

PHILHARMONICA. International Music Journal

Правильная ссылка на статью:

Сычева Г.С. — Эрkki Мелартин: жизнь под знаком смерти, творчество во имя жизни // PHILHARMONICA. International Music Journal. – 2023. – № 2. DOI: 10.7256/2453-613X.2023.2.40870 EDN: HITSMA URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=40870

Эрkki Мелартин: жизнь под знаком смерти, творчество во имя жизни

Сычева Галина Сергеевна

ORCID: 0000-0002-5963-1646

кандидат искусствоведения

старший преподаватель кафедры истории музыки Ростовской государственной консерватории имени С. В. Рахманинова

344002, Россия, Ростовская область, г. Ростов-На-Дону, ул. Буденновский, 23

✉ sgs-music@yandex.ru

[Статья из рубрики "История музыки"](#)

DOI:

10.7256/2453-613X.2023.2.40870

EDN:

HITSMA

Дата направления статьи в редакцию:

30-05-2023

Аннотация: Объектом исследования данной статьи является финская музыкальная культура. Предметом исследования – жизнь и творчество композитора, педагога, дирижера и просветителя Эрkki Мелартина (1875-1937). Цель статьи: воссоздание личностного и творческого портрета Э. Мелартина как одного из выдающихся музыкантов Финляндии первой половины XX века. Автор подробно рассматривает биографию композитора в тесной взаимосвязи со всеми видами его деятельности, дает характеристику основных направлений композиторского творчества. Особое внимание автора уделено административной деятельности Э. Мелартина как руководителя Гельсингфорсского музыкального института (ныне – Академии имени Сибелиуса), его дирижерской и педагогической работе. Основные выводы исследования: Эрkki Мелартин внес колоссальный вклад в развитие культуры и музыкального профессионального образования в Финляндии; его внушительное композиторское наследие (при множестве влияний других композиторов и фольклора Карелии) имеет яркие и самобытные черты; Э. Мелартин является автором первой национальной оперы ("Айно") и первого масштабного национального балета ("Голубая жемчужина"). Среди

его учеников: Аарре Мериканто, Юрьё Килпинен, Вяйне Райтио, Илмари Ханникайнен, Ууно Клами, Сулхо Ранта и Хельви Лейвиска – те, кто в дальнейшем составили цвет финской композиторской школы XX века. В статье впервые в отечественном музыкознании публикуются подробные сведения о жизни, творчестве и общественной деятельности композитора.

Ключевые слова:

Эррки Мелартин, Гельсингфорсский музыкальный институт, Финская музыка, Финская музыкальная культура, Академия имени Сибелиуса, Финское музыкальное образование, опера Айно, балет Голубая жемчужина, Выборгские друзья музыки, Мартин Вегелиус

Имя финского композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля первой половины XX века Эррки Мелартина (1875-1937) крайне редко можно встретить на страницах отечественных научных изданий. Одной из немногих работ на русском языке, полностью посвященной музыканту, является публикация 1989 года Г. Копытовой о творческих связях Э. Мелартина с музыкальными кругами Петербурга [\[2\]](#). Еще несколько кратких упоминаний композитора имеются в энциклопедических изданиях, а также и в статьях Ю. Тишкина [\[6\]](#), В. Ниловой [\[4-5\]](#) и Л. Ковнацкой [\[1\]](#). Дефицит внимания со стороны отечественных музыковедов, с одной стороны, объясним: долгие годы центральной фигурой, которой были посвящены труды по финской музыке (и не только в России, но и в Европе), был Ян Сибелиус. В

тени «национального героя» (как называли Я. Сибелиуса соотечественники) померкло немало имен его современников. Лишь спустя почти полвека после смерти выдающегося композитора стали появляться исследования и о других музыкальных деятелях Финляндии, восстанавливая более объективную картину развития музыкальной культуры. С другой стороны, единичность работ об Э. Мелартине на русском языке удивляет, учитывая количество его сочинений, масштаб деятельности и их значение в истории финской музыки. До сих пор нет ни одной статьи, раскрывающей даже биографию композитора, не говоря уже о нюансах стиля и жанровой специфике его сочинений. Заполнение пробелов в отечественном музыкознании, связанных с жизнью и творчеством этого музыканта, является целью данной статьи.

Эррки (Эрик Густаф Оскарссон) Мелартин родился 7 февраля 1875, недалеко от г. Кякисалми (г. Приозерск, Ленинградской области). Картины невероятной природы Карелии и финно-угорский фольклор, в окружении которых рос Эррки, чрезвычайно повлияли на мировосприятие будущего композитора. В дальнейшем именно интонации народных песен Карелии станут неотъемлемой частью музыкального стиля Э. Мелартина.

В шестнадцатилетнем возрасте Э. Мелартин переезжает в Гельсингфорс (ныне г. Хельсинки), где поступает в музыкальный институт (1892-1899) в класс композиции Мартина Вегелиуса (1846-1906). Знакомство с выдающимся финским педагогом (среди его учеников: Я. Сибелиус, Т. Куула, А. Ярнефельт и др.), основателем

Гельсингфорсского музыкального института стало для Э. Мелартина поворотным моментом в жизни. Именно учитель не только развил композиторский талант юного музыканта, но и разглядел в нем уникальный педагогический дар, привлекая к занятиям с другими студентами. Несмотря на то, что среди учеников М. Вегелиуса было немало талантливых молодых музыкантов, именно Э. Мелартин в полной мере стал преемником и продолжателем педагогических традиций учителя. Позднее этот факт сыграл не последнюю роль в назначении Э. Мелартина на должность директора Гельсингфорсского музыкального института.

После окончания обучения в Гельсингфорссе по рекомендации М. Вегелиуса будущий композитор отправился в Вену. Здесь он совершенствовал свое мастерство (с 1899 по 1901) под руководством известного австрийского композитора и педагога – Роберта Фукса. В этот период композиторский почерк Э. Мелартина продолжал обретать индивидуальные черты. Именно в Вене он впервые познакомился с музыкой Густава Малера, которая оказала огромное влияние на его собственный стиль. До конца жизни Э. Мелартин оставался ярким пропагандистом творчества Г. Малера в Скандинавии. Первое исполнение сочинений великого симфониста в Финляндии состоялось также благодаря Э. Мелартину: в 1909 году в Выборге он дирижировал *Andante* из Симфонии №2 Г. Малера [\[1, с. 106\]](#).

В 1901 году молодой композитор возвратился обратно в Гельсингфорсс, где начал преподавать в музыкальном институте композицию и историю музыки. Его работа в учебном заведении продолжилась до 1906 года, однако ее прервало резкое ухудшение здоровья. Причиной тому стало нервное потрясение, вызванное известием о смерти М. Вегелиуса в марте того же года. Стоит отметить, что именно здоровье Э. Мелартина стало для него в буквальном смысле и благословением, и проклятием. Его путь в профессиональную музыку начался после полученного в юности заключения врачей о приближающейся смерти. Поставленный диагноз оставлял молодому человеку не больше двух лет жизни. Тогда юноша попросил отца отпустить его в столицу, где оставшиеся дни посвятить занятиям музыкой [\[9\]](#). Однако, именно осознание близости смерти, как отмечал сам композитор, было лучшим стимулом для активной жизни и творчества. Уже в зрелом возрасте в одном из писем своему близкому другу, Хельме Крон, дочери выдающегося финского литератора и лингвиста Юлиуса Крона, Э. Мелартин писал, что каждый день его преследовала мысль «*momento mori*» («помни о смерти»). Но она не приносила негативных красок в его жизнь, напротив, делала каждый миг ценнее и богаче [\[13\]](#).

После ухода с должности преподавателя института Э. Мелартин погрузился в дирижерскую работу. Эта деятельность позволила композитору не только реализовать себя, но и заниматься музыкальным просвещением. Он выступал в городах Финляндии, часто посещая и свою малую родину – Кексгольм. Серии своих концертов, которыми он дирижировал, композитор сопровождал историческими комментариями о музыкантах и эпохах (по типу исторических концертов А. Зилоти). Для Финляндии того времени подобный формат выступлений был совершенно новым явлением, получившим теплый отклик слушателей.

В 1908 году Э. Мелартин переезжает в Выборг. Здесь ему предложили руководить оркестром общества «Выборгские друзья музыки». История этого коллектива заслуживает отдельного внимания: он был основан в 1860 году выпускником Лейпцигской консерватории, известным финским композитором Рихардом Фальтином. В разные годы наряду с Э. Мелартином им руководили: Леви Мадетойя, Тойво Куула, Армас Ярнефельт, Теодор Сёренсен, Борис Сирпо. В состав коллектива входили

музыканты-любители из числа горожан (некоторые даже без специального образования), искренне почитавшие музыкальное искусство. Исполнительский уровень оркестра был настолько высок, что он с успехом гастролировал. С 1908 по 1911 годы совместно с Выборгским музыкальным коллективом Э. Мелартин посетил многие страны Европы, а также Северной Африки. Именно в эти годы он знакомится с петербургскими музыкантами, и, в первую очередь, с Александром Зилоти, благодаря которому состоялась премьера сочинений финского автора для русской публики [2, с. 106-107]. Кроме того, при поддержке Выборгского мецената Карла Теофрона Хэлльстрёма композитор открыл в городе оркестровое училище (школу) [15]. Годы руководства учебным заведением в Выборге стали для композитора подготовительным этапом к работе в качестве директора музыкального института в Гельсингфорсе, который ему предложили возглавить в 1911 году.

В последующие годы жизнь композитора была тесно связана со столицей и административной деятельностью в институте. Под руководством Э. Мелартина учебное заведение получило не только статус консерватории (с 1924 года), но и всеевропейское признание. Это стало возможным за счет проведенных композитором реформ. Он расширил количество направлений профессиональной подготовки, дополнительно открыв отделение оперного пения в 1912 году, класс ритмики Э. Жака-Далькроза. К 1914 году в институте была возможность обучения на всех инструментах оркестра. Это позволило Э. Мелартину создать в вузе студенческий симфонический оркестр (в 2016 году в Музыкальной академии имени Я. Сибелиуса праздновали столетие этого коллектива), занятия с которым он проводил сам. Также было открыто отделение подготовки школьных учителей музыки (в 1921 году), а в 1926 появился военно-музыкальный факультет [7, с. 377]. Все это создало плодородную почву для дальнейшего развития музыкальной жизни в Финляндии.

Однако, не только деятельность Э. Мелартина на посту руководителя института сыграла роль в становлении финской музыкальной культуры XX века. Немалое значение имеет и его педагогическая работа. Он воспитал целую плеяду музыкантов, которые являются олицетворением финской композиторской школы XX века: Юрьё Килпинен, Илмари Ханникайнен, Аарре Мериканто, Элмер Диктониус, Ууно Клами, Сулхо Ранта, Вяйне Райтио и Хельви Лейвиска. В 1928 Э. Мелартин был среди инициаторов создания авторской ассоциации композиторов Финляндии «Теосто», целью которой была поддержка молодых музыкантов и защита их авторских прав. Он руководил «Теосто» до 1937 года.

Однако основной своей деятельностью в жизни Э. Мелартин считал сочинение музыки. Оставленное композитором наследие составляет 189 опусов, где более 1300 наименований [11]. Оно поражает не только количеством, но и жанровым разнообразием: опера и балеты, шесть симфоний, оркестровая и камерная музыка, более трехсот фортепианных произведений и столько же вокальных, песни для детей, а также две сотни обработок карельского фольклора. Работоспособность Э. Мелартина поражала его современников. Ян Сибелиус после премьеры оперы «Айно» писал: «Мелартин! Я восхищаюсь его способом работы! Как дойти до этого «ни дня без строчки»! Какая техника!» [13, с. 11] И это несмотря на масштабную педагогическую, административную работу и серьезные хронические проблемы со здоровьем. В одном из писем он писал, что врачи запрещали ему заниматься сочинением музыки, но он закрывался в кабинете и тайно продолжал работать [14].

Музыкальный язык сочинений Э. Мелартина многогранен. Он представляет собой сложный комплекс, где отчетливо слышны интонации народных песен и танцев Карелии, прорисовываются черты романтизма, импрессионизма, экспрессионизма, ощущается влияние Г. Малера, Э. Грига, А. Брукнера, К. Дебюсси, Р. Вагнера, Р. Штрауса, Н. Римского-Корсакова и А. Скрябина. Однако эта схожесть с чем-либо не имеет ярко выраженных граней. Э. Мелартин не идет путем слепого подражания, он умело переосмысливает и ассимилирует понравившиеся элементы в своем звуковом мире, что создает его собственный неповторимый стиль.

Среди его творений численный перевес имеют камерные инструментальные и вокальные сочинения. Именно они сделали его известным широкой публике Финляндии. Большая часть работ была издана при жизни композитора и часто звучала в концертных программах. Нередко Э. Мелартин писал вокальные сочинения, ориентируясь на конкретных исполнителей, которые заказывали у него новый репертуар. Так, например, оркестровая песня «Marjatta» была создана по заказу Айно Акте, выдающейся финской оперной певицы начала XX века [\[12\]](#). Она горячо поддерживала творчество композитора, исполняя практически в каждом своем выступлении его сочинения, и даже посвящая его музыке целые концертные программы.

Вокальные сочинения Э. Мелартина весьма разнообразны: здесь есть и легкие, незамысловатые мелодии, пленяющие народными интонациями, и сложные технически (как для вокалиста, так и для концертмейстера) и драматически работы. Поэтической основой его творений становились не только тексты шведских, датских, итальянских и финских поэтов (особенно Эйно Лейно - финского поэта, прозаика, драматурга и переводчика, реформатора финского литературного языка), но и фрагменты Священного писания, поэзия Сапфо, и даже стихи нобелевского лауреата 1913 года индийского поэта Рабиндраната Тагора.

Центром же своего композиторского творчества Э. Мелартин считал симфонию. Он мечтал создать девять симфоний как Л. Бетховен, однако удалось полностью закончить лишь шесть. Седьмая и восьмая симфонии требовали глубокой редактуры, а девятую - композитор завершить не успел. При жизни автора были исполнены лишь первые три симфонии (в 1903, 1905, 1907 годах соответственно). Однако наиболее самобытными по стилю и замыслу получились поздние работы. В них многогранно раскрылось мастерство Э. Мелартина как симфониста. Четвертая симфония (1913) рисует картины финской природы, содержит вокальные партии и завершается величественным гимном. Пятая симфония демонстрирует полифоническое мастерство композитора, которое достигает апогея в финале в великолепной фуге. Шестая симфония (1935) стала отражением философских воззрений автора, который серьезно увлекался буддизмом: композитор изображает четыре стихии (землю, воду, воздух, огонь), которые в восточных религиях являются неотъемлемыми составляющими целостной души. Несмотря на то, что стиль Э. Мелартина чаще всего относят к поздне-романтическому, в последний законченной симфонии он проявил себя как новатор, используя нехарактерные для того времени приемы музыкального языка (кластеры). Также в его симфониях ощущается влияние музыки Г. Малера и К. Нильсена.

Немалый вклад Э. Мелартин сделал и в развитие финского музыкального театра: его опера «Айно» (1909) на сюжет из финского эпоса «Калевалы» стала первой национальной оперой. В ней композитор выступает наследником музыкальных идей Р. Вагнера [\[3\]](#). Первый национальный финский балет «Голубая жемчужина» (1930) также принадлежит Э. Мелартину (либретто - Каарло Эронен, постановщик - Джорж Ге). Балет-

сказка стал последним крупным сочинением композитора.

Э. Мелартин оставил колоссальное эпистолярное наследие. Его обширная переписка со многими деятелями культуры того времени насчитывает более тысячи (!) адресатов), а также многочисленные личные записи, которые до сих пор не систематизированы.

Отдельными штрихами к портрету этой неординарной личности можно назвать его литературное творчество (сборник афоризмов «Credo» [\[10\]](#)), увлечение теософией и философией, живописью (при жизни состоялись две авторские выставки картин композитора), издательством (созданием уникальных обложек для типографий), садоводством, фотографией, коллекционированием. Все его достижения, колоссальная результативность в любом виде деятельности, которым он занимался, крылась в жажде жизни и стремлении успеть многое. Он писал: «сейчас мне кажется, что все это [годы жизни – Г. С.] просто подарок мне...» [\[13\]](#)

Э. Мелартин «наравне с Сибелиусом удостоился пожизненной пенсии от финского сената, и вместе с Р. Каянусом представлял финскую музыку на Первом фестивале музыки Северных стран в Копенгагене» [\[1, с.111\]](#). Однако, несмотря на все заслуги после смерти композитора в 1937 году его имя на несколько десятилетий погрузилось в забвение даже на родине. Сегодня в Финляндии музыка Э. Мелартина переживает второе рождение. Созданное Тууре Ранта-Майер в 1997 году «Общество имени Эрки Мелартина» занимается активным исследованием его композиторского и литературного наследия, публикацией нот, звукозаписью сочинений и популяризацией его музыки среди европейских слушателей.

Библиография

1. Ковнацкая Л. Г. «Финская сюита» Шостаковича в ленинградском музыкальном контексте: из рукописи // Opera Musicologica. 2017. №4 (34). С. 19-34.
2. Копытова, Г. В. Финский композитор Э. Мелартин в Петербурге (по новым материалам) // Русско-финские театральные связи: сб. науч. трудов / Ред. А. Я. Альтшуллер. Л.: ЛГИТМиК, 1989. С. 104-111.
3. Нилова В. И. Айно – «калевальская Изольда» эпохи Модерна // Опера в музыкальном театре: история и современность. Материалы Четвертой международной научной конференции. Москва, 2019. С. 229-236.
4. Нилова, В. И. Финская культура в поисках национальной идентичности // Израиль XXI. Музыкальный журнал. 2011. №5 (29). С. 6.
5. Нилова, В. И. Финская музыка периода автономии в пространстве национальной культуры // Ученые записки Петрозаводского государственного университета. 2008. №4 (97). С. 41-48.
6. Тишкина, Ю. И. К истории фортепианной музыки Финляндии (Я. Сибелиус, Э. Мелартин, С. Палмгрен) // Русская и финская музыкальная культуры. Проблемы национальной традиции и межкультурных взаимодействий. Петрозаводск, 1989, С. 78-90.
7. Хиллила, Р.; Бланшар Хонг, Б. Исторический словарь музыки и музыкантов Финляндии. Гринвуд: Гринвуд-пресс, 1997. 473 с.
8. Ланчай, К. Музыка: заметки о великих мастерах (1992-2018 гг.). Т. 3. Гетеборг: Гетеборг, 2005. 202 с.
9. Лехтонен, Т. Смерть пометила день рождения композитора Эрки Мелартина. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:

<https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/02/07/kuolema-merkitsi-saveltaja-erkki-melartinin-musiikin-syntymapaivakalenteri> (дата обращения: 02/02/2023)

10. Мелартин, Э. Я верю: афоризмы. Ор. 150. Хельсинки: Издательство финской ассоциации музыкальных библиотек, 2000. 91 с.
11. Поройла, Х. Каталог работ Эрkki Мелартина / под. ред. Х. Поройла. – Хельсинки: Хонкакирья, 2020. 674 с.
12. Ранта-Майер, Т. Назад в будущее - модернистский мир песен Мелартина. Хельсинки. Фенника Герман, 2004.
13. Ранта-Майер, Т. "Ничто не умирает": исследование влияния, творческих связей и восприятия Эрkki Мелартина как личности. – Ювяскюля: Типография университета Ювяскюля, 2008. 71 с.
14. Салменхаара, Э. Эрkki Мелартин. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.blf.fi/artikel.php?id=1500> (дата обращения: 02/02/2023)
15. Тилл, К. Борис Сирпа в музыкальной жизни Выборга// Выборгское литературное общество. Вып. 11, 1996. С. 28-44.

Результаты процедуры рецензирования статьи

В связи с политикой двойного слепого рецензирования личность рецензента не раскрывается.

Со списком рецензентов издательства можно ознакомиться [здесь](#).

Представленная на рецензию статья «Эрkki Мелартин: жизнь под знаком смерти, творчество во имя жизни» для журнала «PHILHARMONICA. International Music Journal» является кратким биографическим очерком жизни и творчества выдающегося финского композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля первой половины XX в. Соответственно, в качестве предмета исследования в ней выступает творческая биография Эрkki Мелартина (1875-1937).

Яркий образный заголовок очерка обусловлен одним из ключевых эпизодов жизни композитора, существенно повлиявшим на выбор профессии и образа жизни Э. Мелартина, на его плодотворную трудоспособность, которой в свое время восхищался более известный его соотечественник Ян Сибелиус. Автор так описывает этот эпизод: «Его путь в профессиональную музыку начался после полученного в юности заключения врачей о приближающейся смерти. Поставленный диагноз оставлял молодому человеку не больше двух лет жизни ... именно осознание близости смерти, как отмечал сам композитор, было лучшим стимулом для активной жизни и творчества».

Как предопределено выбранным автором жанром биографического очерка, проблему статьи составляет пробел в отечественном музыковедении. Затененность роли отдельных выдающихся музыкантов в развитии европейского музыкального искусства более известными именами представляет особую проблемную область микросоциологии и истории искусства. Соответственно, автор преследует не только научную, но и просветительскую цель, восполняя обнаруженный им пробел.

В статье последовательно раскрыты основные этапы биографии композитора, значительно повлиявшие на его творческое становление и профессиональную самореализацию, обозначены наиболее значимые для становления финской музыкальной культуры первой половины XX в. его свершения — композиторские, дирижерские, педагогические и общественные достижения.

Именно гармоничная соразмерность научных и просветительских задач очерка составляет сильную сторону представленной статьи.

Учитывая жанровые ограничения, следует подчеркнуть, что автор не только раскрыл

предмет своего исследования, но и преподнес его читателю в доступной лаконичной форме.

Методология исследования базируется на историко-библиографическом подходе и авторском синтезе научно-просветительских и художественных приемов изложения результатов исследования. Автор максимально избегает формализма, свойственного исследовательскому жанру, добиваясь параллельного решения научных и просветительских задач.

Актуальность необходимости раскрыть для читателя тему вклада Э. Мелартина в развитие финской музыкальной культуры первой половины XX в. автор объясняет единичностью «работ об Э. Мелартине на русском языке ... учитывая количество его сочинений, масштаб деятельности и их значение в истории финской музыки». Соответственно, параллельно решая научные и просветительские задачи, автор проблематизирует существующий пробел в отечественном музыковедении.

Научная новизна статьи вполне очевидна: авторский вклад в отечественное музыковедение составляет обобщение отдельных известных фрагментов жизни и творчества Э. Мелартине, ведущее к осмыслению значимости вклада выдающегося финского композитора, дирижера, педагога и общественного деятеля в развитие финской музыкальной культуры первой половины XX в.

Стиль представленного текста соответствует высоким стандартам научного и научно-популярного стилей. Структура статьи обусловлена классической формой выбранного автором жанра краткого биографического очерка и логикой изложения результатов научного исследования.

Из технических недочетов рецензент обратил внимание на возможную лишнюю скобку в предложении «Э. Мелартин оставил колоссальное эпистолярное наследие. Его обширная переписка со многими деятелями культуры того времени насчитывает более тысячи (!) адресатов), а также многочисленные личные записи, которые до сих пор не систематизированы», а также опisku в слове «почитавшие» («... искренне почитавшие музыкальное искусство...»).

Библиография минимально достаточна для раскрытия проблемной области исследования, но автору следует обратить внимание на соответствие пунктов 4 и 12 описания редакционным требованиям.

Апелляция к оппонентам корректна и достаточна.

Рецензируемая статья, безусловно, представляет интерес для читательской аудитории журнала «PHILHARMONICA. International Music Journal». Но небольшая доработка все же способна усилить качество публикации.