

Татьяна Викторовна Красковская
кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры истории
музыки Петрозаводской государственной
консерватории им. А.К. Глазунова
E-mail: krasky79@mail.ru

Tatiana Kraskovskaya
PhD, Associate Professor at the History of Music Department of the Petrozavodsk
State Conservatory
E-mail: krasky79@mail.ru

**«САМПО» ГЕЛЬМЕРА СИНИСАЛО – ПЕРВЫЙ БАЛЕТ
СОВЕТСКОЙ КАРЕЛИИ**

**“SAMPO” BY GELMER SINISALO – THE FIRST BALLET OF
SOVIET KARELIA**

Аннотация

Доклад посвящён истории балета «Сампо» Г. Синисало, сценическая жизнь которого началась и продолжилась на фоне непрекращающейся в Карелии дискуссии об эпосе «Калевала». Успешность и жизнеспособность балета обоснована с точки зрения его «созвучности» с идеологией времени в контексте «большого» стиля – магистральной линии развития советского искусства. В балете ярко проявила себя и «калевальская» линия, в результате чего «Сампо» был признан первым национальным балетом в истории профессиональной музыки Карелии.

Abstract

The article is devoted to the history of the ballet "Sampo" by G. Sinisalo. His stage career began and continued against the background of discussions about the epos "Kalevala". The success of the performance is justified from the point of view of the ideology of the time and in the context of the "big" style. In the ballet clearly showed themselves "Kalevala" line. As a result, "Sampo" was recognized as the first national ballet in the history of professional music of Karelia.

Ключевые слова: профессиональная музыка Карелии, Гельмер-Райнер Синисало, национальный балет, «Калевала», «большой» стиль

Keywords: professional music of Karelia, Helmer-Rayner Sinisalo, national ballet, "Kalevala", "big" style.

Премьера первого национального балета в Карелии состоялась 27 марта 1959 года в Музыкально-драматическом театре Карельской АССР. Летом того же года балет был представлен на Декаде Карельского искусства в Москве и был признан критикой одним из ярких достижений балетного искусства. Впоследствии балет был показан в Ленинграде, Уфе, Куйбышеве, Горьком, Мурманске, Архангельске, Ульяновске, Ярославле.

Автором либретто и постановщиком «Сампо» стал советский балетмейстер, педагог, выпускник Московского хореографического училища и Государственного института театрального искусства Игорь Валентинович Смирнов (1926 – 1989). Он приехал в Петрозаводск в 1958 году, и в разные годы (1958 – 1960, 1962, 1964 – 1967) был главным балетмейстером Музыкального театра КАССР. Смирнов имел успешный опыт создания балетных спектаклей на сценах Бухареста и Ташкента и приехал в Петрозаводск по рекомендации известного столичного балетмейстера Р.В. Захарова.

Композитор Гельмер Синисало (1920–1989), выходец из семьи финских эмигрантов, приехал в Петрозаводск гораздо ранее Смирнова – в 1920-е годы. К написанию музыки балета он приступил в 1958 году. К тому времени он уже был известным композитором, заслуженным артистом Карело-Финской ССР (1949), председателем Союза композиторов Карелии (с 1956), заслуженным деятелем искусств Карельской АССР (1957), автором первых крупных сочинений в разных жанрах: Концерта для флейты с оркестром (1939), первой карельской симфонии «Богатыри леса» (1949), кантат «В защиту мира» (1953) и «Под знаменем партии» (1957).

Литературный источник балета – эпос «Калевала» – стал известен русскому читателю ещё до революции 1917 года по полному стихотворному переводу Л.П. Бельского, впервые опубликованному в 1888 году в журнале «Пантеон литературы». Этот перевод стал единственным официально признанным переводом «Калевалы» на многие десятилетия. В Советской Карелии «Калевала» в переводе Бельского издавалась как «*карело-финский народный эпос*»¹. Имя Лённрота не всегда упоминалось, поскольку он считался *собирателем и «обработчиком»* творчества народа [6].

Вопрос об этнической принадлежности эпоса «Калевала» как финского, карело-финского или карельского неоднократно возникал на фоне поворотов политики коренизации, проводимой властями в Карелии на протяжении 1920 – 1960-х годов. Так, в 1930-е годы, когда разгорелась «языковая война» между финскими эмигрантами и сторонниками карельского литературного языка, известный финно-угровед Д.В. Бубрих, инициатор создания литературного языка для тверских карел, выступил сторонником той точки зрения, согласно которой эпос был *финским* и не имел никакого отношения к карелам [1, 3–7].

В 1940 году, когда была основана Карело-Финская Советская Социалистическая Республика, а население Карелии стало именоваться

¹ Здесь и далее – курсив мой. Т.К.

«карело-финским народом», взгляд на этническую принадлежность эпоса «Калевала» изменился. Этнограф и филолог Е.Г. Кагаров признал, что «Калевала» является, несомненно, *эпосом карело-финского народа*, а родиной рун являются и Карелия, и Финляндия [5, 9—10].

Именно в это время у композитора Синисало возник замысел создания одноактного балета «Похищение Кюллиikki» на один из сюжетов эпоса. Исследователь творчества композиторов Карелии Н.Ю. Гродницкая отмечает, что это произведение, несмотря на его незрелость, открыло «линию национальной сюжетики во всём последующем творчестве композитора» [4, 15].

Признание того, что руны «Калевалы» являются творением карело-финского народа, не было поколеблено и после 1956 года, когда Карелия стала называться Карельской автономной республикой (КАССР). Этот взгляд укреплялся и в последующие годы, в период так называемой «финляндизации»², когда начался активный культурный обмен между Карелией и соседней Финляндией. В те годы было организовано общество «СССР — Финляндия» и установлены побратимские связи между Петрозаводском и Варкаузом. В 1962 году балет «Сампо» с успехом прошёл на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Хельсинки, а также был показан в Москве.

В 1985 году, в год празднования 150-летия первого издания эпоса на страницах «Ленинской правды» - главной газеты республики - «Калевала» была провозглашена *«общим культурным наследием карельского и финского народов»* [7]. На состоявшейся в том году Международной конференции, посвящённой эпосу, карельские и финские учёные (Л. Хонко, А. Мишин) пришли к единой точке зрения о процессе создания поэмы. «Калевала» обрела статус литературного произведения, а её составитель Э. Лённрот — статус создателя. В том же году состоялось и второе рождение балета

² Термин введен Л. Вавулинской [2, 325].

«Сампо» - постановка второй редакции в Петрозаводске и показ новой редакции в Финляндии.

Таким образом, сценическая жизнь первого национального балета «Сампо» продолжалась на фоне непрекращающейся в Карелии дискуссии об эпосе «Калевала», что естественно отразилось на актуальности данного сочинения и в год его рождения, и в последующие десятилетия.

Успешность и жизнеспособность балета можно объяснить и с точки зрения его «созвучности» с идеологией времени, с выраженными в содержании балета мифологемами и с точным «попаданием» Синисало в контекст советского «большого» стиля³ – магистральной линии развития советского искусства.

В рецензиях на спектакль, опубликованных в 1959 и 1962 г.г. в газетах «Правда», «Советская Россия», в журналах «Огонёк» и «Смена», образ балета и его создателей «собирается» из устойчивых лексем и транслируется в текстах. «Сампо» - это «первый национальный балет по мотивам карельского эпоса»⁴, «талантливое произведение национальной музыки и хореографии»⁵, с «неповторимостью национального колорита» и «использованием подлинных народных мелодий»⁶. Спектакль отличается «самобытностью интерпретации народных напевов»⁷, «сочетает в себе современные мотивы с глубоко народными мелодиями», в нем «массовые народные сцены чередуются с лирическими задушевными танцами»⁸. Балет является примером «преемственности вечно живых традиций русской классики»⁹.

Главной темой, по словам самого композитора, стала «могучая жизнеутверждающая **сила народа** борющегося за свое **счастье**, олицетворённая в образе чудесной мельницы **Сампо**» [4, 17]. Центральный

³ Термин И. Воробьева

⁴ «Огонек». — 1959 год. — 23 августа.

⁵ «Правда». — 1959 год. — 24 августа

⁶ Там же, из рецензии А. Хачатуряна.

⁷ «Советская Россия». — 1959 год. — 22 августа.

⁸ «Смена». — №844. — 1962.

⁹ «Советская Россия». — 1959 год. — 22 августа.

образ балета вынесен в название и представлен как мечта о светлом будущем, как цель – далёкая и светлая, но достижимая для советского народа. Известно, что в процессе создания балета Г. Синисало общался с О.В. Куусиненом, автором одной из версий русскоязычной «Калевалы». Куусинен мельницу Сампо «понимал как мечту трудящихся об индустриализации» [8].

Основные идеи, которые маркировались в эпосе «Калевала» в советское время – это сила **народа**, пафос **борьбы** за счастливую жизнь с тёмными силами, тема созидательного **труда**. Они и становятся главными темами балета. Впервые мифологемы «Сампо», «борьба за счастье карельского народа», «труд» были включены в текст первого гимна карельского края – Гимна Карело-Финской ССР, который был принят в 1945 году и использовался до 1956 года (автор слов А. Яйкия, автор музыки – К. Раутио):

Нашу родину вновь создал *труд* нашего народа,
Эту страну мы *защищаем* как отцы в давние времена.
Наши военные лыжи мчатся, наш меч разит
Оружием мы отстоим Советское Сампо.

Отметим, что мифологемы «Народ», «Труд», «Героическая борьба» оказались устойчивыми в вербальных текстах кантат композиторов Карелии 1940 – 1950-х годов. Например, в кантате самого Синисало «Под знаменем партии» воспеваются труд, который «*стал делом славы*» (вторая часть) и доблесть советского народа в борьбе за счастье (третья часть «*Завоеванное счастье отстоим в любом бою*»).

В выборе основных тематических линий сюжета, их воплощении в драматургическом плане и в формировании системы средств музыкальной выразительности для их претворения в балете Синисало проявились черты, характерные для «большого стиля»: наличие мифологической программы и реализация этой программы на уровне драматургии и музыкального языка

[3]. Образы Сампо, народа, борьбы с силами зла главенствуют в музыкальной драматургии балета и выражены с помощью комплекса признаков «большого» стиля.

Образ народа является центральным в музыкальной драматургии, участвует практически во всех сценах балета. В Прологе он представлен эпической темой, отражающей национальные черты – неторопливость, основательность. Народ представлен и в других ракурсах, например, в радости. И тогда его характеристику дополняют подлинные народные танцы – «Ристу-кондра» (финский), «Лучинки» и «Мельница» (карельские). Национальное (народное) воплощается в костюмах, в использовании танцевальных элементов в хореографии балета, в имитации звучания национального инструмента кантеле в оркестровом сопровождении.

Характерным для «большого» стиля является музыкальный образ **героической победы народа** Калевалы в последней картине балета и в эпилоге: мажорное наклонение (сочетание эпического C-dur и лирического, пасторального F-dur), ладово-гармоническая определенность, квартовые интонации и ходы по звукам трезвучия в мелодии, маршевость и пунктирная ритмика, звучание оркестрового tutti.

Конфликтная драматургия балета основана на **противопоставлении образа народа и образа злой Лоухи** – тонально неустойчивого, переданного при помощи минорного лада, угловатых, ломаных мелодических линий, ритмических ostinato, нисходящих поступенных ходов в басовой партии и триольного пунктирного ритма. Перечисленные элементы музыкального языка являются общепринятыми для «большого стиля» составляющими образа врага.

Интересно, что **тип конфликтной драматургии**, основанный на противопоставлении двух образных сфер (врага и героической победы народа), был воплощён Синисало в работе над пятичастной кантатой «Священная война» в 1944 – 1945г.г. Тогда же, в военные годы, в кантатно-ораториальном творчестве композиторов Карелии начинает прорасти

«калевальская» мифологема «*Руны древней Калевалы*», которая ритмически организует тексты, рождает прямые ассоциации с руническим напевом и провоцирует композиторов на включение рунического напева в музыкальную ткань произведения вслед за литературным текстом. Впервые это происходит в кантатах «Сказ о Карелии» А. Голланда (1943) и «На дороге в Повенец» Л. Вишкарёва (1947 – 1950). Музыкальная ткань кантат насыщается элементами карельского фольклора, в частности, метроритмическими и мелодическими формулами калевальского восьмисложника. Заметим, что в кантатно-ораториальном творчестве Синисало **таких примеров не найдено**. Он обращается к руническому напеву в балете! **Тема народа** интонационно и ритмически представляет собой стилизацию рунического напева. **Тема Сампо**, являя собой вариант северо-карельских рун. Она возникает во всех драматургически важных моментах, является интонационной основой для других тем балета, вариантно развивается на протяжении всего сочинения.

В музыкальной карелианистике инструментальная, камерно-вокальная музыка и музыкально-театральные жанры советского периода ещё не исследованы в области принадлежности к «большому» стилю. Исследование кантатно-ораториального творчества композиторов Карелии показало, что наиболее ярко черты «большого» стиля воплотились в кантатно-ораториальных произведениях «ровесника республики» — Гельмера Синисало. История балета «Сампо», как и кантат композитора, развивалась на фоне историко-политических процессов, происходящих в республике. Освоение элементов «большого» стиля в кантатно-ораториальном и балетном творчестве композитора шло, как выяснилось, параллельно. В отличие от кантатно-ораториального творчества Синисало, в котором «калевальская» линия не проявила себя на музыкальном уровне, в балете она стала воплощением национальной идеи, в результате чего «Сампо» был признан первым национальным балетом в истории профессиональной музыки Карелии.

Литература

1. Бубрих Д. В. Карелы и карельский язык / Д. В. Бубрих. М.: Изд-во Мособлисполкома, 1932. 39 с.
2. Вавулинская Л. Культурные связи между Карелией и Финляндией в 1950—1970-е годы / Л. Вавулинская // Финский фактор в истории и культуре Карелии XX века. Гуманитарные исследования. Вып. 3 / Науч. Ред. О.П. Илюха. Петрозаводск: Карельский научный центр РАН, 2009. С. 322—337.
3. Воробьев И.С. Соцреалистический «большой стиль» в советской музыке (1930–1950-е годы). Исследование / И.С. Воробьев. СПб.: Композитор, 2013. 688 с.
4. Гродницкая Н. Гельмер-Райнер Синисало. Л.: Советский композитор, 1984. С. 15.
5. Кагаров Е.Г. «Калевала» как памятник мировой литературы / Е.Г. Кагаров // Калевала. Карело-финский народный эпос. Петрозаводск, 1940. 380 с.
6. Калевала: Карело-финский народный эпос / собрал и обработал Элиас Лённрот ; пер. Л. Бельского ; ил. В. Курдова. Ленинград : Художественная литература, 1979. 557 с.
7. Карху Э. Коллективное творчество народа / Э. Карху // Ленинская правда. 1980. 26 февраля.
8. Сто замечательных финнов. Калейдоскоп биографий / Под редакцией Тимо Вихавайнена. Хельсинки: Общество финской литературы, 2004. С. 294–309.