

**СИМФОНИЧЕСКАЯ ТРИЛОГИЯ МАНОЛИСА КАЛОМИРИСА:  
СОЮЗ МУЗЫКИ И СЛОВА**

*Впервые в российском музыкознании в статье рассматривается симфоническое творчество основоположника новогреческой композиторской школы Манолиса Каломириса (1883–1962). Автор статьи фокусирует внимание на трех симфониях греческого мастера, образующих кульминационные точки в каждом из трех периодов его эволюции и складывающихся в подобие симфонической трилогии. Главной задачей исследования является установление эстетических связей симфонического метода Манолиса Каломириса с творчеством великого греческого поэта Костиса Паламаса, которое послужило мощным импульсом для духовного развития греческого музыканта и способствовало формированию национальной идеи в его художественном сознании.*

**Ключевые слова:** Манолис Каломирис, Костис Паламас, симфоническая трилогия.

*Georgios Kountouris*

**MANOLIS KALOMIRIS' SYMPHONIC TRILOGY:  
A UNION OF MUSIC AND WORD**

*For the first time in Russian musicology, the article examines the symphonic oeuvre of the founder of the Modern Greek Composing School, Manolis Kalomiris (1883–1962). The author focuses on the Greek master's three symphonies which reflect the culmination points of each of his three evolution periods forming a symphonic trilogy. The main aim of this research is to reveal the aesthetic connections between Kalomiris' symphonic methodology and the great Greek poet Kostis Palamas' oeuvre, which gave a powerful impetus to the spiritual development of the Greek musician, and contributed to the formation of the National Idea in his artistic consciousness.*

**Keywords:** Manolis Kalomiris, Kostis Palamas, symphonic trilogy.

Манолис Каломирис (1883–1962) — основоположник новогреческой музыки — по праву считается одной из ключевых фигур в художественной культуре Греции первой половины XX века. Талантливый композитор и педагог, музыкальный писатель и критик, неутомимый общественный деятель, основавший в Афинах две консерватории — Эллинскую и Национальную, — еще в юности Каломирис поставил перед собой цель создать на родине профессиональную школу европейского уровня и двигался к этой цели на протяжении всей своей жизни.

Вопрос о построении национального искусства, способного отобразить реалии современного общества, назрел в греческом социуме задолго до Каломириса, вскоре после освобождения Греции от турецкой

власти в 1821 году. Но для осуществления подобной задачи прежде всего надлежало провести лингвистическую реформу — избавить греческий язык от «холодной» Кафаревусы (наименование «ученого» литературного стиля, следовавшего древнегреческим и среднегреческим нормам письма) и не допустить проникновения в искусство слепого копирования чуждых элементов, которые неизбежно должны были существовать в стране, пережившей триста лет рабства. В конце 1900-х языковая проблема приблизилась к разрешению благодаря утверждению Димотики, близкой к народному греческому языку, с более простыми грамматическими нормами, в сравнении с Кафаревусой. Движение димотикистов возглавил выдающийся греческий поэт и прозаик Костис Паламас (1859–1943).

---

Примерно в это же время молодой Манолис Каломирис вплотную подошел к идее создания нового национального музыкального стиля; он почувствовал, что греческая музыка должна исходить из греческого логоса: «...И как наша литература окрепла только после того, как освободилась от удушающих объятий Кафаревусы, так же и наша музыка достигнет подобного уровня, когда последует по пути истины, обозначенному автором "Двенадцати песен цыгана"» \* [2, с. 698].

Музыкальный «путь истины» Каломирис искал в разных направлениях, оставив более двухсот произведений в различных жанрах. В многогранном наследии греческого мастера симфоническому творчеству принадлежит особая роль, именно здесь в полной мере обнаруживается вся глубина и серьезность его помыслов. Среди массива симфонических поэм, сюит и концертов выделяются три симфонии Каломириса: Первая — «Симфония храбрости» (1920), Вторая — «Симфония простых и хороших людей» (1931) и Третья — «Паламическая симфония» (1955).

«Мои три симфонии — это три станции и три вершины моего творчества. Даже больше, чем мои оперы, они характеризуют борьбу композитора, целью которого является формирование национального музыкального искусства, исходящего не столько из нашей народной песни, сколько из трепета, страданий, легенд и традиций греческой нации», — поясняет Каломирис в предисловии к Третьей симфонии. Действительно, три симфонии образуют кульминационные точки трех этапов творческой эволюции композитора\*\* и отражают греческую национальную идею в развитии.

Со времен учебы в Вене Каломирис упорно искал ответ на вопрос, каким образом возможно соединение профессионального и фольклорного, органично формирующего индивидуальный музыкальный стиль, закладывающий основу для создания греческой национальной музыкальной

школы. Вот что заявляет молодой автор в 1908 году на своем первом авторском концерте в Афинах:

«Композитор, который сейчас впервые представляет публике небольшую часть своего творчества, мечтает создать настоящую национальную музыку на основе наших народных песен с использованием всех технических средств, которые нам подарили упорный труд и мастерство более развитых в музыкальном плане народов, в первую очередь немцев, французов, норвежцев и русских» [1, с. 146].

Неповторимость стиля Каломириса заключается в создании национальной по своим истокам музыки, в которой ощущается глубокая связь с западноевропейскими традициями. Нельзя игнорировать тот факт, что, опираясь на греческий фольклор, музыкант учитывал технические новшества, открытые немецким романтизмом, мастерами французского импрессионизма и представителями новой русской школы. Но наряду с греческими песнями, сочинениями Римского-Корсакова, Вагнера и Дебюсси важнейшим источником вдохновения и путеводной звездой для Каломириса оказалась поэзия Паламаса.

Все три симфонии Манолиса Каломириса так или иначе связаны с творчеством и личностью Костиса Паламаса: Первая посвящена великому греческому поэту, название Второй («Симфония простых и хороших людей») было навеяно его стихотворением, а Третья симфония непосредственно включает в себя поэтические тексты Паламаса и носит название «Паламической».

Творить в Греции и для Греции, — таково было творческое кредо Каломириса. «...Главное, чтобы его [композитора] детище было основано на греческой земле, радовало греческие глаза, и тогда оно будет считаться настоящим греческим дворцом», — писал композитор [1, с. 146]. И Первая симфония Каломириса, «Симфония храбрости», с посвящением «великому по-

эту нашей нации» «основана на греческой земле», радуется греческий народ. Композитора вдохновили впечатления от жизни людей в македонских горах, в этой симфонии он старался музыкально воспроизвести свое восхищение благородством греков по отношению к жизни, к войне, к любви и смерти.

Симфония состоит из четырех частей, каждая имеет программный подзаголовок:

I. «Героически и патетически» — *Maestoso patetico*.

II. «Кладбище на склоне горы» — *Lento*.

III. «Пирушка» — *Scherzo*.

IV. «Похвала Пресвятой Богородицы» — *Finale*.

Сочинение предназначено для симфонического оркестра тройного состава, в который впервые в истории симфонизма вводится сантур, струнный ударный инструмент — род цимбал, распространенный на Востоке. В финале использован смешанный хор.

Шедевр первого творческого периода, симфония была завершена в 1920 году и тогда же впервые исполнена в древнем афинском амфитеатре «Одеон Герода Аттического» оркестром военных музыкантов и хором Эллинской консерватории под управлением автора. Премьера была приурочена к годовщине освобождения от турецкой власти родного города Каломириса — Смирны (греческие войска вступили в Смирну 15 мая 1919 года после поражения Турции в Первой мировой войне). Во время концерта король Александрос, растроганный музыкой композитора, в порыве воодушевления поднялся и вместе со всей публикой, стоя, слушал финальную часть симфонии, в которой хор поет акафист — византийский благодарственный гимн во славу Богородицы. Появление литургического песнопения в симфонии не случайно. Композитор хотел провести параллель с осадой Константинополя аварами и славянами летом 626 года и тогдашней победной атмосферой, царившей в Греции.

«Симфонию храбрости», ставшую первой симфонией греческой школы, отличает цельность музыкальной формы, развивающейся под знаком мотивного и ритмического единства. Так, важным тематическим импульсом становится тема вступления I части, интонационные ростки которой пронизывают симфонию; даже темы, непосредственно не связанные с ведущей, всегда полифонически сочетаются с ней. Источником основной ритмической модели, доминирующей во всех четырех частях, является инициальный мотив главной темы I части. Многие художественные завоевания «Симфонии храбрости» нашли продолжение в творчестве самого Каломириса и в опытах его последователей.

Название Второй симфонии Каломириса навеяно стихотворением из первой части поэтического сборника Паламаса «Ямбы и анапесты»: «О, слова простых и хороших людей...». Жизнь «простых и хороших» людей всегда интересовала Каломириса, он отождествлял себя с ними, считал, что именно их традиции, их образ жизни придают самобытность Греции. Симфония, завершенная в 1931 году, посвящена двум «простым и хорошим» людям — «дяде Яннису, садовнику, и Элени Бабаяри, уборщице»; эта супружеская пара работала в доме Каломириса в Палео Фалиро в Афинах. Масштабная симфония общей продолжительностью 40 минут вновь содержит четыре части с подзаголовками:

I. «На равнине» — *Allegro Vivace (Allegretto Vivo)*.

II. «Идиллия в полях» — *Moderato ma non troppo lento*.

III. «У камина» — *Scerzo. Vivo*.

IV. «На горе» — *Finale. Allegro*.

В этом сочинении композитор прибегает к четверному составу оркестра, во II и IV частях к нему добавляется хор, а в III — солист (сопрано).

I часть симфонии характеризуется богатством тематического материала, широкой динамической амплитудой и акценти-

---

рованием чистых тембров, что доказывает влияние импрессионизма на стиль автора. Главное тематическое ядро экспонируется в самом начале симфонии, в партии английского рожка, задавая интонационный импульс для большинства тем части. Написанная в метре 5/8, I часть насыщена полиритмией, с изменениями пятидольной схемы от 3 + 2 на 2 + 3, а в коде композитор виртуозно комбинирует размеры 4/8 + 5/8.

II часть — это разновидность *Lied* с мистическим оттенком. Лирическая тема передается от флейты кларнету, а затем — хору без слов. Часть завершается умиротворяющим *pp* солирующей скрипки в сопровождении струнных.

В III части сопрано интонирует стихи французского поэта Ж. Ришпена в переводе З. Папантониу: «...В то время как старуха Вавам ткала, четверо мужчин пришли с гробом, чтобы забрать умирающую старуху, но она дала им выпить раки, и вскоре они забыли о цели своего прихода, потому что опьянели. Мужчины забили пустой гроб и унесли свою тяжелую ношу, думая, что там лежит старуха. Она же спокойно продолжала ткать».

IV часть начинается *ff*, и после агрессивной фразы валторн музыка переходит к струнным и подводит к хоровому *lamento* «Плачьте, мои глаза, плачьте...» на текст стихотворения К. Кристалиса «Увези меня назад в горы» в сопровождении соло скрипки.

Очевидно, что в этой симфонии Каломирис уже почти не обращается к светлым, ликующим темам. Образы и краски сочинения более темные, в сравнении с Первой симфонией, что передает трагичность мироощущения, типичную для второго периода творчества композитора: в 1922 году в глубокую депрессию Каломириса повергло известие о турецкой оккупации его родной Смирны, а в 1924-м к этим переживаниям добавилась и семейная трагедия, когда его сын Яннакис погиб из-за несчастной любви.

Впервые симфония исполнялась симфоническим оркестром Афинской консерватории при участии хора студентов Национальной консерватории и солистки Э. Николаиду под управлением Д. Митропулоса 10 января 1932 года в афинском театре «Олимпия». Премьера оказалась неудачной, что послужило причиной забвения сочинения на долгие десятилетия. В 1980 году Вторую симфонию пробовал исполнить известный греческий скрипач, пианист, дирижер и композитор Вирон Коласис (1921–1999), но оставил попытки из-за сложности музыкального материала. Лишь в 1986 году симфония прозвучала в театре «Одеон Герода Аттического» в исполнении Афинского государственного оркестра под управлением В. Фидендзиса\*\*\*.

Двадцать три года спустя после премьеры Второй симфонии Каломирис пишет в предисловии к своей Третьей симфонии, «Паламической»: «Несомненно, народная песня, т. е. песня простых и хороших людей, будет всегда бесценной как начало формирования самобытной техники любого нового национального музыкального языка. Но при этом нужно кое-что намного глубже и душевнее, то, что Соломос определял с такой гениальной простотой: "Помести в свою душу Элладу, и ты почувствуешь все величие мира"\*\*\*\*». Эту Элладу композитор нашел в творчестве Паламаса: «Все самое лучшее и искреннее, что я написал, связано с паламическим стихом, с паламической идеей. И сегодня, ближе к концу моей жизни и творчества, перед тем, как я отправлюсь по дороге, с которой нет возврата, захотелось еще раз спеть в сопровождении его святой лиры. Итак, я создал "Паламическую симфонию" — алтарь и памятник моей веры бессмертному греческому искусству и его поэту-символу».

В четырехчастной композиции симфонии лишь III часть имеет программное название:

I. Moderato.

II. Scherzo.

III. «Любовь» — Lento ma non troppo.

IV. Finale.

Каломирис возвращается здесь к тройному составу оркестра, отказываясь от применения вокальных голосов. В то же время в исполнительский состав введена партия чтеца, который декламирует стихи Паламаса в начале каждой части симфонии. Для I части Каломирис выбрал несколько эпизодов из сборника «Ямбы и анапесты», для трех последующих — фрагменты из «Двенадцати песен цыгана»: «Рабочий», «Любовь», «Праздник Какавы».

В «Паламической симфонии», отмеченной усложнением техники музыкального языка, автор не погружается в разработку цитированных народных мелодий, равно как и не расходуется на европейские модели в варианте *lingua franca*. Балансировать посередине этих «полюсов» и выразить греческую душу, используя западные технические средства, — это было замыслом

всей жизни для Каломириса, и он осуществил его сполна в Третьей симфонии. В самых академичных эпизодах сочинения встречаются обогащения классической гармонии и ритмической структуры за счет национального греческого компонента, а в самых радикальных Каломирис приближается к атонализму. От корсаковского хроматизма греческий мастер двигается к пост-малеровской «архихроматической» идиоме венских экспрессионистов: отзвуки нововенской манеры проявляются на последних страницах финала.

Премьера симфонии состоялась 22 января 1956 года в афинском театре «Орфей» силами Афинского государственного оркестра под управлением А. Паридиса.

Симфонии Манолиса Каломириса складываются в некую целостную национальную трилогию, но если бы он создал лишь «Паламическую симфонию», этого было бы достаточно, чтобы назвать мастера «Паламасом греческой музыки».

## ПРИМЕЧАНИЯ

\* Каломирис имеет в виду Паламаса; его поэма «Двенадцать песен цыгана» (1907) считается вершиной творчества поэта и одним из лучших творений греческой литературы. Герой поэмы — Цыган, свободный бродяга-прорицатель, поэт и вождь. Со своим народом Цыган кочует по свету, обошел он и всю Грецию, но только в горах Фракии встретил людей, в которых увидел «опору нации». Это простые люди, из их рядов выходят и храбрые воины — разрушители старого, и пахари, и кузнецы — строители нового. По мысли поэта, народу суждено воздвигнуть новый Олимп, где все будет основано на разуме и свободе.

\*\* Мы предлагаем следующую периодизацию творчества Каломириса: 1901–1920 — ранний период, включающий годы учебы греческого музыканта в Венской консерватории (1901–1906), работу в Харьковском музыкальном училище Д. Д. Оболенской (1906–1910) и первые десять лет по возвращении на родину; 1920–1939 — зрелый период, длившийся до начала Второй мировой войны; 1939–1962 — поздний период. Второй и третий периоды композитор провел в Греции, активно гастролируя в Европе, в 1957 г. он побывал и в СССР.

\*\*\* Фидендзис, Вирон (1945 г. р.) — художественный руководитель Афинского симфонического оркестра. В настоящее время является президентом Общества Манолиса Каломириса в Афинах.

\*\*\*\* Цитата из поэмы «Свободные осажденные» (1826), созданной греческим поэтом Дионисиосом Соломосом (1798–1857), автором слов национального гимна Греции.

## СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Καλομοίρης Μ.* Η ζωή και τέχνη μου, Απομνημονεύματα 1883–1908. Αθήνα: Νεφέλη, 1988. 175 σ.
2. *Καραντώνης Α.* Κωστής Παλαμάς [Από τη ζωή και το έργο του]. Αθήνα: Νικόδημος, 1981. 840 σ.
3. *Οικονομίδου Μ.* Η πολύπλευρη κληρονομιά // Καθημερινή, Αθήνα 15 Μαΐου 2005. [Επιφυλλίδα με γενικό τίτλο Μανώλης Καλομοίρης (1883–1962)]. 5 σ.