

Нилова Вера Ивановна
доктор искусствоведения,
профессор кафедры истории музыки
ФГБОУ ВО «Петрозаводская государственная консерватория
имени А. К. Глазунова»
e-mail: inverafox@mail.ru

Форма участия: стендовый доклад

Тематический блок «Мода как фактор музыкально-исторического
процесса»

Проблемное направление - формы и методы «продвижения»
музыкантов и музыкальных произведений

Тема доклада: «Кто и как “продвигал” Четвёртую симфонию
Сибелиуса»

Премьера Четвёртой симфонии Сибелиуса состоялась в Гельсингфорсе более 100 лет назад – 3 апреля 1911 года под управлением самого автора. Но и по прошествии времени симфония не стала «одной из» симфоний Сибелиуса; она не утратила свой статус исключительности в симфоническом творчестве композитора. Более того, по мере удаления от времени её создания Четвёртая симфония осмысливается как творческий манифест композитора.

Известно, что Сибелиус, живший в эпоху многочисленных манифестов, свои взгляды высказывал в разговорах с современниками и в переписке с ними. Единственным его публичным выступлением была университетская лекция, прочитанная в 1896 году в связи с соисканием вакантной должности в университете Гельсингфорса. Это было время расцвета культурного карелианизма, и тема лекции о роли народной музыки и её влиянии на композиторское творчество как нельзя лучше соответствовала духу того времени. В биографии композитора выступление в университете осталось как событие, не имевшее последствий (Сибелиус не получил искомого места), но музыкально-эстетическая программа, изложенная в этой лекции, сохранила актуальность до последних крупных сочинений композитора.

Анализ симфонической поэмы «Тапиола», сделанный композитором и музыковедом Эркки Салменхаара, это подтверждает¹.

Оценку Четвёртой симфонии Сибелиус дал в письме к своей английской почитательнице, критику Розе Ньюмарч: «Моя симфония IV закончена. Её дважды слышали на концертах в Гельсингфорсе. /.../ Моя новая симфония выделяется как *полнейший протест против произведений сегодняшнего дня*. В ней нет ничего – абсолютно ничего от цирка» (курсив мой – В. Н.)². Обращает на себя внимание то, что Сибелиус написал письмо такого содержания не до премьеры симфонии, а после того, как симфония была дважды исполнена.

После премьеры симфонии вопреки сложившейся традиции коллеги Сибелиуса не пришли его поздравить. Только Ээро Ярнефельт, которому Сибелиус посвятил эту симфонию, сразу после премьеры вместе с супругой поздравил композитора³. Веса Сирен упомянул о разговоре Сибелиуса с одним из оркестрантов на предпремьерной репетиции. Сибелиус спросил Хуго Ауре, понимает ли он эту симфонию. Музыкант ответил: «На самом деле нет». «Тогда как можно ожидать, что публика поймёт её?» – произнёс Сибелиус.⁴ Концертмейстер оркестра Карл Линделёф вспоминал, что произведение было настолько современным, что исполнители испытывали трудности, в частности, с соблюдением темпа в конце финала. Сибелиус не соглашался на замедление темпа в конце финала, чтобы не нарушить «повествовательный» характер музыки. Публика осталась в недоумении от финала, хотя пару раз раздались крики «Браво»⁵. Композитор и музыкальный

---

¹ Salmenhaara E. Tapiola. Sinfoniaen runo Tapiola Sibeliuksen myöhäistylin edustajana. Acta musicologica fennica. – Helsinki, 1970. – 138 s.: nuot.

² The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906-1939 / Edited and translated by Philip Ross Bullock. – The Boydell Press, Woodbridge, 2011. P. 128.

³ См. об этом: Нормет Л. Симфонии Сибелиуса. Таллинн: Издательство «Aleksandra», 2011. С. 120.

⁴ Vesa Sirén. Jean Sibelius conducts. // URL: <https://fmq.fi/articles/jean-sibelius-conducts> (17.02 2020).

⁴ Vesa Sirén. Jean Sibelius. // URL: <https://fmq.fi/articles/jean-sibelius-conducts> (17.02 2020).

⁵ Ibid. Впоследствии Каянус исполнял последние страницы финала медленнее, чем дирижировал Сибелиус.

критик Эрик Фурухьельм так описал настроение публики на премьере Четвёртой симфонии в Гельсингфорсе: «Я помню эту довольно своеобразную премьеру совершенно отчетливо: люди качали головами, взволнованно переговаривались, давали резкие или циничные комментарии к исполнению, которое было не во всех отношениях первоклассным (симфония одна из самых не самых простых)»⁶.

Письмо Розе Ньюмарч о новой симфонии было очень своевременным сигналом о самооценке Сибелиусом его новой симфонии. В следующем, 1912 году композитор отправился в Англию дирижировать Четвёртой симфонией на фестивале в Бирмингеме. Функции переводчика выполняла сопровождавшая Сибелиуса Роза Ньюмарч, имевшая в Британии репутацию русофила и пропагандиста русской музыки. Исследователь русско-британских связей Филип Буллок так объяснил активную позицию Ньюмарч в отношении русской музыки: «...британская музыка переживала то, что часто называют ренессансом, и Ньюмарч стремилась сыграть свою роль в формировании этого процесса»⁷. Буллок резюмирует: «Признавая интенсивность эмоционального диапазона Чайковского, Ньюмарч создаёт пространство, в котором Римского-Корсакова можно считать композитором, представляющим интерес для британской аудитории. Осознавая, что русская музыка слишком прочно отождествлялась с Чайковским (и особенно с его Шестой симфонией), Ньюмарч стремится создать другой образ русской

---

⁶ Ibid. Как дирижёр, Сибелиус всегда давал исполнителям точные указания. Он требовал бы, чтобы медь играла с «блеском», а струнные - чувством. Его дирижёрский жест был чрезвычайно точным. Он внимательно следил за оркестровым балансом и делал соответствующие указания о том, как его улучшить. У него также был острый слух, и он слышал ошибки лучше, чем многие другие композиторы. Исполнители не считали его работу утомительной, хотя он мог бы целую вечность полировать некоторые детали. Обычно он проводил три длинные репетиции или, если он чувствовал, что необходимо больше репетиций, то проводил их больше, но репетиции были более короткими.

⁷ Bullock Philip Ross. 'Wilful Melancholy' or 'a Vigorous and Manly Optimism?': Rosa Newmarch and the Struggle against Decadence in the British Reception of Russian Music, 1897-1917 // *A People Passing Rude: British Responses To Russian Culture* / Ed. by Anthony Cross // URL: <https://www.musicologyireland.com/jsmi/index.php/journal/article/view/92/99>. P. 125-132. (04.07.2019).

музыки, который бы более соответствовал британскому вкусу, одновременно бросая вызов широко распространённым предубеждениям»⁸. По её мнению, Римский-Корсаков «был воплощением всех тех качеств, которые театральная драматургия и дезинформированная пресса научили нас не искать в русском характере: искренность, неприхотливость, утонченность, весёлость, милый и здоровый взгляд на жизнь»⁹.

Из трёх композиторов *Российской империи* (Чайковский, Римский-Корсаков, Сибелиус) наибольшей симпатии Ньюмарч удостоился Сибелиус. К 1909 году Сибелиуса, его жену Айно и Розу Ньюмарч уже связывали доверительные отношения. 5 марта 1909 года Айно Сибелиус поблагодарила её за подарок – томик стихов самой Ньюмарч: «Я хочу поблагодарить вас за томик стихов, который вы прислали мне с мужем. Среди ваших прекрасных стихотворений есть много таких, которые нашли в моей душе глубокое понимание, особенно стихотворение о Шумане. Я всегда испытываю то же чувство, которое вы описываете в своей песенке»¹⁰. В том же письме Айно Сибелиус поблагодарила Ньюмарч за то, что композитор приобрёл в её лице «настоящего хорошего друга»: «Примите мою искреннюю благодарность за такую заботу о нем. /.../ Вы любите музыку и природу. Думаю, именно

---

⁸ Bullock Philip Ross. 'Wilful Melancholy' or 'a Vigorous and Manly Optimism?': Rosa Newmarch and the Struggle against Decadence in the British Reception of Russian Music, 1897-1917 // *A People Passing Rude: British Responses To Russian Culture* / Ed. by Anthony Cross // URL: <https://www.musicologyireland.com/jsmi/index.php/journal/article/view/92/99>. P. 131. (04.07.2019).

⁹ Ibid.

¹⁰ Айно Сибелиус упомянула стихотворение «At the Piano» из сборника «*Horæ Amoris: Songs and Sonnets*»:

Play me some sober tune of long ago:
A minuet of Lulli, stately sweet,
Or march of Handel, strong in rhythmic beat,
Wherein no tides of passion come and go.

For, Dearest, if you plunge my soul again
In those dark waters, turbulent and deep,
Of Schumann's anguish, I must surely weep

Fresh tears into that bitter sea of pain. [8, с. 81]. Айно написала письмо по просьбе мужа. Ранее в феврале 1909 года Сибелиус написал Айно: «Напиши что-нибудь Розе Н. о ее стихах. Это абсолютно необходимо. Они особенно воздушные». [The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906-1939 / Edited and translated by Philip Ross Bullock. – The Boydell Press, Woodbridge, 2011. С. 80].

поэтому вы так хорошо понимаете моего мужа. /.../ Он очень нуждается в таких друзьях, как вы. А теперь они ему еще нужнее, когда его жизнь пойдет по другому пути. Этот последний год действительно имел для него большое значение, и я надеюсь, как и вы, что это также окажет влияние на его искусство»¹¹.

В Англии Роза Ньюмарч наибольшую известность получила как «programme writer» для основанных сэром Генри Вудом Promenade Concerts (1908-1926), проходивших при жизни Ньюмарч в Queen's Hall. Именно ей было предложено написать аналитические записки к британской премьере Четвёртой симфонии Сибелиуса, состоявшейся на фестивале в Бирмингеме 1 октября 1912 года. В программе вечернего концерта Четвёртая симфония была названа «“Новая симфония” № 4 (первое исполнение, дирижирует композитор)»¹². Расширенный вариант аналитических записок к Четвертой симфонии был закончен в 1913 году и тогда же был опубликован под названием «Jean Sibelius: Symphony № 4 in A-moll, Op.63: Analytical Notes». В том же 1913 году заметки вышли в Лейпциге на немецком языке в переводе Людмилы Киршбаум: «Vierte Sinfonie von Jean Sibelius: Kleiner Konzertführer».

Роза Ньюмарч была слишком важной и заметной фигурой на музыкальном горизонте Британии на рубеже XIX – XX веков, чтобы её заметки о Четвёртой симфонии Сибелиуса не получили исторической оценки. Редактор издания переписки Сибелиуса с Ньюмарч Филип Росс Буллок включил записки о Четвёртой симфонии в качестве приложения к письмам и предварил публикацию записок библиографическим списком работ Ньюмарч, относящихся к Сибелиусу и собственным небольшим предисловием перед публикацией записок. И первый, и второй (расширенный) вариант записок Буллок оценил как «наиболее серьезную

---

¹¹ В 1908 году Сибелиусу прооперировали горло.

¹² The Birmingham Triennial Musical Festival / URL: // <https://www.triennialfestivals.co.uk/henry-wood-1912>. (20.10.2019).

работу Ньюмарч о музыкальном произведении» и «одну из первых попыток анализа формы и тематизма симфонии»¹³.

За несколько месяцев до приезда Сибелиуса на фестиваль в Бирмингем Ньюмарч сообщила ему о поступившем ей предложении написать статью о национальном в музыке для «Edinburg Review». Это престижное издание, основанное в 1802 году, публиковало статьи на социальные, политические и культурные темы, но статьи о музыке в нем публиковались редко. Ньюмарч приняла предложение редакции, но с условием, что предметом её статьи будет финская музыка. Об этом она и написала Сибелиусу 23 января 1912 года, понимая, что без его помощи она не сможет подготовить публикацию. Как следует из письма, Ньюмарч (благодаря Сибелиусу) знала о финской музыке больше, чем её соотечественники, но всё же недостаточно, чтобы рассуждать на тему о национальном в финской музыке. Но и на помощь Сибелиуса она не могла особо рассчитывать по причине занятости композитора. Поэтому попросила Сибелиуса найти публикации Флодина¹⁴ или помочь связаться с ним самим, а также найти «энтузиаста», который согласился бы помогать ей в процессе поиска материалов для статьи. Язык публикацией для Ньюмарч значение не имел. У неё были знакомые, которые согласились бы помочь с переводом текстов со шведского и финского языков. По-видимому, Ньюмарч очень волновалась, что не успеет выполнить заказ к сроку. Её волнение выдали восклицательный и вопросительный знаки в письмах к Сибелиусу: «Ради Бога, вы должны мне помочь!» и ««Можно ли найти статьи Флодина или связаться с ним самим?????»¹⁵.

---

¹³ The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906-1939 / Edited and translated by Philip Ross Bullock. – The Boydell Press, Woodbridge, 2011. С. 249.

¹⁴ Карл Флодин (1858-1925) – музыкальный критик, публиковавшийся в шведоязычных изданиях Гельсингфорса (Nya pressen, Aftonposten, редактор Helsingfors posten), основатель журнала Euterpe (1901-1905). Журнал был близок кругу шведской литературы и испытал влияние французской литературы (парнасцы, символисты). Книга Флодина «Die Musik in Finland» (переведённая на французский язык) была приурочена к открытию финского павильона на Всемирной выставке в Париже в 1900 году.

¹⁵ The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906-1939 / Edited and translated by Philip Ross Bullock. – The Boydell Press, Woodbridge, 2011. С. 142.

Сибелиус ответил довольно быстро (27 января 1912 года). Поскольку Флодин с 1908 года жил в Буэнос-Айресе, Сибелиус посоветовал Ньюмарч Эверта Катилю (1872-1945) – музыкального критика, публиковавшегося в известных финноязычных газетах и журналах. Он упомянул также о статьях Катилю в «Nationalité dans la Musique en Finlande». В июне 1912 года Ньюмарч сообщила Сибелиусу о том, что статья для «Edinburg Review», готова, хотя и получилась не такой, какой она её задумала¹⁶.

Буллок, изучая источники, которыми могла пользоваться Ньюмарч для написания аналитических записок, установил, что она использовала две статьи Отто Андерсона¹⁷, опубликованные на шведском языке в «Tydning för musik» в 1911 году. Сравнив статьи Андерссона и аналитические записки Ньюмарч, Буллок пришёл к выводу, что интерпретация содержания симфонии как произведения, связанного с миром природы, близка Андерссону, а нотные примеры в записках Ньюмарч соответствуют нотным примерам, приведённым у Андерссона¹⁸. Буллок подчеркнул, что в аналитических записках взгляд Ньюмарч на творчество Сибелиуса изменился. Более раннее восприятие музыки Сибелиуса как представителя национальной школы сменилось осознанием того, что Сибелиус предвещал новое направление в современной европейской симфонической музыке¹⁹. Буллок считает, что, оценивая Сибелиуса как современного европейского

---

¹⁶ Статья называлась «Chauvinism in Music».

¹⁷ Отто Андерссон (1879-1969) – музыковед, композитор, педагог, хоровой дирижёр и пропагандист фольклора, основатель музея Сибелиуса в Турку. Андерссон был учеником М. Вегелиуса (теория музыки и композиция), И. Крона (история музыки) и К. Крона (фольклор). Как музыковед. Андерссон был одним из первых, кто сосредоточил своё внимание на истории музыки Финляндии, её народных инструментах, шведском и финском фольклоре. URL: https://books.google.ru/books?id=iUQDFlj1ykkC&pg=PA52&lpg=PA52&dq=otto+anderson+musicologist&source=bl&ots=ioMnc2U0pz&sig=ACfU3U1oBcf47IlfoF_tJOmaB9LLw8oDIA&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiikJrcoLnIhUJalAKHWHCADEQ6AEwBXoECAkQAQ#v=onepage&q=otto%20anderson%20musicologist&f=false. (26.10.2019).

¹⁸ Bullock Philip Ross. Rosa Newmarch. Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor, op.63: Analytical Notes (London. [1913]) // The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906-1939 / Edited and translated by Philip Ross Bullock. – The Boydell Press, Woodbridge, 2011. P. 250.

¹⁹ Ibid. P.251.

композитора, Ньюмарч, включилась в дискуссию о природе модернизма в Британии. Но её вклад в обсуждение этих вопросов в те годы остался незамеченным, а у последующих поколений исследователей музыки Сибелиуса остались чувства устарелости и ограниченности взглядов Ньюмарч²⁰.

С Розой Ньюмарч Сибелиуса познакомил английский композитор, дирижёр и педагог Грэнвилл Банток (1868-1946), с которым у Сибелиуса установились дружеские отношения. В 1908 году Банток стал преемником Эдуарда Элгара в Университете Бирмингема, а 1912 году Элгар и Банток же занимали видное место в музыкальной жизни Англии.

До приезда на Бирмингемский фестиваль с представлением Четвёртой симфонии Сибелиус дважды посетил Британию в 1905 и 1908 годах. Во время первой поездки Сибелиус жил в загородном доме Бантока. Сын Бантока Раймонд вспоминал, что его отцу больше всего нравилась Первая симфония, которую он часто исполнял, и «Сага». Как и Ньюмарч, Банток любил русскую музыку. Благодаря отцу Раймонд в школьные годы слышал «Бориса Годунова», «Хованщину». «Князя Игоря». Незабываемые впечатления остались у него от пения Шаляпина. Банток также восхищался музыкой Чайковского, он приезжал в отель, в котором остановился Чайковский и разговаривал с ним о музыке²¹

Во время второго визита Сибелиуса состоялась британская (лондонская) премьера Третьей симфонии, которую Сибелиус посвятил Бантоку. Банток убедил организаторов Бирмингемского фестиваля включить в программу фестиваля в 1912 году Четвёртую симфонию Сибелиуса. На репетиции присутствовал Дилиус, время от времени «бормотавший: чёрт

---

²⁰ Bullock Philip Ross. Rosa Newmarch. Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor, op.63: Analytical Notes (London. [1913]) // The Correspondence of Jean Sibelius and Rosa Newmarch, 1906-1939 / Edited and translated by Philip Ross Bullock. – The Boydell Press, Woodbridge, 2011. P. 251.

²¹ Bantock the Family remembers // The Delius Society Journal October 1983, Number 80. P. 36.

возьми, это необычная музыка»²². На сайте Бирмингемского музыкального фестиваля сообщается, что публика «сочувственно выслушала симфонию»²³. Байрон Адамс, изучивший критические оценки музыки Сибелиуса за 1905-1957 годы, привёл следующие характеристики из английской прессы: «абсолютно оригинальная», «неподверженная каким-либо влияниям». Отмечались также обилие контрастов и почти «ошеломляющая новизной» оркестровка²⁴. Адамс констатировал, что самая откровенно модернистская симфония – Четвёртая симфония – была исполнена неидеально, а удивление, с которым симфония была встречена, сменилось новой оценкой: «Сибелиус в глазах британцев превратился из привлекательного своей необычайностью националиста экзотического происхождения в совершенного модерниста»²⁵. Хотя Роза Ньюмарч подготовила фестивальную публику к восприятию новой симфонии Сибелиуса, произведение, несмотря на благоприятный приём, единодушных восторженных оценок не получило. В Швеции Четвёртая симфония была освистана, в Дании аудитория по словам Сибелиуса «никак не реагировала; в США «Уолтер Дамрош сопровождал первое американское исполнение симфонии в 1913 году извинением с эстрады»²⁶.

В 1952 году, когда Бантока уже не было в живых, Раймонд с женой по приглашению Сибелиуса поехали в Финляндию. Вот как Раймонд Банток описал свою встречу с Сибелиусом: «В Хельсинки нас встретила его дочь на

---

²² Bantock the Family remembers // The Delius Society Journal October 1983, Number 80. P. 36.

²³ Birmingham Triennial Music Festivals. Jean Sibelius. URL: <https://www.triennialfestivals.co.uk/composers> (10.10.2020).

²⁴ Adams B. Sibelius and British music critics 1905-1957 // Jean Sibelius and His World. Ed. D. M. Grimley. URL: https://books.google.ru/books?id=zmBZuyWlv4cC&pg=PA184&lpg=PA184&dq=jean+sibelius+and+his+world+the+cambridge+companion+to+sibelius&source=bl&ots=sJk5ZQJLI3&sig=ACfU3U3aF2UXqOKYs-slkGNU4_J67Sm7Ow&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwib4_jstarsAhVwk4sKHTFYDn8Q6AEwBHoECAyQAg#v=onepage&q=jean%20sibelius%20and%20his%20world%20the%20cambridge%20companion%20to%20sibelius&f=false
P. 128.

²⁵ Ibid.

²⁶ Нормет Л. Симфонии Сибелиуса. Таллинн: Издательство «Aleksandra», 2011. С. 120.

машине. Нас отвезли в Ярвепя, где жил Сибелиус. Это красивое место в нескольких милях от побережья с видом на море и горы с лесами за домом. По прибытии нам было предложено шампанское, это было частью приветствия сына своего друга. Сибелиус устроил нам очень хороший обед, затем кофе. Мы пробыли у него часа два-три. Сибелиус не любил говорить о себе. Когда я спросил: “Вы хотите, чтобы я рассказал вам об Обществе Сибелиуса в Англии?” он ответил: “О, нет. Расскажите об Обществе Бантока!”. Я спросил, встречался ли он с Дилиусом, на что он ответил “В твоём доме”»²⁷.

В 1937 году в программу Promenade Concerts вошли все симфонии Сибелиуса. До подъёма авангарда 1950-60-х годов музыка Сибелиуса была центром концертной жизни Британии. Английские дирижёры Генри Вуд (1860-1944) и Томас Бичем (1879-1961) были горячими поклонниками музыки Сибелиуса и пропагандировали её.

---

²⁷ Bantock the Family remembers // The Delius Society Journal October 1983, Number 80. P. 36.