

Искусствоведение

УДК 78

А.А. Пантелеева

Пантелеева Анастасия Александровна, студентка 1 курса группы МК бак-17 кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: dmitrii.a-p@mail.ru

Научный руководитель: **Караманова Марина Леонидовна**, кандидат искусствоведения, старший преподаватель кафедры музыковедения, композиции и методики музыкального образования Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: karaman86@yandex.ru

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖАНРА «ПАССИОНОВ» В МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЕ XX ВЕКА

В данной статье рассматривается претворение жанра «Пассионов» в творчестве композиторов XX-XXI вв., дана краткая характеристика «Пассионов» К.Пендерецкого, А.Пярта, С.Губайдулиной.

Ключевые слова: «Пассионы», И.С.Бах, К.Пендерецкий, А.Пярт, С.Губайдулина.

А.А. Panteleeva

Panteleeva Anastasia Alexandrovna, the student of 1 course of МК tank 17 of the department of Musicology, Composition and Methodology of Musical

Education, Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: dmitrii.a-p@mail.ru

Research supervisor: **Karamanova Marina Leonidovna**, Ph.D. in History of Arts, the senior tutor of the department of Musicology, Composition and Methodology of Musical Education in Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: karaman86@yandex.ru

THE REVIVAL OF THE GENRE OF "PASSION" IN THE MUSICAL CULTURE OF THE XX CENTURY

This article discusses the implementation of the genre of "Passion" in the works of composers of XX-XXI centuries, the brief description of "Passion" by K. Penderecki, A. Pärt, S. Gubaidulina

Keywords: "Passions", I. S. Bach, K. Penderecki, A. Pärt, S. Gubaidulina.

Пассионы (от немецкого – Passion – Страсти) – музыкально-библейский жанр, повествующий на языке музыкальных образов о событиях последних дней Страстной недели, когда прошла Тайная Вечеря, совершились предательство Иуды, суд Пилата и распятие Христа¹.

Пассионы возникли в католической Европе под влиянием особой любви народа к страстям Христовым. Этот жанр пришел на смену традиционным художественным постановкам, изображающим страдания и крестную смерть Спасителя, отсюда и название – «Страсти». Жанр «Пассионов» непрерывно эволюционировал. Свой вклад в его развитие вложили такие композиторы как И.Маттесон, И.Вальтер, Г.Телеман, И.Кунау, Г.Ф.Гендель. Свою историю, как самостоятельный жанр, пассионы ведут от немецкого

---

¹*Эстетика. Энциклопедический словарь. Издательство Михайлова В. А. Санкт-Петербург. В. А. Бачинин. 2005.*

композитора Генриха Шютца (1585-1672). Однако признанным гением «Страстей» является яркий представитель эпохи барокко И.С.Бах (1685-1750).

В творчестве композиторов XX-XXI вв. возрождается интерес к жанру страстей и к религиозной тематике в целом: С.Рахманинов – «Всенощное бдение», «Литургия», К.Пендерецкий – «Dies irae», «Иже херувимы...» для смешанного хора на церковнославянский текст, «Страсти по Луке», Тань Дунь (китайский и американский композитор) – «Страсти по Матфею», А. Пярт – «Страсти по Иоанну», «Трисвятое (Trisagion)» для струнного оркестра), С.Губайдулина – «Страсти по Иоанну», «Семь слов Христа для виолончели, баяна и струнных», «Пасха по Иоанну», Ф. Сикстен – «Страсти по Марку». Жанр пассионов приобретает «второе дыхание».

Хочется отметить «Страсти» польского композитора Кшиштофа Пендерецкого, положившего начало этому возрождению. В 1965 г. он пишет свои «Страсти по Луке» – значимое произведение, в котором Евангельский текст рассматривается совершенно в новой концепции, через призму страдания народа первой половины XX века. Для драматургии характерно сквозное развитие, основанное на контрасте лирических, эпических, драматических и молитвенных образов. Этот прием он унаследовал от Баха. В своем сочинении Пендерецкий синтезировал традиции хорового пения баховской эпохи (псалмодирование в унисон) и современности (полифонический выразительный стиль). Используя элементы хорового пения, Пендерецкий передал атмосферу богослужения в костеле. А также, прибегнув к хоровой сонорике, он красочно иллюстрировал Евангельский текст, уделяя внимание таким моментам, как бичевание, заушения и надругательства над Христом. Оркестр произведения расширенный, ему композитор также отдает своеобразную роль. К примеру, в сольных эпизодах инструментальные линии приближаются к голосовому высказыванию. Что касается интонационного плана «Страстей» Пендерецкого, хочется выделить хроматику эпохи барокко и серийный

принцип построения мелодии. Так одна серия, состоящая из четырех звуков, ассоциируется с мотивом креста, заимствованным у Баха. В декламационной ритмике композитор продолжает линию Д.Мийо: фраза звучит целиком у всего хора, то есть отдельные слова поручаются разным партиям.

Дальнейшим продолжателем жанра пассионов в XX веке становится АрвоПярт. На творчество АрвоПярта в 70-х годах XX века повлияло знакомство со средневековой музыкой, григорианским пением и особенностями средневековой полифонии. Это склонило его в творческом процессе в сторону благозвучия, модальности и диатоники. В своих воспоминаниях он говорил, что над комбинацией двух-трех нот, в которой он увидел космическую глубину, его заставило задуматься григорианское пение, благодаря которому он создает свой новый стиль – колокольчики (*tintinnabuli*). Сопричастность к духовной музыке повлияло не только на его дальнейший религиозный путь (принятие православной веры в 1972г.), но и на творчество. Спустя 10 лет после этого события АрвоПярт пишет *Passio Domini Nostri Jesu Christisecundum Johanem* (Страсти Господа нашего Иисуса Христа в изложении апостола Иоанна). Их особенность заключается в том, что Пярт использует только Евангельский текст от Иоанна (Ин. 18,19:1-30), не прибегая ни к каким дополнениям. К сравнению, в «Страстях по Иоанну» Баха религиозные тексты перемежаются со светской поэзией. Начало Страстей Пярта представляет собой свободный распев Евангельского текста, эта традиция уходит корнями в глубину веков, когда существовал декламационный стиль пения (VIII в.), не типично и окончание Страстей Пярта: в отличие от других авторов, в том числе Баха, основной становится тема покаяния. Основная черта скрыта в переложении текста на музыку: реплики Спасителя выражены более протяженными длительностями, а народа – мелкими, что обусловлено влиянием ритмики мотета Нотр-Дамской школы.

К юбилею И.С.Баха академией его имени в Штутгарте были заказаны Страсти на всех четырех евангелистов четырем разным композиторам. Среди

них эта честь выпала и нашей соотечественнице – Софье Губайдулиной. Она вызвалась писать «Страсти по Иоанну». В итоге получилось масштабное произведение с сакральной символикой (2000 г.).

В своем произведении Губайдулина использует не только евангельский текст, но и «Откровения Иоанна Богослова». У этих Страстей не типично как начало, так и конец. Страсти начинаются с события описанного только Иоанном Богословом – «Омовение ног» (в отличие от предшественников, которые вели свое повествование с перехода Иисусом потока Кедрского). Также, в отличие от других пассионов, окончание не наполнено пасхальной радостью, но, наоборот, философски-трагично: итог – Страшный суд.

На протяжении «Страстей» Губайдулина связывает нитью музыки исторические события и пророчества о будущем (к примеру, в полифоническом жанре: солист поет евангельский текст – «И взяли Иисуса...», а хор в это время звучит словами Апокалипсиса – «Первый Ангел вострубил...»).

Хочется выделить, что в символике Страстей, Губайдулина продолжает линию Баха. Так мотив символического креста особо выделяется в кульминационной точке произведения – «Шествие на Голгофу». Также композитор применяет те же приемы звуковой сонорности, что и К. Пендерецкий, только она больше опирается на оркестр, орган и рояль. Тем самым создается эффект, к примеру, колокольности. При прослушивании «Страстей по Иоанну» Губайдулиной перед глазами встает икона «Страшный суд», где пересекаются мир земной и мир духовный в двух плоскостях – рай и преисподняя.

«Пассионы» К. Пендерецкого, А. Пярта, С. Губайдулиной дают слушателям возможность прикоснуться к музыке разных эпох – старинной и современной.

В свете вышеизложенного можно сделать вывод, что в XX-XXI веках, претерпев эволюцию, жанр пассионов возродился после долгого забвения.

Список используемой литературы:

- 1) Ивашкин А. Кшиштоф Пендерецкий. М., 1983.
- 2) Жокорева Л. Музыкальная культура Польши XX века. М., 1997.
- 3) Левая Т.Н. История отечественной музыки второй половины XX века: учеб. пособие. – Санкт-Петербург: Композитор, 2005.
- 4) Ливанова Т. История западноевропейской музыки: до 1789 года, т. I. М.: Музыка, 1983.
- 5) Эстетика. Энциклопедический словарь. Издательство Михайлова В. А. Санкт-Петербург. В. А. Бачинин. 2005.