

русского классика М. И. Глинки. Его музыка была наиболее близка Синисало, не случайно он сделал её основой одного из своих балетов. А сила классики, как известно, и заключается в том, что она не утрачивает своей актуальности, как бы не менялись времена.

Творчество Синисало не только самоценно само по себе, но от него ведут пути к творческим решениям композиторов следующих поколений республики. Лирико-эпическая природа драматургии его балетов и симфонических произведений продолжена балетами и симфоническими полотнами Эдуарда Патлаенко и Александра Белобородова, частично – Геннадия Вавилова, Валентина Кончакова, Владимира Угрюмова.

Пафос моего доклада связан с мыслью о том, что личность и творчество Синисало – нетленное явление национальной культуры. Оно должно постоянно присутствовать в нашей музыкальной жизни и хотя бы редкими исполнениями периодически напоминать о себе. А что мы имеем в этом плане сегодня? Карельская телерадиокомпания, сосредоточившая в своих анналах бесценные фонды национальной музыки, практически безмолвствует. Музыкальный театр давно забыл, когда ставились его балеты, а ведь как минимум два из них должны постоянно присутствовать в текущем репертуаре, иначе как мы можем убедить подрастающие поколения в том, что наша музыкальная история богата своими сокровищами. Мы не имеем права забывать об этом, надо сделать всё возможное, чтобы не потерять наши достижения в уходящем времени.

А. С. Максимова

НАСЛЕДИЕ КАРЛА И ЭРИКА РАУТИО В РУКОПИСНОМ НОТНОМ ФОНДЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО АНСАМБЛЯ ПЕСНИ И ТАНЦА КАРЕЛИИ «КАНТЕЛЕ»

История становления и развития ансамбля «Кантеле» тесно связана с именами американских и канадских финнов, приехавших в Карелию в 1920–1930-е годы. В их числе солистки ансамбля: певица Сиркка Рикка, танцовщица Эльза Баландис, кантелистка Керту Вильянен и др. Все они внесли огромный вклад в распространение

культуры Карельского края и развитие вокальной и хореографической традиции, а также исполнительской школы на кантеле.

Среди имен американских финнов-иммигрантов, особое место занимает имя Карла Эриковича Раутио (1889–1963) – одного из родоначальников профессиональной композиторской школы Карелии, основателя творческой династии Раутио. Композитор родился 20 ноября 1889 года в финской деревне Устамола. В 1903 году он уехал в Америку, где сумел получить профессиональное музыкальное образование на музыкальном факультете Калифорнийского университета. Карл Раутио приехал в Карелию в 1922 году и сразу начал преподавать музыкальные дисциплины в педагогическом техникуме, открывшемся в Петрозаводске. Параллельно с этим композитор занимался изучением национальной музыки Карелии.

Как профессиональный композитор, Карл Раутио сотрудничал с ансамблем «Кантеле» со времени его основания (1930-е годы), а в 1950-е годы стал его художественным руководителем. Вслед за ним в ансамбль пришли и его сыновья: в 1950-м году Хейно и Эрик, в 1958-м – Ройне. Жизни Хейно и Ройне Раутио оборвались в 1960-м году, Эрик продолжал работать в ансамбле до 1986 года.

Сегодня в библиотеке ансамбля «Кантеле» хранится коллекция нотных рукописей композиторов и музыкантов, работавших в Карелии и сотрудничавших с ансамблем «Кантеле». Существенную часть рукописного фонда составляют обработки, сделанные для оркестра ансамбля «Кантеле». Оркестр имеет специфический состав. Его основу составляет кантеле. У оркестра есть также йоухикко, вирсиканнель, цитра, свирель. Наряду с национальными инструментами, состав дополняется инструментами симфонического оркестра: гобоем, кларнетом, скрипкой, виолончелью, контрабасом. Национальная специфика ансамбля требовала создания соответствующих ей музыкальных произведений.

Карл и Эрик Раутио оставили ансамблю достаточно обширное рукописное наследие, представляющее большой интерес и поле для исследовательской деятельности. Также в библиотеке находится ряд рукописных произведений, предположительно сделанных рукой Ройне Раутио. Однако для установления авторства этих рукописей требуется текстологическая (графологическая) экспертиза. Это дело недалёкого будущего.

Большая часть сохранившихся автографов Карла Раутио не датирована¹⁵⁸. Редкие датировки относятся к 40–50-м годам прошлого века. Коллекция автографов Карла Раутио, хранящихся в архиве ансамбля «Кантеле», насчитывает около 50 произведений. Некоторые из них существуют в нескольких авторских редакциях. Среди жанров произведений композитора основную часть составляют авторские песни, а также обработки финских и карельских народных песен для голоса с фортепиано, для оркестра ансамбля «Кантеле» и хора. В коллекцию входит и ряд оркестровых пьес композитора, созданных специально для исполнения оркестром «Кантеле».

Как правило, рукописи Карла Раутио многоязычны. Для обозначения динамических и темповых указаний используются итальянские термины. Итальянский язык используется также для записи названий инструментов, однако в некоторых рукописях они обозначены по-русски. Русский язык встречается чаще всего в параллельных (с финскими) названиях произведений, в записи места создания произведения или в написании своего имени. Все остальные ремарки, уточняющие характер исполнения, а также рекомендации, адресованные дирижеру, указаны на финском языке.

Рукописное наследие Карла Раутио демонстрируют тесную связь композитора с финской культурой, а также его стремление к пропаганде финского фольклора и языка. Подтверждением тому служат многочисленные автографы обработок **финских** песен, составляющие более половины всего рукописного наследия композитора, хранящегося в ансамбле «Кантеле». Существенная часть авторских песен Карла Раутио в рукописном собрании ансамбля также написана на финские тексты – из эпоса «Калевала», а также финские стихи карельских поэтов.

Иные задачи ставил перед собой Эрик Раутио. Он работал в ансамбле в качестве артиста (кантелиста) с 1950 по 1986 год. Практически все рукописи Эрика Раутио датированы. Они охватывают

¹⁵⁸ Известно, что основную часть коллекции документов Карла Раутио в Национальном архиве Республики Карелия также составляют недатированные нотные рукописи композитора.

период с 1969 по 1985 год. Музыкант практически не создавал авторских сочинений, реализуя себя в жанре оркестровки. Многообразии музыкального материала переложений, выполненных Эриком Раутио для оркестра ансамбля «Кантеле», демонстрирует глубокое освоение им специфики национальных инструментов, стремление доказать их возможности и желание приобщить музыкантов и публику к музыке разных эпох и стилей. Эрик Раутио стал автором оркестровых обработок музыки карельских композиторов – Карла Раутио, Абрама Голланда, русских классиков – П. И. Чайковского и Н. А. Римского-Корсакова. Широкий стилистовый диапазон оркестрованной им зарубежной музыки. Здесь следует назвать пьесы французского композитора XVII века Ж.-Б. Люлли, а также произведения Ф. Мендельсона и Я. Сибелиуса, Б. Бартока и Дж. Гершвина. Эрик Раутио выполнил ряд обработок финских и карельских народных мелодий. В основе его авторских произведений также лежат фольклорные источники – финские, карельские, немецкие (в качестве примера можно привести Вариации на карельскую тему).

Сегодня творческое наследие фамилии Раутио является памятником национальной культуры и художественным достоянием Карелии. Нотные автографы музыкантов репрезентируют лишь часть их вклада в развитие ансамбля и искусства республики.

Карл Раутио много работал над реорганизацией оркестра «Кантеле». Он стал одним из основателей Союза композиторов Карелии и одним из первых педагогов Петрозаводского музыкального колледжа, который теперь носит имя композитора. Эрик Раутио и его супруга Эйла (дочь канадских финнов), внесли большой вклад в развитие школы игры на кантеле. Их творческий дуэт вызывал восторженные отзывы современников. Ройне Раутио, проработавший в ансамбле всего 2 года, успел создать в нем финскую вокальную группу «Старые холостяки».

В настоящее время одним из важных направлений работы ансамбля «Кантеле» является сохранение рукописного наследия карельских композиторов и музыкантов. Кроме того, руководство ансамбля стремится сделать эти материалы более открытыми и доступными для исполнителей и исследователей. Поэтому было принято решение издать сборник музыкальных произведений из

рукописных фондов «Кантеле», первый выпуск которого стал своего рода «конспектом» профессиональной музыкальной культуры Карелии¹⁵⁹.

И. Б. Семакова

ТОЙВО ВАЙНОНЕН И ЕГО «ШКОЛА»

В современном Государственном национальном ансамбле «Кантеле» много делается для увековечения памяти основателя ансамбля В. П. Гудкова и его соратников. И всё-таки, изучение проблем развития исполнительства на хроматическом кантеле требует от нас, живущих в XXI веке, возобновления наших знаний о прошедшем, так как время позволяет взглянуть на прошлое с позиций актуальных вопросов современности и заново оценить вклад каждого из специалистов, работавших в «Кантеле».

Сегодня жителям Карелии (и не только Карелии) не нужно объяснять, что это такое кантеле. Кантеле стало неофициальным символом национальной культуры нашего края. Жители Республики Карелия имеют возможность услышать завораживающие звуки инструмента у себя дома, в столице республики, в районных центрах, сёлах, в Домах культуры и школах. Желающие играть на хроматическом кантеле имеют реальную возможность обучения. Есть сегодня и записи лучших репертуарных произведений для кантеле и они доступны каждому; есть прекрасный сайт в Интернете по истории «Кантеле». И все-таки...

Много лет меня как исследователя национальной культуры Карелии тревожит какая-то недосказанность, недооценённость творчества Тойво Потаповича Вайнонена. Я, к сожалению, не была знакома с ним лично, но слышала его игру в тесных классах Петрозаводской консерватории¹⁶⁰, слушала игру его учеников, обща-

¹⁵⁹ См.: Умножать богатства наши...: Сборник произведений композиторов Карелии из коллекции нотных рукописей Национального ансамбля «Кантеле». Петрозаводск, 2009.

¹⁶⁰ В 1970–1980-х годах это был Петрозаводский филиал Ленинградской Ордена Ленина государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова.