

С.С. Никитина

МЕМОРИАЛЬНАЯ КОЛЛЕКЦИЯ КОМПОЗИТОРА Г.-Р.Н. СИНИСАЛО В ФОНДАХ НМРК

Гельмер-Райнер Нестерович Синисало (1920–1989) – выдающаяся личность в мире профессиональной музыкальной культуры Карелии. Неудивительно, что сегодня Гельмера Нестеровича называют символом нашей республики: объединив усилия и результаты творчества своих предшественников (К. Раутио, Л. Йоусинена,

Р. Пергамента, Л. Вишкарева, Л. Теплицкого), Г.-Р.Н. Синисало создал национальные музыкальные произведения, слава которых разлетелась далеко за пределы нашего северного края. Жизнь и наследие Гельмера Нестеровича стали объектами интересов искусствоведов, историков и краеведов, среди которых ведущими исследователями стали музыковеды Г.И. Лапчинский и Н.Ю. Гродницкая¹. Им принадлежат наиболее информативные монографии советского периода, где помимо подробного анализа музыкальных произведений Гельмера Нестеровича,

«Портрет композитора Г.-Р.Н. Синисало». 1941 г. Неизвестный художник. КГМ-51650

сделан обширный биографический обзор, который необходим для понимания творчества композитора.

Отдельного внимания заслуживают воспоминания советского балетмейстера И.В. Смирнова, друга и соратника композитора, а также жены Гельмера Нестеровича – Валентины Петровны Синисало². Одним из последних научных трудов, посвящённых личности Г.-Р.Н. Синисало, стало исследование сотрудника Национального архива Республики Карелия М.А. Докторовой³, осветившей основные вехи жизни Гельмера Нестеровича и в то же время сделавшей краткий обзор архивной коллекции композитора. Многие интересные детали жизни Г.-Р.Н. Синисало отмечены в статье журналиста А. Гриневиц⁴. Но библиографические поиски по теме показывают, что на сегодняшний день отсутствуют исследования о театральной деятельности композитора, создателя музыки ко многим постановкам Национального театра и Театра кукол Республики Карелия.

Гельмер-Райнер Нестерович Синисало родился 14 июня 1920 г. в городе Златоусте, ныне Челябинской области. Его родители – финские эмигранты Ида Августовна и Нестер Иванович Синисало, бежавшие в Россию после Гражданской войны в Финляндии, – стали активными строителями «социалистического государства будущего». С рождением ребенка семья переезжает в Ленинград, где Гельмер Нестерович впервые познакомился с миром театра. После переезда семьи в столицу Карелии, город Петрозаводск, судьба привела юного Гельмера Синисало в мир музыки. Ещё в Ленинграде Гельмер Нестерович научился играть на мандолине, а в Петрозаводске – продолжил музыкальную практику, став одним из музыкантов духового оркестра И.П. Шнейдера. Там юное дарование заметил знаменитый флейтист, педагог Н.А. Солнышков, который взял мальчика на обучение и развил природный талант ребенка. К слову, уже через год с начала обучения у одного из лучших флейтистов Карелии, юноша занял место второй флейты в Симфоническом оркестре карельского радио (1935 г.).

Пережив репрессии 1930-х гг., трудности и трагедии Великой Отечественной войны, Гельмер Нестерович Синисало расширил свои возможности и как флейтист-виртуоз, и как композитор.

В 1956 г. Гельмер Синисало, возглавивший Союз композиторов Карелии (в его составе с 1939 г.), активно занялся сочинительством.

Ещё в 1930–1940-х гг. Синисало презентовал музыкальному миру Карелии и Советской России свои первые значительные работы: «Концерт для флейты с оркестром» (1939 г.), хореографический этюд «Победа» (1941 г.), кантата «Отечественная война» (1946 г.) и др. Опыт в создании музыкальных произведений разных жанров раскрыл сочинительский талант Гельмера Нестеровича.

Особенной вехой в музыкальной карьере и жизни Г.Н. Синисало стала Декада карельского искусства и литературы в Москве в 1959 г.⁵ Для столичного смотра искусств Карелии на сцене Музыкально-Драматического театра Карельской АССР был впервые поставлен национальный балет «Сампо», автором которого стал Гельмер Нестерович Синисало. Эпический балет, написанный Г.Н. Синисало на основе сюжетов эпоса «Калевала», подтвердил гениальность его композиторского дарования – за эту работу Гельмер Нестерович был удостоен звания Народного артиста РСФСР (1959 г.) – нагрудный знак, как и другие медали композитора, хранится в фондах НМРК⁶. Считается, что именно балет «Сампо» положил начало национальному балету карельской республики⁷.

Г.-Р.Н. Синисало. Петрозаводск. 1946 г. Фото Г.З. Санько. КГМ-68106

В 1960–1970-х гг. последовали другие большие работы Гельмера

Нестеровича в соавторстве с А.И. Голландом и И.В. Смирновым: балеты «Я помню чудное мгновенье» на музыку Глинки, «Сильнее любви», «Кижская легенда», который стал вторым национальным балетом Карелии – за основу композитор взял события Кижского восстания 1769–1771 гг. Нужно отметить одно из интереснейших произведений Г.Н. Синисало – оперетту «Возраст женщины» (1967 г.). Согласно мнению исследователей, источником вдохновения для создания оперетты стала жизнь и судьба Сиркки Андреевны Рикки (1912–2002) – советской певицы, Заслуженной артистки КФССР (1943 г.), Народной артистки РСФСР (1957 г.). В последние годы Гельмер Нестерович занимался второй редакцией балета «Сампо» (1985 г.) – произведение требовало переработки с учётом более современной хореографии и накопленного композиторского опыта. 2 августа 1989 г. Г.Н. Синисало ушёл из жизни. Его смерть стала большой трагедией для искусства Карелии и России.

Мемориальная коллекция композитора Г.-Р.Н. Синисало в Национальном музее Республики Карелия сформирована в 1960–1990-х гг. Большую её часть составили предметы и материалы, переданные В.П. Синисало. Сегодня в фондах музея насчитывается более 400 единиц хранения, рассказывающих о жизни и творчестве великого карельского композитора. В последний раз коллекция Г.-Р.Н. Синисало частично экспонировалась во время работы передвижной выставки «Народной музыки творец. К 100-летию со дня рождения карельского композитора Г.-Р.Н. Синисало» в феврале 2020 г.

В коллекцию Г.Н. Синисало в фондах НМРК входят предметы, которые условно делятся на три группы: письменные, изобразительные и вещевые. К первым мы относим документы, деловую и личную переписку Г.Н. Синисало, а также нотные рукописи и различные печатные издания (например, программы балетов, оперетт). Среди них особенно отметим сохранившуюся вырезку из детского печатного журнала «Kipinä» 1932 г. со стихотворением «Серрӓ» («Кузнец») авторства Г.Н. Синисало⁸. Это одна из первых публикаций Гельмера Синисало и в то же время свидетельство многогранных талантов юного дарования, пример острого восприятия ребенком уже советской России окружающего полярного мира: буржуазного «загнивающего» Запада и молодой, сильной страны социализма.

Ударь, кузнец, по наковальне!
Ударь и молотом согни!
Ударь, чтоб капиталы
Остались под железом гнить.
Ударь так крепко,
Чтоб след остался,
Ударь, кузнец, уверенный в себе,
Путь социализму – навсегда.
Кузнец проворен, рука не дрогнет,
Бьёт молотом социализму путь,
А капитал –
В могилу пусть.
(Перевод Т.И. Исламаева)

В этой группе обратим внимание на музыкальные рукописи композитора. Ноты «Песня о Москве», партитура балета «Судьба музыканта» («Я помню чудное мгновенье»)⁹ и другие документы, написанные каллиграфическим подчерком. После выпуска из Петрозаводского музыкального училища в 1939 г. Гельмер Нестерович планировал поступление в одну из столичных консерваторий страны, но этому не суждено было случиться – его отец, Нестор Иванович Синисало был осужден и расстрелян в 1937 г. Путь к высшему музыкальному образованию молодому человеку был закрыт. Следующую попытку он предпринял в 1941 г., но с началом Великой Отечественной войны музыкант поступил на службу в одну из концертных бригад Карельского фронта¹⁰. Поэтому юноша так и не овладел мастерством игры на пианино, что является абсолютно необходимой частью в создании музыкальных произведений. Но, обладая абсолютным слухом, он записывал нотные партии на бумаге, за письменным столом, тогда как другие композиторы подбирали мелодии за инструментом, по несколько раз переписывая свои записи¹¹. Этот нюанс творческого процесса позволял Г.Н. Синисало быть аккуратным и точным в своих рукописях. Кроме того, каждый рукописный музыкальный опус композитор снабжал небольшой пометкой, состоящей из трёх заглавных букв «Г», «Н», «С», обозначающих первые буквы имени и фамилии автора, украшенные небольшими по размеру точками, по одной справа и слева от записи – своеобразный логотип творчества Гельмера Синисало.

В фондовом хранении находятся нотные рукописи песен композитора, музыка к которым создавалась автором в годы службы на

Карельском фронте: «Письмо к любимой» (1943 г.), «Гвардейская» (1942 г.), «Ты сердце и слава наша – Москва» (1940-е гг.). Подчеркнём, что Великая Отечественная война – особенное время для становления композиторского таланта Гельмера Синисало. Ежедневно он не только обслуживал советских солдат на передовой, раненых в госпиталях, но и познавал азы композиции в работе с карельским композитором Леонидом Васильевичем Вишкаревым (1907–2001), обращался к карельскому и финскому фольклору как источнику для творческих изысканий. Этот период жизни композитора иллюстрируют не только музыкальные произведения Синисало, но и различные документы. Например, удостоверение № 3869 об отсрочке от призыва по мобилизации Г.Н. Синисало, выданное тогда ещё артисту оркестра концертной бригады Карельского фронта в 1942 г., а также квитанция об уплате 500 рублей на постройку танковой колонны «Советский артист»¹². Последний документ иллюстрирует широкое движение среди деятелей культуры и искусства СССР военного времени: многие коллективы, артисты передавали на нужды армии свои накопления и зарплаты, пытаясь помочь фронту не только искусством, поддерживая боевой дух защитников родины, но и материально.

В коллекции Г.Н. Синисало представлены самые большие работы композитора: балеты «Я помню чудное мгновенье» (1962 г.), «Сильнее любви» (1965 г.), «Кижская легенда» (1973 г.). Большая часть коллекции Гельмера Нестеровича Синисало – предметы и документы, рассказывающие о создании балета «Сампо» (1959 г.), как уже было отмечено выше, первого значительного произведения композитора. Здесь, кроме упоминавшихся нотных рукописей и специальных изданий (н-р, Книга «Сампо. Балет в трёх действиях по мотивам карело-финского народного эпоса „Калевала“». Партитура» (1962)¹³, отметим интересный экспонат – настольный кожаный блокнот, подаренный артистами Музыкально-драматического театра КАССР композитору после премьеры балета «Сампо» на сцене филиала Большого театра в Москве в 1959 г.¹⁴ На лицевой стороне блокнота прикреплен металлическая пластина с рельефным изображением глухаря. По верхнему краю пластины выгравирована надпись: *«Дорогому Г.Н. Синисало, автору музыки "Сампо" от благодарных "сампонят". 27 марта 1959 г. г. Петрозаводск»*. Блокнот содержит отзывы и пожелания к автору балета от участников

постановки, зрителей и деятелей культуры и политики Карелии. Комментарии, оставленные в блокноте, – объект для дополнительного изучения. Эмоциональный отзыв оставила прима-балерина Музыкально-драматического театра КАССР Светлана Степанова, воплотившая образ колдуньи Лоухи в балете «Сампо»: *«Милый Гельмер Нестерович! Искренне влюблена в Вашу музыку! И, если мне и удалось родить образ Лоухи, то в этом помогла незабываемая Ваша музыка. Большое, большое спасибо!»*. Предвидел большое будущее балета «Сампо» и Владимир Мельников, ведущий танцовщик театра, исполнитель роли кузнеца Илмаринена: *«Ваш балет покорила уже всю Карелию, и, я не сомневаюсь, что Ваша музыка, как птица, облетит всю страну в ближайшем будущем!»*.

К группе изобразительных предметов, в первую очередь, отнесём графические рисунки авторства Г.Н. Синисало, а также альбом для черчения с графикой Гельмера Нестеровича¹⁵. В школьные годы композитор серьёзно увлекался изобразительным искусством, даже мечтал о профессии архитектора. Одним из источников вдохновения для композитора стала карельская природа – ей посвящено большинство работ Гельмера Синисало. Рисунки Г.Н. Синисало отличает некоторая наивность, простота исполнения, но с присущей ей вниманием к деталям, которые делают изображение «живым»: зритель замечает шелест листвы от сильного порыва ветра, торопящиеся облака на тёмном ненастном небе, синеватое свечение карельских елей. Рисунки Гельмера Нестеровича позволяют лучше понять характер, особенности музыкального наследия композитора, так как являются отражением основных тем его творчества: природа, любовь и дух северного края.

Среди работ есть и автопортрет композитора, выполненный карандашом в 1946 г.¹⁶ Также в фондах изобразительного искусства хранятся три копии шаржей, добродушно-юмористических карикатур неизвестного художника, изображающие творческий тандем композитора Г.Н. Синисало и советского балетмейстера И.В. Смирнова¹⁷. Интересен портрет юного флейтиста Гельмера Синисало (1941 г.), к сожалению, также не имеющий авторства. В фондах музея хранится скульптурный гипсовый портрет Гельмера Нестеровича, выполненный известным карельским художником-скульптором Л.Ф. Ланкиным (1964 г.), а также коллекция сувениров и подарков, полученных Г.Н. Синисало от друзей,

соратников, коллег-композиторов и почитателей его творчества: скульптура настольная «Медведь с ушатом» (1962 г.), декоративная керамическая кружка, металлический бюст М.И. Глинки с дарственной надписью от балетной труппы Казанского театра в честь постановки балета «Я помню чудное мгновенье» (1962 г.)¹⁸.

В группу предметов изобразительного искусства мы отнесли также афиши балетов и сценографические материалы, сохранившиеся в фондах НМРК. Главным образом это работы художника Музыкально-драматического театра КАССР Шелковникова Андрея Андреевича, сотрудничавшего с Г.Н. Синисало во время работы над балетом «Сампо». Специально для Декады карельского искусства и литературы в Москве 1959 г. им была представлена афиша балета¹⁹. Отдельного внимания заслуживает сценография балета: оригинальные эскизы суперзанавеса, декораций балетного спектакля²⁰. Отдельным блоком изобразительной группы экспонатов коллекции представлены фотографии из жизни карельского композитора. Это, например, оригиналы фотографий военного фотокорреспондента Галины Санько, запечатлевшей оставленный противником город Петрозаводск. В 1946 г. фотограф приезжала в Карелию, делая снимки послевоенной жизни. Среди «моделей» фотохудожницы оказался Гельмер Синисало, который, как и многие другие деятели сцены, работал в 1946 г. в Сортавале, поскольку карельская столица была настолько разрушена, что не могла вместить в себя все коллективы республики²¹. Помимо этого в коллекции присутствуют фото написания, репетиций, премьеры балетов «Сампо», «Я помню чудное мгновенье», а также снимки из личной жизни композитора²².

Последняя группа предметов, вещевая, иллюстрирует и творческую, и бытовую стороны жизни композитора. Например, это коллекция музыкальных инструментов Гельмера Нестеровича: флейта-пикколо немецкой фабрики «W. Iteiniger» (Берлин), флейта поперечная производства фабрики «Пятилетие Октября» (Москва)²³. Именно эти музыкальные инструменты привели Гельмера Нестеровича в мир музыки и раскрыли его музыкальное дарование.

Как говорилось ранее, композитор не сумел продолжить своё образование сразу после окончания Петрозаводского музыкального училища. Возможность представилась только в 1950-е гг.,

когда композитор серьезно занялся сочинительством. В это же время в квартире Синисало появилось первое пианино производства ленинградской фабрики «Красный Октябрь»²⁴. Тем не менее, как вспоминают его близкие и друзья, обычно за инструмент садился редко, при крайней необходимости. А новые произведения «проигрывали» на пианино его соратники, которым он предлагал к критике свои музыкальные изыскания²⁵.

В НМРК хранится письменный стол, сделанный руками композитора в 1960-е гг.²⁶ Столешница стола держится на двух трапезиевидных тумбах с ящиками. Боковыми стенками стола служат спинки от кровати. Благодаря предметам других фондов Национального музея можно восстановить облик рабочего места композитора: медная спичечница, настольная лампа 1970-х гг., личная печать композитора и др.²⁷ Дополнить этот блок в коллекции Г.Н. Синисало могут предметы гардероба композитора: шерстяной брючный костюм с подтяжками, клетчатое чёрно-серое однобортное пальто с фирменным знаком «ARVOTEX», хлопчатобумажная рубашка оливкового цвета, шёлковый галстук, шляпа, изготовленная в ГДР²⁸. Упомянем очки в пластмассовой оправе немецкого производства, кожаный портфель 1970-х гг.²⁹, а также ряд предметов, рассказывающих о многолетнем пристрастии композитора к курению: кремневая зажигалка 1940-х гг.³⁰, курительная трубка из карельской берёзы, мельхиоровый портсигар с изображением здания Московского Совета³¹. Эта «зарисовка» работы и внешнего облика Г.Н. Синисало могла бы стать замечательным выставочным комплексом по теме музыкальной культуры Карелии XX в.

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренная нами мемориальная коллекция, хранящаяся в фондах НМРК, разнообразно отражает различные стороны жизни Гельмера Синисало как композитора, писателя, художника, общественного деятеля. Знакомясь с коллекцией, мы исследуем многогранный талант Г.-Р.Н. Синисало, черпавший вдохновение в любви к карельскому краю. Природа, история и культура Карелии рождали образы, воплощённые в музыкальных, изобразительных произведениях Г.-Р.Н. Синисало.

¹ Гродницкая Н.Ю. Гельмер-Райнер Синисало. Монографический очерк. Л., 1984.;

Лапчинский Г.И. Музыка Советской Карелии. Петрозаводск, 1970.

² *Смирнов И.В.* Танцует Карелия. Петрозаводск, 1981; *Синисало В.П.* Я звала его Вейкко // Лицей. 1997. № 11–12. С. 14–15.

³ *Докторова М.А.* У каждого народа свой певец // Кантеле. Национальный ансамбль песни и пляски. [Электронный ресурс] URL: <https://www.kantele.ru/istoria/stat-i-i-materialy/u-kazhdogo-naroda-svoj-pevec/>

⁴ *Гриневиц А.* Гельмер Райнер Синисало // Республика. [Электронный ресурс] URL: <http://rk.karelia.ru/special-projects/100-simvolov-karelii/gelmer-rajner-sinimalo/>

⁵ *Смирнов И.В.* Танцует Карелия... С. 107–108.

⁶ КГМ 34672.

⁷ *Гальцина Н.В.* Становление и развитие национального балетного театра Карелии (Карельской АССР) в 1950–1970-х гг. Диссертация. Петрозаводск, 2008.

⁸ КГМ 34631.

⁹ КГМ 18609/2, 655/7.

¹⁰ *Гродницкая Н.Ю.* Гельмер-Райнер Синисало... С. 14–21.

¹¹ *Синисало В.П.* Я звала его Вейкко... С. 14–15.

¹² КГМ 38939, 38942.

¹³ КГМ 34614/1.

¹⁴ КГМ 29586.

¹⁵ КГМ 34630–34649.

¹⁶ КГМ 34649.

¹⁷ КГМ 34651, 34652, 34653.

¹⁸ КГМ 34762, 34763, 34767.

¹⁹ КГМ 34264.

²⁰ КГМ 6544.

²¹ КГМ 68105.

²² КГМ 34748, 10470–10474.

²³ КГМ 18610, 29595.

²⁴ КГМ 29596.

²⁵ *Смирнов И.В.* Танцует Карелия... С. 107.

²⁶ КГМ 39093.

²⁷ КГМ 34764–34766.

²⁸ КГМ 39087–39091.

²⁹ КГМ 39084.

³⁰ КГМ 29590, 29602.

³¹ КГМ 29591, 29594.