включает семь симфоний, оркестровые сюиты, поэмы, пьесы, ряд программных симфонических произведений и т.д. Большой известностью и популярностью пользуются такие крупные оркестровые сочинения, как «Куллерво», «Сага», «Карелия».

Симфоническая поэма «Куллерво» (Куллерво – имя главного героя сочинения, находящегося в конфликте с окружающим его миром) пронизана национальными фольклорными мотивами. Сам автор называл свое сочинения Симфонией, однако в партитуре произведение значится под заголовком «Симфоническая поэма». «Куллерво» – монументальная пятичастная композиция, в которой композитор стремился не слепо подражать национальной финской музыке, а выразить всю суть и красоту музыкальной культуры своей страны: «Мне хочется, чтобы сугубо финские элементы в музыке несли с собой меньше прямого подражания фольклору, но зато больше правды» [3, с. 84]. В симфонической поэме композитор, опираясь на национальный финский фольклор, с одной стороны, сохранил его типичные черты, с другой стороны, показал его сквозь призму своего собственного творческого восприятия. Таким образом, сочинение пронизано национальным духом, но вместе с тем лишено откровенно националистических черт. Премьера сочинения состоялась в 1892 году в Хельсинки и явилась первым триумфом композитора. Однако отметим, что Я. Сибелиус не был удовлетворен своей работой, что привело в дальнейшем к тому, что по желанию самого автора произведение не исполнялось вплоть до самой его смерти.

Несравненной красотой отличается симфоническая поэма «Сага», созданная в 1892 году. Небольшое по продолжительности сочинение (время звучания – около двадцати минут) считается наиболее совершенным из всего, что было написано композитором ранее. «Сага» вдохновила финского художника шведского происхождения Акселя Галлена к написанию акварели

в форме диптиха. Между изображением фантастического пейзажа слева и портретом композитора справа располагался небольшой по размеру незакрашенный участок на холме. Предполагалось, что Я. Сибелиус заполнит его какой-нибудь цитатой из «Саги», но этого так и не произошло. Перу Акселя Галлена принадлежит также самый известный и лучший портрет композитора.

Спустя 10 лет после написания симфонической поэмы, в 1902 году, Я. Сибелиус получил предложение от Бузони выступить с «Сагой» в Берлине, вследствие чего композитором было принято решение подвергнуть сочинение тщательной переработке. Премьера новой редакции произведения состоялась 2 ноября 1902 года в Хельсинки и вызвала восторженные отклики у публики.

Финский композитор и музыкальный критик Карл Теодор Флодин считал, что новая версия является более цельной как в композиционном, так и в художественном плане. Среди истоков «Саги» одни критики усматривали древнешотландскую или финскую мифологию, другие же высказывали мысль о том, что в симфонической поэме прослеживаются романтизированные народные предания. Ясность была внесена самим композитором, высказавшемся о своем сочинении следующим образом: «В "Саге" выражено определенное состояние духа. Я работал над ней в пору мучительных переживаний. Ни в одном другом произведении я не раскрыл себя так полно» [3, с. 120]. В разговоре со своими друзьями композитор делился, что любые истолкования по поводу его творения ему представляются абсолютно не интересными и неуместными.

Обширный пласт творческого наследия Я. Сибелиуса составляет и камерно-инструментальная музыка. К ней относятся различного рода сочинения для фортепиано: пьесы, рондодино, эскизы, сонаты, экспромты, багатели, трио, квартеты, квинтеты. Среди программных сочинений для фортепиано следует отметить: «Лирические мысли», «Кюллиikki», «Романтическая пьеса», «Пять характерных впечатлений» и др. Фортепианная

сюита композитора «Кюллики», соната ор. 12 и три сонатины ор. 67 представляют собой салонные пьесы эстрадного характера. Фортепианная музыка композитора – пласт его творчества, который довольно часто можно услышать как в больших, так и в камерных концертных мероприятиях на родине автора. По признанию самого Я. Сибелиуса, он с особым интересом относился к написанию фортепианной музыки, предназначенной для широких кругов любителей музыкального искусства.

Немало произведений было написано композитором для струнных смычковых инструментов: соната для скрипки и фортепиано, сонатина для скрипки и фортепиано, сюита для скрипки и фортепиано, сюита для струнного трио, струнные квартеты, произведения для виолончели и фортепиано, ряд пьес для скрипки и фортепиано (ор. 78, ор.81, ор. 115, ор. 116) и др. Для любимого инструмента композитора – скрипки – были написаны как крупные, так и камерные сочинения. Среди небольших опусов для скрипки можно отметить: шесть «Юморесок», шесть пьес для скрипки и фортепиано ор. 79, две пьесы для скрипки с оркестром ор. 77: 1. *Laetare animamea*, 2. *Abimorestore*. Перечисленные произведения отличаются колоритными инструментальными комбинациями, в них присутствует «"игра" оркестровыми красками, тонкие их переливы, легкая светотень» [1, с. 35]. В числе крупных творений – Концерт для скрипки с оркестром ре минор ор. 47. Сочинение отличается глубокой содержательностью и широким мелодизмом. Первая часть, с одной стороны, довольно виртуозна, с другой – весьма лирична по своему характеру. В основе второй части лежит проникновенная мелодия. В финале сочинения, отличающемся виртуозностью, отчетливо слышны ритмы полонеза. Концерт для скрипки с оркестром композитора является квинтэссенцией виртуозности и высокой художественной образности.

Композитор испытывал интерес к музыкальной жизни Советского союза, высоко ценил наследие советских композиторов. Я. Сибелиус увлеченно изучал творчество Н. Мясковского, С. Прокофьева, Д.

Шостаковича, А. Хачатуряна и др. Многие композиторы и музыканты-исполнители с удовольствием посещали дом Я. Сибелиуса, отмечая радушный прием и увлекательные беседы с его хозяином. В доме композитора бывали: Дм. Кабалевский, Ю. Шапорин, А. Хачатурян, Д. Ойстрах, Э. Гилельс и др.

Творчество Я. Сибелиуса в свое время было высоко оценено и российской публикой. В 1906 и 1907 году композитор посетил Петербург и Москву, где выступал в качестве дирижера, исполняя свои собственные сочинения. Музыка Я. Сибелиуса нашла большой отклик в обеих столицах и произвела на слушателей глубокое впечатление. Критические статьи, вышедшие после концертов композитора, отмечали «свежесть» и самобытность его музыкального дарования. Во время своего пребывания в России Я. Сибелиус сблизился с виднейшими представителями российской музыкальной культуры: Н. Римским-Корсаковым, А. Глазуновым и др. Композитор с гордостью утверждал, что в своем творчестве всегда руководствовался принципами национальной самобытности своего народа, желая, чтобы его музыка стала известной и любимой далеко за пределами его Родины, прославляя горячо любимую им страну.

Список источников

1. Вачнадзе, М.А. Ян Сибелиус / М.А. Вачгадзе // . – Москва: Советский композитор, 1963. – 80 с.
2. Виноградов, И.А. Концерт для скрипки с оркестром оп. 47 Яна Сибелиуса (1-я и 2-я редакции): драматургические и композиционные особенности / И.А. Виноградов // Colloquium-journal. 2020. № 31 (83). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kontsert-dlya-skripki-s-orkestrom-op-47-yana-sibeliusa-1-ya-i-2-ya-redaktsii-dramaturgicheskie-i-kompozitsionnye-osobennosti> (дата обращения: 03.02.2025).
3. Тавастшерна, Э. Сибелиус, ч. 1. / Э. Тавастшерна // – М.: Музыка, 1981. – 279 с.