Rudolf Tobiase oratooriumi „Joonas“ erinevatest redaktsioonidest

Rudolf Tobiase oratoorium valmis 1909. aastal Leipzigis, samal aastal toimus seal ka teose esiettekanne autori dirigeerimisel. Pärast esiettekannet juhatas helilooja kontsertidel nii Saksamaal kui Eestis teosest üksikuid numbreid, kuid tervikuna oratooriumi rohkem kui poole sajandi vältel enam ette kanda ei õnnestunud. Uuesti toodi oratoorium ettekandele alles Eesti taasiseseisvumise eel, kus oratooriumil oli oluline roll rahvusliku identiteedi kinnitamisel. Teosest valmistas uue redaktsiooni ette pianist ja muusikateadlane Vardo Rumessen. Toonases kontekstis jäi tagaplaanile küsimus oratooriumi algupärasest vormist ning peamiseks eesmärgiks oli teose taastamine monumentaalsel ja esinduslikul kujul. Tänaseks on aga oratooriumi rahvuslike aspektide kõrval muutunud oluliseks ka selle muud küljed, sest „Joonas“ ei ole ainult rahvuslik sümbol, vaid ka väljapaistev meistriteos, mida saab tõlgendada mitmel erineval moel. Lääne-Euroopas on meile teada heliloojate originaalpartituuride juurde tagasipöördumiseks tekkinud erinevaid kirjastusi ja instituute, kes uurivad olemasolevaid allikaid ning annavad välja noote, mille kaudu on võimalik end kurssi viia helilooja esialgsete mõtetega. Tänu sellele on toimunud ka muusika interpretatsioonis arengud erinevate heliloojate partituuride käsitlustes. Sarnaselt on ka Eestis oluline tagasi pöörduda meie kultuuripärandi tähtsate tekstide uurimise juurde.

Tobiase oratooriumi erinevate versioonide uurimisega alustasin 2017. aastal, kui sain selleks ettepaneku dirigent Tõnu Kaljustelt. Lisaks helilooja käsikirjadele oli ta Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumist leidnud ka Tobiase tütre, Silvia Tobiase ümberkirjutused. Esialgu oli minu ülesandeks kolme versiooni – Rudolf Tobiase käsikirjade, Silvia Tobiase ümberkirjutuste ning Vardo Rumesseni redaktsiooni võrdlemine. Lisaks võrdlemisele tegelesin koos Tõnu Kaljustega ka Rudolf Tobiase käsikirjal põhineva uue noodigraafika toimetamisega, mille tulemusena valmis 2018. aastal tööversioon „Joonase“ tekstikriitilisest redaktsioonist. „Joonase“ tekstikriitilise redaktsiooni üheks oluliseks vahesihtpunktiks sai sellel põhinev esiettekanne Eestis 2018. aastal Tõnu Kaljuste dirigeerimisel.

Erinevate partituuride võrdlemise käigus sai ühest küljest selgeks, et Rumesseni redaktsioon Tobiase oratooriumist ei olnud mitte ainult originaalpartituuri taastamine, vaid teost ümber orkestreerides ning numbreid juurde lisades loodi oratooriumist sisuliselt uus versioon. Teisalt, 2018. aastaks valminud uue noodimaterjali toimetamine ning ettekande ettevalmistamiseks toimunud koostöö instrumentalistidega andis mõista, et ka helilooja käsikirjas on küsitavusi ning partituur vajaks põhjalikumat kriitilist analüüsi.

Sellest protsessist kasvas välja ka minu uurimistöö teema EMTA doktoriõppes, kus uurisin, millisel kujul on „Joonase“ käsikirja põhjal võimalik helilooja esialgseid kavatsusi rekonstrueerida ning püüdsin kirjeldada Tobiase käsikirja põhjal võimalikku loodavat tekstikriitilist väljaannet, mis võimaldaks erinevaid interpretatsioone, kuid arvestaks samas ka võimalikult palju helilooja kavatsustega.

Kuna tänapäevani on tekstikriitilise väljaande ja *Urtext*’i väljaande mõisted omavahel põimunud, siis esmalt on oluline välja tuua, et tekstikriitilise väljaande all pean silmas nooditekste, mille puhul on eesmärgiks anda välja praktiliselt võimalikult hästi kasutatav nooditekst, selliselt, et see ei läheks vastuollu helilooja kavatsustega. Tekstikriitilised väljaanded põhinevad tihti erinevatel allikatel ning võivad sisaldada arvukalt toimetuslikke muudatusi, kuid need on alati tähistatud või kommenteeritud, mistõttu on võimalik helilooja kirjapandut toimetuslikest muudatustest eristada.

Oratooriumist „Joonas“.

(SLAID 2)

Eesti Vabariik ostis oratooriumi „Joonas” käsikirja Rudolf Tobiase leselt 1939. aastal. Oratooriumi originaalpartituur koosneb viiest köitest, kus iga köide sisaldab oratooriumi üht pilti. Lisaks sellele on säilinud varasem mittetäielik partituur, klaviiri autograaf ning osaliselt ka orkestripartiid. Kogu materjal on hoiul Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis, Tobiase fondis M6.

Oratooriumi partituuri korrastamisega hakati taas aktiivsemalt tegelema 1970. aastate alguses. Aastatel 1970–1971 tegi Rudolf Tobiase tütar Silvia Tobias (1908–1985) teosest ümberkirjutuse.

1973. aastal, mil tähistati 100 aasta möödumist Rudolf Tobiase sünnist, tutvus „Joonase“ käsikirjadega ka Vardo Rumessen, kes hakkas teost koos Juri Fortunatoviga rekonstrueerima ja orkestreerima. Kogu see protsess kestis kuni 1988. aastani. Tervikuna jõudis Vardo Rumesseni taastatud oratoorium pealkirjaga „Joonase lähetamine“ Eesti publiku ette 1989. aastal Peeter Lilje dirigeerimisel.

(SLAID 3)

Silvia Tobiase ümberkirjutuse ja Vardo Rumesseni redaktsiooni võrdlemiseks olen koostanud tabeli, mida näete vasakul ning kus on näha, milliseid muudatusi on kumbki redigeerija võrreldes helilooja partituuriga teinud. Nii Silvia Tobias kui Vardo Rumessen on mõlemad teinud muudatusi, kuid tabelist näeme, et kahe redigeerija töö erineb paljuski paranduste ja muudatuste hulga osas. Kõrvaloleval näitel näete oratooriumi partituuri esimest lehekülge Vardo Rumesseni redaktsioonis, kus on märgitud muudatused võrreldes Rudolf Tobiase käsikirjaga. Need näited on küll vaid üksikute taktide kohta oratooriumist, kuid ilmestavad selgelt, miks oli vaja tagasi pöörduda „Joonase“ käsikirjade süstemaatilise analüüsimise poole.

Teemade ringi, millega töös „Joonase“ käsikirjadega kokku puutusin, saab jagada 6 üldisemasse kategooriasse:

(SLAID 4)

(1) Tobias kui helilooja ja Tobias kui dirigent (2) teose pealkirja ja vormilise liigendamisega seotud küsimused (3) teose erinevad orkestratsioonid (4) dünaamika- ja artikulatsioonimärkide kasutamine (5) noodivead ja (6) puuduv nooditekst.

(SLAID 5)

Et vältida segadust erinevatele allikatele viitamisel, tähistasin need vastavalt tähtedega **A**, **B**, **C** kuni **K**. Näete tänasel ettekandel kasutatavatele allikatele viitavaid tähistusi – A, B, C Rudolf Tobiase käsikirjad, E Silvia Tobiase ümberkirjutus, G Vardo Rumesseni redaktsiooni partituur ning M 2018. aastal valminud partituur.

Järgnevalt peatun lähemalt eelpool mainitud kuuel peamisel kategoorial.

Oma uurimise esimestes etappides käsitlesin Tobiase partituuri kui heliteose kirjutamise lõpptulemust, viimast faasi. Olles aga partituuriga pikemalt töötanud, mõistsin, et seda tuleb vaadelda paralleelselt kahe erineva nähtusena – nii helilooja käsikirja kui dirigendi töövahendina.

(SLAID 6)

Näites on toodud fragment Tobiase originaalpartituurist (**A**). Kui vaatleme värvipliiatsiga tehtud märkusi, siis esmasel vaatlusel võivad nad jääda arusaamatuks. Tasub aga märgata, et värviliselt tähistatud solisti ja oreli partii puhul võib märge tähistada peatset sisseastumist. Lisaks kui käsitleda *piatti* märkimist lehekülje keskel lihtsalt helilooja poolt kirja pandud noodina, siis tekitab see küsimusi, kuna kõnealuses fragmendis kõlavad tegelikult timpanid ja suur trumm. Vaadates aga partituuri järgmist lehekülge, on näha, et esimeses taktis peaks kõlama *piatti* löök*,* millele eelmisel leheküljel ka viidatakse.

Eristamine, millised märkused on partituuris tehtud Tobiase kui helilooja ning millised Tobiase kui dirigendi poolt, andis teose uurimisele täiesti uue vaatenurga ning lahendas partituuri (**A**) osas mitmeid küsitavusi.

Rääkides teose pealkirjast, kasutan pealkirja „Joonas“, mitte „Joonase lähetamine“, nagu seda Eesti iseseisvumise eel toimunud ettekandest alates nimetatud on. Lugedes Tobiase kirjavahetusi, leiame sealt pealkirja „Joonas“, samamoodi nagu ka partituuri (**B**) tiitellehel seisab saksakeelne pealkiri „Jona“.

(SLAID 7)

Pealkirja „Des Jona Sendung“ on helilooja kasutanud partituuri (**A**) esimesel leheküljel, kus algab teose proloog. Sisuliselt kirjeldab „Joonase lähetamine“ teose proloogis ja I pildis toimuvat – Jumal saadab prohvet Joonase Niinivesse pattulangemise eest hukatust kuulutama, kuid Joonas keeldub käsku täitmast ning püüab põgeneda. Ta satub laeva, misjärel Jumal keerutab merel üles tormi. Selleks, et laeva päästa, heidavad laevas olevad meremehed Joonase üle laeva parda. Eestis hakati „Joonase lähetamist“ kasutama alates 1970. aastatest, mil ilmusid esimesed Vardo Rumesseni trükised oratooriumi teemadel. Tundub, et mõlemad pealkirjad võivad olla võimalikud teose pealkirjana. Ehk võis helilooja „Joonast“ kasutada lühendatud kujul sarnaselt nagu näiteks Arvo Pärdi teost „Passio Domini nostri Jesu Christi secundum Joannem“ teame ka nimetusega „Passio“.

(SLAID 8)

Rääkides Tobiase „Joonase“ ülesehitusest, on sellest käibel erinevaid versioone. Kui Tobiase varasemas käsikirjas (**B**) pole teose täpsemat ülesehitust võimalik tuvastada, siis käsikirjas (**A**), kus iga pilt teosest on eraldi köites, on iga pildi alguses välja toodud selle struktuur: missugustest numbritest pilt koosneb, mis tüüpi on numbrid ning mis on numbrite pealkirjad.

Selliselt koosneb oratoorium kahekümne viiest numbrist. Kui võrrelda seda Vardo Rumesseni redaktsiooniga, siis ilmnevad liigenduslikud erinevused, sest tema redaktsioonis jaguneb teos kolmekümne kaheksaks numbriks. Selleni on jõutud jagades originaalpartituuris olevad numbrid väiksemateks alaosadeks, lisaks on Rumesseni versioonis kolm numbrit, mida Tobiase autograafis (A) ei ole: III pildis koor „Sie werden..“, V pildis orkestri *Intermezzo* ning koraal lastekoorile. Püüdes neid osasid leida Tobiase käsikirjast ning võrreldes ülesehitust Silvia Tobiase ümberkirjutusega tundub, et Tobias arvatavasti eelpool nimetatud kolme osa tervikteosesse siiski ei mõelnud.

Rääkides teose erinevatest orkestratsioonidest, lisaks „Joonase“ 1909. aastal valminud partituurile, on Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumis olemas ka käsikirjalisi alternatiive teose üksikutele numbritele. Erinevad orkestratsioonid on olemas kolmest numbrist: „Tormikoor“ I pildist, ning „Kättemaksupsalm“ ja „Sanctus“ III pildi algusest. Kuna „Kättemaksupsalmi“ ja „Sanctust esitati 1913. aastal ka Estonia avamispidustuste raames, komponeeris Tobias neist suuremale kooseisule uued orkestratsioonid. Lisaks on Tobias teinud orkestratsiooni suuremale koosseisule ka I pildi „Tormikoorist“. Seda pole küll helilooja käsikirjana säilinud, kuid sellest on muuseumis olemas Silvia Tobiase ümberkirjutus. Rumessen redaktsioonis „Joonasest“ on kasutatud suurema koosseisuga versioone, neile veel üksikuid instrumente lisades ning muusikalist materjali täiendades. 2018. aasta ettekandeks tekstikriitilist nooti ette valmistades kasutasin„Joonase“ käsikirjas (**A**) olevaid versioone, kuna tundub, et suuremale koosseisule kirjutatud orkestratsioonid olid pigem mõeldud esitamiseks eraldiseisvate teostena, mitte oratooriumi tervikusse.

Dünaamika- ja artikulatsioonimärkide kasutamisest. Tobiase „Joonase“ käsikirjale on iseloomulik, et helilooja on nooti kandnud erinevaid suuniseid teose esitamiseks. Orkestripartiisid ette valmistades selgus, et helilooja poolt kirjapandud info võib instrumentalistide viimistletuma ettekande jaoks jääda ebapiisavaks.

(SLAID 9)

Näete näidet oratooriumi käsikirja (**A**) esimesest neljast taktist. On näha, et esimeses taktis on ***f***lisatud vaid osadele pillirühmadele; teises taktis on oboe ja fagoti muusikaline materjal analoogiline, kuid štrihhid märgitud erinevalt; I viiulil ja vioolal on kaheksandike liikumisele lisatud *martelé*, mis aga II viiuli analoogilise materjali puhul puudub jne. Silvia Tobiase ümberkirjutuses on püütud štrihhe ning dünaamikamärke ühtlustada, kuid see pole olnud päris järjekindel. Vardo Rumesseni redaktsioon on pillimängijatele kahtlemata eelpool kirjeldatutes informatiivsem, küll aga on tegemist juba ühe kindla kirjapandud interpretatsiooniga, kus lisaks dünaamika- ja artikulatsioonimärkide ühtlustamisele on neid ka muudetud – nt *forte* asendatud *fortissimo*ga, *martelé* asendatud *marcato*ga jne. Sarnaseid näiteid võib tuua terve Tobiase käsikirja (**A**) ulatuses.

Tundub, et Tobiase käsikirja redigeerides tasub artikulatsioonimärkide osas tõepoolest pigem rakendada analoogiat – nt eelpooltoodud näites oboe ja fagoti artikulatsioonid muuta noodiväljaannet koostades samasuguseks.

Dünaamikamärkide osas tundub, et helilooja on pigem püüdnud dünaamikamärkidega varustada neid partiisid, mida soovib rohkem esile tuua või vastupidi pisut tagasi hoida, et tekstile ruumi anda. Vältimaks kindla interpretatsiooni kirjapanekut, ent muutmaks partituuri instrumentalistidele informatiivsemaks, on võimalik partituuri lisada tüpograafiliselt tähistatud dünaamikatähised, jättes seeläbi otsustamiseks ruumi esitajatele, vastavalt koosseisudele ning muusikutele.

Puuduvast nooditekstist. Küsimus, kas Tobiase oratoorium „Joonas“ on lõpetatud või mitte, on läbi aastate jõudnud erinevate vastusteni, mistõttu peatun sellel ka veidi pikemalt ning selgitan oratooriumi lõputakte ja sellega seonduvaid küsimusi teose erinevate versioonide valguses.

(SLAID 10)

Pärast Mart Saare ja Cyrillus Kreegi tutvumist oratooriumiga andis Kreek 1931. aasta Päevalehes teada, et tal oli võimalus teosega tutvuda ning teos oli tema hinnangul lõplikult valmis. Rumessen aga kirjeldab teose redigeerimisprotsessi ning mainib muuhulgas, et „Joonase” materjal on kohati visandlik ja puudulik ning *käsikirjas täiesti olemata on teose lõpp*, mis on redigeerija loodud, püüdes seda teha nii tobiaslikult kui vähegi võimalik.

Rudolf Tobiase partituuridest varasemas ja visandlikumas käsikirjas (**B**) on viimased viis lõputakti kustunud või kustutatud.

(SLAID 11)

Tehnilisi vahendeid kasutades oli siiski võimalik taastada kustutusjälgede all kirjas olev nooditekst ning selgus, et helilooja oli selles variandis kasutanud juba teose eespoolt pärinevat korduvat materjali.

Hilisemas lõplikus partituuris (**A**) on tõepoolest lõpp puudu. Leidmaks lahendust teose lõpu osas, pöördusin ka Tobiase klaviiri (**C**) ja Silvia Tobiase ümberkirjutuste (**E**) poole. Kõrvutades allikaid (**A**) ja (**C**) saame aru, et partituurist on tõepoolest puudu vaid lõputakt, kuna Tobiase klaviiris on näha, et teos peaks lõppema üks takt pärast koori akordi lõppu.

(SLAID 12)

Näete 2018. aastaks valmistatud partituuri viimast lehekülge. Siin on rohelisega märgitud muudatused, mis ma olen teinud võrreldes Rudolf Tobiase partituuriga ning kollasega erinevused, mis ilmnevad Silvia Tobiase ümberkirjutatud partituuris.

Rudolf Tobiase käsikiri lõpeb 412. taktiga ning sinnani on meie versioonis (**M**) ainuke täiendus klarneti partiis, kus Tobiasel ei ole selgelt märgitud, et peaks korduma eelnevate taktide materjal. Selle lisasime kasutades analoogiat samas kohas flöötide ning viiulite partiidega. Rudolf Tobiase varasemast käsikirjast (**B**) nägime, et viimasesse takti on mõeldud E-duur akord. Silvia Tobias oma ümberkirjutuses (**E**) on teose fermaadiga lõpuakordi, mida näete meie noodi taktis 413, kirjutanud hoopis takti 412 kolmandale löögile ehk ära on jäetud takti teise poole osaliselt kordav muusika. Kuna aga Rudolf Tobiase partituuris (**A**) on selgelt näha, mida helilooja on mõelnud takti 412 ning tema klaviirist võib välja lugeda, et lõpuakord peaks olema taktis 413, siis tõstsime Silvia Tobiase 412. taktis oleva E-duur akordi takti 413. Pöördusin lõpu taastamisel ka Vardo Rumesseni redaktsiooni poole (**G**), kuid kuna sealne orkestratsiooni on kirjutatud kolmesele koosseisule, lisatud löökpillirühm ja kaks harfi, lõppu komponeeritud 8 takti ning Tobiase noodis alates 409. taktist on muudetud nii harmooniat kui ka taktisiseseid funktsioone, siis teose sellele versioonile me lõpu taastamisel ei tuginenud.

Lõpetuseks ning oma teksti ilmestamiseks lasen ühe muusikanäite, kirjeldamaks kaht erinevat võimalikku tõlgendust Tobiase „Joonase“ lõpust – ühes neist tundub, et peategelasse saabub teose lõpus rahu ning leppimine, teises jätkatakse peategelase näitamist kangelasena.

Näite noodipildis näete äsja kirjeldatud versiooni, mille valmistasin 2018. aasta ettekanneteks. Selle näite heli on aga võetud Vardo Rumesseni redaktsiooni (**G**) ettekandest.

(SLAID 13)

Minu töö Tobiase partituuridega on nüüdseks kestnud veidi üle 5 aasta ning olen selle aja jooksul helilooja käekirja ning mõtlemisviisi pisut tundma õppinud. Mu jaoks on oluline, et meie muusikakultuur tunneks või saaks tulevikus Tobiase „Joonast“ tundma võimalikult sellisena, nagu Tobias seda rohkem kui sajand tagasi kirjutades mõelda võis.