

МУЗЫКА, ПОДХВАЧЕННАЯ НАРОДОМ

28 сентября исполняется 100 лет со дня рождения выдающегося эстонского композитора Марта Саара

Певец из Хюпассааре

МАРТ СААР столь же близок народу, сколь близки были ему самому фольклорные напевы. Из источника народного творчества черпал он свое вдохновение, воспевая красоту родной северной природы, мужественных и смелых людей. Он был первым композитором, сумевшим передать неповторимое своеобразие древних эстонских песен. Каждое его произведение — жемчужина в сокровищнице музыкальной культуры.

Творчество Марта Саара понятно и принято далеко за пределами его родной земли. Песни его звучат по всей нашей стране.

Март Саар родился в Вильянди в приходе Сууре-Яани на хуторе лесника. Отец композитора играл на домашнем органе и с детства привил сыну любовь к музыке. В годы учебы в сельской школе Кааносо Март Саар выступал перед своими товарищами на школьных музыкальных вечерах. При поддержке и по совету Артура Каппа в 1901 году М. Саар поступил в Петербургскую консерваторию, где сначала учился в органном классе профессора Л. Хомиллиуса, а позднее в классе композиции Н. А. Римского-Корсакова. В консерватории сложились творческие принципы, сформировался вкус молодого композитора. Он слушал выступления таких выдающихся музыкантов, как А. Никкиш, И. Хаффманн, А. Зилоти, А. Скрабин, Н. Метнер, Л. Собинов, увлекался поисками французских импрессионистов, выступал сам и как пианист, и как органист. Два раза Март Саар участвовал в фольклорных экспедициях, организованных Эстонским студенческим обществом.

В 1908 году с Большой серебряной медалью М. Саар окончил консерваторию. В этом же году он переехал в Тарту, где работал учителем музыки и выступал на концертах. В 1909—1911 годах Март Саар снова в Петербургской консерватории, в композиционном классе профессора А. Лядова.

Этот период был решающим для определения собственного творческого почерка. В 1909 году в Тарту вышел в свет первый сборник музыкальных произведений М. Саара «Песни для смешанного хора». К этому времени имя композитора было уже хорошо известно, хотя произведения его не всегда находили достойную оценку и понимание. Его часто осуждали за модернизм. Многие из его ранних песен считались трудными для исполнения, хотя в действительности оставлял желать лучшего уровень тогдашних хоровых коллективов. Творчество М. Саара вызвало ожесточенные споры и на страницах печати. В защиту молодого ищущего композитора выступали певец, публицист и дирижер Лезарт Неуман и латышский композитор Янис Залитис.

В эти годы М. Саар был тесно связан с деятельностью общества «Ноор Ээсти» («Молодая Эстония»). Не раз выступал на литературных вечерах младостроителей. Он стремился в музыке к тому же, к чему стремились Ф. Туглас, Г. Суйте, Й. Семпер

в литературе, К. Рауд, Н. Трийк, К. Мяги и А. Тасса в живописи.

Наряду с сольными и хоровыми песнями М. Саар создает и многочисленные произведения для фортепиано. Он ищет современные музыкальные выразительные средства, ищет новые возможности в обработке народных мелодий.

Годы первой мировой войны, трудности и лишения сказались на музыкальной жизни Тарту. Но работа не прекращалась, крепились связи с латышскими коллегами, которых война занесла в Тарту, совместно обсуждались проблемы творчества, проводились музыкальные вечера, посвященные Чайковскому, Римскому-Корсакову, Скрабину. Вдохновлен пропагандировал творчество М. Саара Л. Неуман. Вместе они выступили в 1916 году в Малом зале Московской консерватории, где Л. Неуман прочел доклад об эстонской народной музыке, а М. Саар исполнил свои произведения для фортепиано.

В 1919 году было создано Тартуское высшее музыкальное училище, где в 1920—1921 и 1927—1928 годах преподавал М. Саар. В эти годы композитору суждено было пережить два трагических потрясения — скончался его соученик, друг, соратник Петер Сюда; во время пожара сгорели все рукописи композитора.

В 1921 году М. Саар переехал в Таллин, где работал над созданием хоровых и сольных песен. Его произведения в эти годы звучат в Латвии, Литве, Финляндии, Венгрии, Швеции, Германии. Их исполняют лучшие хоровые коллективы, выдающиеся солисты.

В 1932 году М. Саар поселяется на родном хуторе Хюпассааре. Он надеется целиком посвятить себя творчеству. Однако музыканта преследуют повседневные бытовые заботы. Заболоченные поля не дают урожая, слабеет здоровье, возникают все новые и новые трудности с изданием произведений.

Факт тем более прискорбный, что слава композитора растет — на Певческом празднике 1938 года его песни были признаны высочайшими достижениями хорового вокала.

Восстановление Советской власти в Эстонии в 1940 году принесло решительные перемены в хюпассаарскую жизнь. В 1941 году композитор получает заказ на сочи-

нение фортепианного концерта, который должен был исполняться во время декады искусств Эстонии в Москве. Но нападение фашистской Германии на Советский Союз перечеркнуло все планы.

После освобождения Эстонии от немецко-фашистских оккупантов в 1944 году М. Саар возвращается в Таллин и становится преподавателем класса композиции Государственной консерватории, в 1947 году он становится профессором кафедры теории и композиции. Выходят в свет одна за другой Эстонские сюиты, сольные и хоровые песни. Ко многим из них он сам пишет стихи.

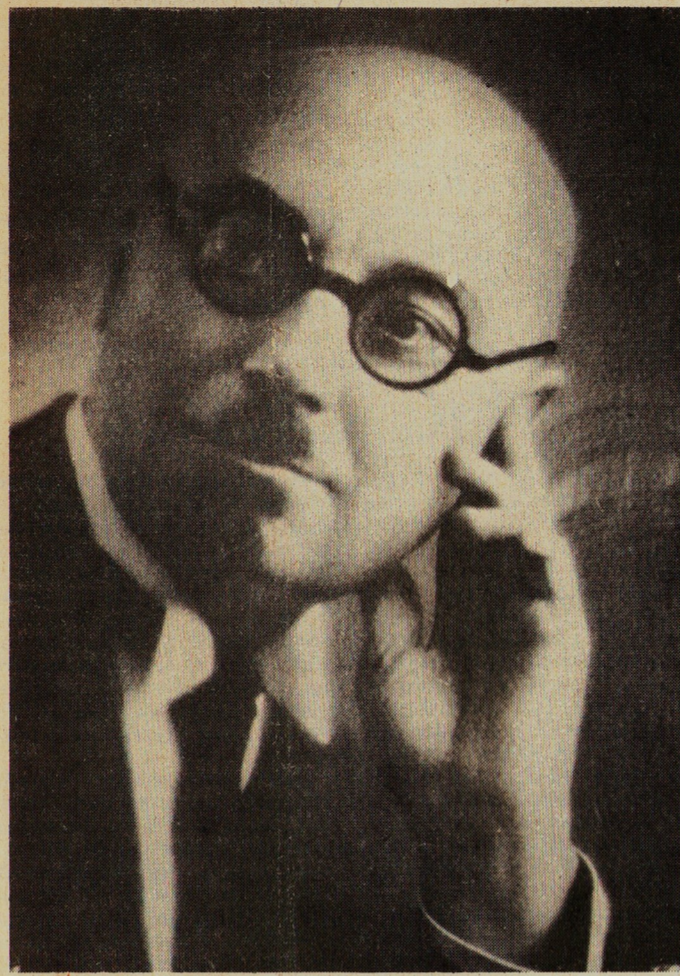
Свою педагогическую работу композитор ведет с присущей ему основательностью и вдохновением. Его яркая творческая личность оказала влияние на многих питомцев консерватории. У М. Саара учились такие признанные композиторы, как Э. Мяги, Х. Отса, Э. Ялаас, Я. Ряятс, В. Ояяр, А. Ойт. М. Саар активно творит вплоть до 1956 года, когда неожиданно его настигает тяжелая болезнь. Но он не сдаётся. Даже больным не отказывается от творческой работы, в которой испытывал глубокую внутреннюю потребность всю свою жизнь.

В 1957 году к 75-летию композитора вышел в свет сборник «Избранных хоровых песен», включивший более 70 произведений автора. Это было первое столь обширное издание песен М. Саара. Многие произведения мастер вновь пересмотрел и отредактировал для сборника.

Широко праздновалось 80-летие композитора осенью 1962 года. Состоялись торжественные концерты в Таллине, Тарту, Пярну, Вильянди, Сууре-Яани. Вышел в свет ряд его сольных песен. Впервые произведения композитора были изданы за пределами республики — в Ленинграде. На три грам-пластинки были записаны песни М. Саара в исполнении смешанного хора Эстонского радио и телевидения и Государственного академического мужского хора ЭССР. Одна пластинка с записью произведений композитора вышла за рубежом.

Сейчас песни композитора исполняются всеми ведущими солистами и хоровыми коллективами республики. Творчество певца из Хюпассааре стало поистине всенародным.

Вардо РУМЕССЕН.

Mart Saare

ЧАРОДЕЙ ПЕСНИ

Своими размышлениями о творчестве Марта Саара делится Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, народный артист СССР профессор Густав Эрнесак.

Время многое меняет. Отсеивает и придает забвению мимолетное, сохраняет непереходящее. Время доказало: непреходящим для эстонской музыкальной культуры творения Марта Саара.

Далеко не всеми поняты и приняты сразу, они продолжили себе путь к народу, навечно вошли в его жизнь. Я всегда испытываю огромное удовлетворение и огромное волнение, когда дирижирую исполнением песен Марта Саара на Праздниках песни, когда чувствую, как замирает Певческое поле, слушая «Северный дух», «Лезло», «Ах, родина», «Источник» или «Кольбельную».

Сегодня уже не может быть речи о непонятности музыкального языка М. Саара, гармонии и полифонии его произведений, не говорится уже и о технической

трудности исполнения его песен. Даже самые сложные сочинения для хора входят в репертуар многих коллективов республики, а десятки песен стали неотъемлемой составной частью концертных программ самодеятельных хоров.

М. Саара отличала огромная требовательность в отделке каждой фразы, каждого произведения. Вот почему хоровые партии у него безукоризненно логичны, продуманы вокально, тонко вписаны в полифонию песни.

Произведения М. Саара открыли новое направление в развитии эстонской музыки, и в этом его великая заслуга. Творчество композитора не стареет, и доказательство тому — жизнь песен М. Саара в наши дни.

ПОСВЯЩАЕТСЯ ЮБИЛЕЮ

Бережно сохраняется творческое наследие выдающегося эстонского композитора, народного артиста ЭССР М. Саара, столетие со дня рождения которого широко отмечается в республике. На юбилейные мероприятия в ЭССР прибыли гости из Москвы, Ленинграда, Литвы и Лат-

вии. 25 сентября они участвовали в научной конференции, организованной Союзом композиторов ЭССР. В этот же день в концертном зале «Эстония» состоялся вечер хоровой музыки. Произведения М. Саара украсили программу выступлений гостей — Рижского камерного хора «Ave Soli», Ленинградского камерного хора и Московского студенческого хора. В зале Ратуши прошел концерт сольных песен М. Саара. (ЭТА).

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПЫТАЮСЬ вспомнить, когда в мое сознание впервые вошел Март Саар. Разумеется, вошел через музыку. Было это, пожалуй, в самом раннем детстве. Мама пела мне колыбельную о голубке. Эту песню Март Саар почерпнул из фольклора, обработал и вновь вернул народу. Я не засыпал до тех пор, пока песня не была допета до конца. Этот спокойный напев с характерными мелодичными перепадами (позднее я узнал, что он хорошо знаком и латышам) создавал удивительные картины: я видел, как старушка шла в лес по ягодам, я видел, что принес из лесу старик... В лес, на природу, пока еще неизвестную и загадочную для ребенка, вела эта мелодия, рождая всякий раз новые фантастические картины.

В отроческие годы песни Марта Саара по-прежнему будили мои мечтания, уносили в мир грез. Был я тогда пастушком. Дни тянулись долго, и времени для размышлений было предостаточно.

У хозяйки моего в доме было радио. Его слушали каждый вечер. Нередко звучали и песни Марта Саара, особенно летом, в канун Певческих праздников. В памяти остались музыка и стихи, словно рожденные от ветра, который сказочной волной проходил по деревьям и кустам, летит над крышами. Из чего рождаются стихи, музыка? Откуда что берет начало? Вопросы истоков волнуют каждого подростка. И так нужны ему в этот миг произведения, воспевающие красоту и мощь природы и мира!

Позия, творчество неизменно возвышают создателя. Одухотворяют они и слушателя. Многими возвышенными чувствами той поры я обязан песням о природе Марта Саара.

Несколько раз в жизни мне довелось издали видеть композитора в концертном зале «Эстония». Это был чародей с торчащей борошкой и острым взглядом из-под очков. Хорошо разглядеть его довелось только раз, когда осенью 1963 года студентом консерватории я побывал в родных местах

композитора в Хюпассааре. Ему оставалось жить лишь несколько месяцев. Работал он с прежним вдохновением и упорством. Он был полон замыслов, на столе лежали рукописи. На вопрос, создал ли он что-нибудь новое за это лето, композитор ответил: «Кое-что удалось смастерить. Десятка два песенок готовы».

Творчество Марта Саара занимает достойное место в сокровищнице эстонской музыки. Его имя смело можно ставить рядом с именами таких прославленных классиков, как Артур Капп и Хейно Эллер. Март Саар болел всего известен своими песнями. Тягу к песне можно объяснить, с одной стороны, огромным интересом композитора к фольклору, с другой стороны, его постоянной увлеченностью природой. Фольклор он знал досконально, природу — боготворил. И в этом немалая заслуга его учителя — Н. Римского-Корсакова. Вдохновенный народным творчеством, красотой родной природы, Март Саар создал жемчужины песенного жанра. Порой невозможно определить, где кончается фольклор и начинается оригинальное творчество композитора. В этом смысле интересны и фортепианные произведения Марта Саара. Яркий пример тому Три эстонские сюиты (1939—1948) и Эстонская фантазия (1946).

У композитора есть великая коллегия «Песня сосне» (1926). Слушаешь ее и буквально видишь стройное, гордое дерево, возросшее на бедной, каменной почве. Как возникает этот зритель-

ный образ, пересказать не возможно, можно только почувствовать.

Творчество Марта Саара никогда не было узконациональным. Во время празднования 350-летия Тартуского государственного университета, на торжественном концерте, звучала хоровая песня «Солнцу» (1936), о которой можно с полным правом сказать, что она обращена ко всему человечеству, всем людям доброй воли.

Только сейчас мы можем в полной мере оценить новаторские идеи молодого Марта Саара. Его поиски в области музыкальных форм приходившиеся на начало века, когда он учился в Петербургской консерватории значительно опередили свое время.

Рано умерший Петер Сюда и Март Саар были, пожалуй, самыми бедными студентами Петербургской консерватории. Для того, чтобы не умереть с голоду, им приходилось продавать даже самые необходимые вещи. Шапка у них была одна на двоих. На улицу выходили по очереди...

Приехав из тихого эстонского местечка в бурлящий Петербург, пережив события 1905 года, Март Саар был захвачен и потрясен новыми впечатлениями и отразил их в своем творчестве.

И все-таки главная тема композитора — северная природа, чаяния и беды родного народа. Сегодня эстонскую музыку невозможно представить без «Северного духа» и «Лезло» Марта Саара. Можно перечислить еще десятки названий, но именно в этих хоровых произведениях, как кажется, наиболее отчетливо выражено кредо композитора.

Наследие Марта Саара исчисляется сотнями произведений. Далеко не все еще освоено и понято. Процесс этот продолжается и будет продолжаться. Я думаю об этом, когда бродил недавно в Хюпассааре. Сюда съезжаются на юбилейные торжества участники и гости праздника. Только здесь можно до конца постичь дух творчества композитора.

АВО ХИРВЕОО.

Март Саар с коллегами.

ЮБИЛЕЙНЫЕ АККОРДЫ

● В апреле нынешнего года в Государственном музее театра и музыки состоялась научная конференция, посвященная творческому пути классика эстонской музыки Марта Саара

● В мае проведен фестиваль-конкурс самодеятельных хоров республики на лучшее исполнение песен М. Саара (его лауреатами стали смешанный хор «Ворота культуры» имени П. Креука «Ноорус», заслуженный академический женский хор ПТУ, заслуженный Тартуский академический мужской хор ЭССР и заслуженный камерный хор ЭССР).

● В июне в Вильянди состоялся День песни, посвященный 100-летию М. Саара, произведения композитора прозвучали в исполнении сорока пяти лучших хоровых коллективов республики.

● Собственно юбилейные торжества начались вчера. В Государственном музее искусств ЭССР открылась экспозиция работ, посвященных жизни и творчеству композитора.

Там же состоялся первый концерт музыкального праздника. Фортепианную музыку юбилея исполнили В. Румессен, М. Нольк, И. Силламаа и наш гость из Риги — В. Янис.

● Вечером того же дня в концертном зале «Эстония» звучала хоровая музыка М. Саара. В зале Ратуши состоялся концерт, программу которого составили сольные песни. Они звучали в исполнении народного артиста ЭССР Х. Круума, народных артистов ЭССР У. Таутс, Т. Майсте и М. Пальна, заслуженных артистов ЭССР К. Конрад и И. Кууска. В концерте участвовали гости торжества — заслуженная артистка Литовской ССР Р. Мачуте, заслуженная артистка Латвийской ССР М. Кригена, певица из Финляндии Т. Вальякка, Рижский камерный хор «Ave Soli» (дирижер народный артист Латвийской ССР И. Кокарс), Ленинградский камерный хор (дирижер В. Нестеров) и Московский смешанный хор студентов и молодежи (дирижер Б. Тевлин).

Там, где жил композитор

Молодой скульптор Аиме Куулбуш приняла самое активное творческое участие в подготовке к юбилею Марта Саара. Она автор юбилейной памятной медали, барельефа для памятника композитору в Тарту. А сегодня в Кадриорге состоится торжественное открытие нового памятника Марту Саару, созданного Аиме Куулбуш.

Монумент Марту Саару был доставлен в Кадриорг еще вчера. Место для него выбрано на перекрестке Нарвского шоссе и улицы имени Вейценберга. Неподале-

ку расположен дом, в котором жил композитор.

Монумент очень торжествен, величествен.

— Памятник богат по формам, — рассказывает А. Куулбуш, — поэтому мы с архитектором И. Волковым решили выбрать для него место строгое, даже аскетическое. Участок газона со стороны Нарвского шоссе впоследствии будет засажен деревьями. Работая над передачей облика композитора, я прислушивалась к советам племянницы М. Саара. Хотела сделать его таким, каким помнит его народ, — зрелым, строгим мастером.

Х. КУЛО.

На снимке: А. Куулбуш за работой. Фото Ф. Ключина.