

Рейо Паямо

ВЫБОРГ КАК МУЗЫКАЛЬНЫЙ ГОРОД

перевод с финского Дарьи Шкурлятьевой

Доклад профессора Рейо Паямо на ежемесячном собрании Союза промышленников и предпринимателей "Rataus" [Примечание переводчика: организация была основана 13 января 1991 года в Выборге, ныне продолжает свою работу в Финляндии]. Хельсинки, Дом Карелии, 17.10.2008.

Музыкальной жизнью Выборга я заинтересовался в 60-е годы, когда заканчивал педагогический факультет. Мой профессор сказал, что, изучая историю заводских школ Финляндии, обнаружил в школьных годовых отчетах частые упоминания об «исполнении песен Вехтера». Он спросил, не знаю ли я, что это за господин. Выяснилось, что речь идет о родившемся в Германии Генрихе Вехтере, который работал в Выборге органистом и учителем музыки и стал известен как финский реформатор школьного пения.

Центрами музыкальной жизни Финляндии традиционно считают Турку и Хельсинки. Выборг обычно остается в тени. На мой взгляд, совершенно необоснованно. Выборг до войны был вторым по величине городом нашей страны, и музыкальная жизнь там была исключительно богатой. Через Выборг пролегает путь из Хельсинки в Петербург - это благоприятствовало развитию концертной жизни. Так, многие иностранные и отечественные исполнители во время своих путешествий делали остановку в Выборге и давали там концерт. Старинное выражение «Ростки культуры активно всходят на торговых путях» свидетельствует в пользу того, что Выборг расположен чрезвычайно удачно.

Несмотря на активную концертную жизнь, в Выборге не было специального концертного зала. Основным местом проведения концертов был актовый зал Центральной народной школы - там выступали знаменитые солисты и оркестры. Из других концертных площадок стоит упомянуть зал Ратуши, а также городские церкви - прежде всего, Кафедральный Собор (Бывшая Агрикольская Церковь), в котором находился превосходный концертный орган. В 30-х гг. хор "Viipurin Lauluveikot" задумался о необходимости постройки в Выборге концертного зала. Его планировали назвать «Домом Сибелиуса» ("Sibeliustalo") - композитор дал на это согласие. Проект зародился в Выборге, но осуществлен он был позднее в Лахти.

С чего же началась музыкальная жизнь Выборга?

Можно сказать, что корни музыкальной жизни Выборга сокрыты в глубоком Средневековье. Перед гостями Торкеля Кнутсона и других хозяев

Выборгского замка пели и играли трубадуры. В свою очередь, братья-францисканцы и братья-доминиканцы в своих монастырях во время молитв пели средневековые церковные гимны.

Жившие в 17 в. в Выборге школьные учителя Маттиас Толья (Matthias Tolja) и Генрих Фаттбур (Henricus Fattbuur) участвовали в работе над вышедшим в свет в 1625 г. вторым латинским изданием сборника гимнов *Piae Cantiones* - возглавлял эту работу кантор Церкви Св. Марии г. Ростока Даниэль Фридеричи (Daniel Friderici). Можно предположить, следовательно, что этот сборник использовался в Выборгском лицее. В 17 в. Выборг вошел в число значительных музыкальных центров, наравне с северогерманскими городами, расположенными на побережье Балтийского моря. Этому естественным образом поспособствовали переехавшие в город немецкие купцы. Но наиболее важную роль здесь сыграли немецкие органисты, активно работавшие в городе в 17-18 вв. Самый известный и знаменитый из них - Детлеф Хунниус (Detteff Hunnius), на протяжении 30 лет служивший органистом в Кафедральном Соборе Выборга.

Влияние немецких музыкантов на культурную жизнь Выборга еще более усилилось в 19 в., когда в городе появился театр со своим зданием (1832 г.). Несмотря на свое несовершенство, театральное здание активно использовалось. В городе начали гастролировать иностранные оперные труппы - в том числе из Петербурга, Варшавы, Баварии и Риги. Когда в зале было холодно, люди сидели в шубах, в меховых шапках и в ботинках с галошами. Актеры переодевались в специальных кабинках, когда они пели - изо рта у них шел пар.

В 19 в. ключевыми фигурами музыкальной жизни Выборга были разносторонне одаренные немецкие музыканты Генрих Вехтер (Heinrich Wächter) и Ричард Фалтин (Richard Faltin). Вехтер служил органистом в немецко-шведской общине (Церковь Петра и Павла). Также он работал учителем пения в школе Бема. Школа Бема была закрытым учебным заведением, она предназначалась для обучения мальчиков из петербургских немецких семей. Обучение проводилось на немецком языке, который выборгская интеллигенция хорошо знала. В школе велась активная музыкальная работа. Обучали не только пению и теории музыки, но также игре на фортепиано и на скрипке. Об уровне школьного хора говорит тот факт, что, когда Епископ из епархии Порвоо Людвиг Шауман (Ludwig Schauman) в 1863 г. приехал в школу с проверкой, ученики исполнили по выбору комиссии фрагменты из оратории Мендельсона «Павел». Вехтер также основал первый в Выборге музыкальный магазин. Кроме того, он по-новому подошел к обучению пению, включив в программу, помимо церковных гимнов, также народные песни (отечественные и другие). В 1864 г. он выпустил первый школьный сборник песен на финском языке «50 школьных песен».

Ричард Фалтин учился в знаменитой Лейпцигской Консерватории. Ему предложили на выбор три места (Германия, Иерусалим, Выборг), и он предпочел должность учителя музыки в выборгской школе Бема. Но деятельность Фалтина не ограничивалась школой Бема. Он организовал любительский оркестр, который стал первым симфоническим оркестром Выборга - в программе оркестра были, помимо прочего, Симфония Гайдна «С тремоло литавр» и Оратория Гайдна «Сотворение мира». Деятельность Фалтина оставила в Выборге серьезный «оркестровый след». На самом деле, он был еще и выдающимся органистом, концертировал не только в Выборге, но и в Хельсинки. Фалтин работал в Выборге до 1869 г. - затем он переехал в Хельсинки, где сменил Фридриха Пациуса (Fredrik Pacius) на посту преподавателя музыки Хельсинкского Университета и Рудольфа Лаги (Rudolf Lagi) на посту органиста Церкви Св. Николая.

Новый этап в музыкальной жизни и оркестровой работе наступил в конце 1880-х гг., когда в город переехал датчанин Теодор Сёренсен. Он служил органистом в шведско-немецком приходе, регулярно устраивал в Церкви Петра и Павла концерты, на которых исполнялись вокальные, инструментальные сочинения, а также хоровая музыка, в том числе «Реквием» Моцарта. Во время одного из таких концертов выборжане впервые услышали «Рождественскую песнь» Адольфа Адама в исполнении Майкки Ярнефельта. При Сёренсене выборгский оркестр увеличился - он насчитывал, по крайней мере, 18 исполнителей. Концерты народной музыки проводились в актовом зале Центральной народной школы, а концерты симфонической и популярной музыки, в свою очередь, проводились в Ратуше. Концерты пользовались большой популярностью. В 1888 г. на новогоднем концерте присутствовало 400 слушателей - для Выборга тех времен это большая цифра. В конце 19 в. город мог позволить себе проводить по три оркестровых концерта в неделю.

Деятельность немецких музыкантов внесла разнообразие в культурную жизнь Выборга, одновременно повысился уровень музыкальной работы. Недовольство, и даже раздражение, у горожан вызывал тот факт, что концерты посещали преимущественно немецкоязычные семьи. Но к концу 19 в. ситуация начала меняться, произошел поворот в сторону развития национальной музыки. «Первопроходцем» стал Эмиль Сивори, назначенный органистом выборгской городской и сельской общины. Считается, что Сивори пробудил музыкальную жизнь во всей Карелии, он первым начал работать с финскоязычной частью населения, увлек этих людей музыкой. Это был знаменитый церковный музыкант, учитель, хормейстер и композитор, а также собиратель и аранжировщик народных мелодий. В 1893 г. Сивори основал Выборгскую школу канторов и органистов (позднее - Училище церковной музыки).

В 1897 г. Выборгское Училище церковные музыки выпустило первую в нашей стране женщину кантора и органиста, Анну Сиитонен (должность кантора и органиста стала доступной для женщин в 1963 г., когда Церковный Совет принял соответствующее постановление). В Выборге также получил образование Армас Маасало, впоследствии служивший органистом в Церкви Св. Иоанна в Хельсинки, а также умерший в этом году Тауно Эйкяя, продолжатель дела Маасало. Эйкяя рассказывал, что Училище церковной музыки пережило в 1930-х гг. новый духовный подъем благодаря своему руководителю, Вяйно Хаапалайнену, сменившему на этом посту Эмиля Сивори. Если бы не война, Выборгское училище, несомненно, превзошло бы аналогичное Хельсинкское училище.

В январе 1894 г. было основано Общество «Выборгские друзья музыки». В качестве капельмейстера в 1898 г. пригласили Армаса Ярнефельта. Настоящим триумфальным шествием стала совершенная весной 1900 г. оркестром Общества концертная поездка, первая такого рода - оркестр посетил Лаппеенранту, Коуволу, Миккели, Куопио, Котку, Хамину, Иматру, Сортавалу и Йоенсуу. Публика, активно посещавшая концерты, была в восторге от услышанного. Например, в Куопио за несколько дней до концерта все билеты были уже распроданы, а в Иматре на концерт, организованный в сортировочном зале целлюлозного завода Тайнионкоски, пришло около тысячи слушателей. Армас Ярнефельт «вдохнул» в музыкальную жизнь Выборга народный дух. Так, программки печатались не только на шведском, но и на финском языке. Позднее Ярнефельт стал проводить концерты, где исполнялась исключительно финская музыка.

При Ярнефельте произошло знаменательное событие - в феврале 1900 г. Выборг впервые посетил Ян Сибелиус. Во время этой гастрольной поездки он дирижировал своими произведениями, в том числе одной из частей «Пробуждения Финляндии» - позднее получившей известность как симфоническая поэма «Финляндия». Концерт стал значительным событием в музыкальной жизни города, одновременно это был великий национальный праздник. Аплодисменты долго не смолкали. Снова и снова звучали фанфары и публика, переполнявшая зал, стоя чествовала Сибелиуса, не желая покидать зал.

После Армаса Ярнефельта оркестром Общества «Выборгские друзья музыки» руководили такие известные отечественные музыканты, как Эрки Мелартин, Лео Фунтэк, Илмари Венескоски, Лееви Мадетоя и Тойво Куула. При Эрки Мелартине произошло историческое событие - в исполнении оркестра впервые в северных странах прозвучала музыка Густава Малера.

Оркестровая деятельность на рубеже 1920-х гг. утихла, но к 1930-м гг. вновь активизировалась - когда дирижером стал пылкий Борис Сирпо. В 1920-х годах это была ключевая фигура выборгской музыкальной жизни, он

мастерски и вдохновенно работал, наладил сотрудничество между оркестром, Училищем церковной музыки, Музыкальным училищем и хорами. Оркестр «Выборгских друзей музыки» под руководством Бориса Сирпо считался вторым по значимости в нашей стране после Городского оркестра Хельсинки. Сирпо также был основоположником детской музыкальной работы в Финляндии. Основанные им Детский хор и Детская опера с огромным успехом представили в 1935 г. в Хельсинки детскую оперу Пауля Хиндемита «Мы строим город».

Также развивалась в Выборге и инструментальная музыка. Стоит упомянуть такие коллективы, как Оркестр карельского гвардейского полка, Выборгский оркестр железнодорожников, а также Оркестр выборгских рабочих. Об активности музыкальной жизни города, а также о ее высоком уровне свидетельствует то, что в Выборге концертировали такие всемирно известные артисты, как Леопольд Ауэр, Пабло Сарасате, Генрих Венявский, Антон Рубинштейн и Николай Рубинштейн.

Борис Сирпо основал осенью 1918 г. Выборгское музыкальное училище, деятельность которого была весьма разносторонней. Помимо образовательной работы училище активно занималось организацией концертов, приглашало симфонические и камерные оркестры, устраивало оперные и балетные спектакли, проводило курсы по музыкальной педагогике. Особенно гордилось училище такими учениками, как Суло Аро, Уско Аро, Микко фон Дерингер, Онни Сухонен, Олави Тилли и Хеймо Хайтто, а также преподавательским составом, куда входили Сергей Куланко, Вяйно Рфйтио, Андрей Руднев, Лайри Сайккола и Ээро Селин. После войны выборгское музыкальное училище переехало в Лахти.

Выборг был городом, где все благоприятствовало развитию хорового пения - в период расцвета в Выборге действовало около 70 хоров. Из них 20 активно участвовали в концертной жизни. Известными хорами, помимо основанного в 1897 г. хора "Viipurin lauluveikot", были хоры «Песнь Карелии», «Вяйнёльский хор», «Выборгские певцы», «Выборгский народный хор», «Тоукольский смешанный хор», а также основанный кантором Оскари Тилли Церковный хор Агрикольской Церкви. Церковный хор начинался с небольшой группы в 20 человек и превратился постепенно в огромный коллектив из 70 хористов, устраивавший в Пасхальный период грандиозные церковные музыкальные мероприятия.

Выборг также был городом проведения певческих праздников. В 1908 г. во время организованного Обществом народного просвещения праздника певцов и инструменталистов состоялась премьера сочинения Оскара Мерианто - первой финской оперы «Дева Севера». В главных ролях были Абрахам Оянперя, Александра Ангер и Вяйно Сола. Сола также участвовал в исполнении в Выборге первой финскоязычной оперетты «Маленькая

праведница». Частому исполнению опер, оперетт, проведению вокальных концертов способствовала совместная работа Выборгского музыкального училища, Сельского театра, Выборгского театра и Театра выборгских рабочих.

В феврале 1934 г. (11-17.02.1934) в Хельсинки проходила Неделя выборгского искусства, привлекая внимание широких масс. Хор «Песнь Карелии» (солист - Суло Сааритс) под руководством Вяйно Хаапалайна выступал в актовом зале Университета. Но наибольший интерес вызвало исполненное Выборгским оркестром произведение Артура Оннегера «Царь Давид» - в концерте участвовал также сводный хор студентов Выборгского училища церковной музыки и Выборгского музыкального училища. Выступление было необычайно вдохновенным, в Церкви Св. Иоанна собралось 3000 слушателей - это было нечто из ряда вон выходящее. В центре Недели выборгского искусства было выступление прославленного хора "Viipurin lauluveikot". Финский критик Хейкки Клеметти услышал этот хор впервые. Выступление ему понравилось - что было весьма неожиданно. Особенно ему понравилась исполненная на бис песня Сибелиуса - он сказал: «Это лучшее, что я слышал в исполнении мужского хора, лучше быть просто не может». Всего в Неделе выборгского искусства участвовало более 300 выборгских артистов.

Можно было бы отдельно поговорить о Выборге как о городе церковной музыки, как о городе хоровых и певческих праздников, как об оркестровом городе, городе оперы и оперетты. Мне хотелось лишь дать общую картину музыкальной жизни Выборга. Выборг оставил значительный след во всех сферах музыкальной жизни.

О богатой музыкальной жизни Выборга осталось бесчисленное количество воспоминаний. С различными видами музицирования, с активной концертной жизнью было связано много незабываемых минут и музыкальных впечатлений. По сути, после войны мы поняли, какое огромное значение для церковной музыкальной жизни Финляндии и особенно для приходской музыкальной работы имело Выборгское Училище церковной музыки, готовившее канторов и органистов, и какое значение имело Выборгское Музыкальное училище, преподаватели и ученики которого играли в оркестрах, исполняли и сочиняли финскую музыку. Потому и странно, что о музыкальной истории Выборга до сих пор не написано отдельной книги. Есть повод спросить: Когда же мы сможем прочитать музыкальное сказание об этом городе?