

На правах рукописи

Кривеженко Виктория Сергеевна

**ЖАНРОВО-ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ДУХОВНЫХ КАНТАТ И ОРАТОРИЙ Ф. ЛИСТА**

Специальность 17.00.02 – Музыкальное искусство

АВТОРЕФЕРАТ

диссертации на соискание ученой степени

кандидата искусствоведения

Ростов-на-Дону – 2017

Работа выполнена на кафедре истории музыки
ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория
имени С. В. Рахманинова

- Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор
Цукер Анатолий Моисеевич
- Официальные оппоненты: ***Немкова Ольга Вячеславовна***
доктор искусствоведения, доцент,
Тамбовский государственный
музыкально-педагогический
институт им. С. В. Рахманинова,
профессор кафедры хорового дирижирования
Предоляк Анна Анатольевна
кандидат искусствоведения, доцент,
Краснодарский государственный институт куль-
туры,
доцент кафедры звукорежиссуры
- Ведущая организация: Новосибирская государственная
консерватория имени М. И. Глинки
кафедра истории музыки

Защита состоится «21» декабря 2017 г. в 16.00 часов на заседании диссертационного совета Д 210.016.01 в Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова по адресу: 344002, Ростов-на-Дону, пр. Будённовский, д. 23, ауд. 314

С диссертацией можно ознакомиться в читальном зале библиотеки Ростовской государственной консерватории им. С. В. Рахманинова и на сайте:

<http://rostcons.ru/science/discouncil.html>

Автореферат разослан «___» октября 2017 г.

Учёный секретарь
диссертационного совета **Д**абаева Ирина Прокопьевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В последние десятилетия творчество Ф. Листа пользуется особым вниманием как со стороны музыковедов, так и исполнителей. Возможно, это связано с новым витком востребованности романтического искусства в век рационализма и компьютеризации, возросшим интересом к религиозной тематике, что стало предпосылкой изучения и исполнения духовных сочинений отечественных и западноевропейских композиторов. Актуальным оказывается исследование кантатно-ораториальных сочинений, относящихся к древнейшим жанрам европейской музыки.

На протяжении всей своей истории кантатно-ораториальные жанры, с одной стороны, претерпевали значительные изменения, затрагивавшие различные аспекты драматургии, с другой – в силу принадлежности к каноническим видам искусства, были ориентированы на соблюдение устойчивых правил, что обеспечивало возможность их существования в разные исторические периоды. Длительный эволюционный путь, проделанный кантатно-ораториальными жанрами, позволил композиторам XIX века не только синтезировать различные этнические, религиозные и культурные традиции, но и предложить своё прочтение жанра. Будучи средоточием традиционных и новаторских художественных принципов, кантатно-ораториальная музыка с одной стороны, стала обобщением опыта предшествующего развития, с другой – оказалась связанной с различными тенденциями романтизма, наметившего особые пути развития жанра.

В кантатно-ораториальных сочинениях Ф. Листа нашли отражение мировоззренческие установки автора, сложившиеся под влиянием ключевых идей романтической философии, а также его достижения в области композиторского творчества, что определяет актуальность исследования кантатно-ораториальных сочинений композитора.

Кантатно-ораториальные произведения занимали особое место в творчестве автора, поскольку в них обнаруживалось действие двух, на первый взгляд, противоположных тенденций: с одной стороны – стремление к максимальной свободе авторского выражения, творческой индивидуальности, с другой – активное обращение к заимствованному музыкальному материалу. Используя в качестве лейттем и лейтмотивов заимствованные интонационные комплексы, являющиеся, по выражению

М. Арановского, участками «повышенной семантической концентрации», композитор на их основе выстраивал более крупные формы. Заимствованный материал переосмысливался Ф. Листом в соответствии с его художественными концепциями и приёмами композиционной техники. В связи с этим, богатство смыслов, заключённых в кантатах и ораториях, может быть раскрыто более полно благодаря исследованию взаимодействий различных художественных текстов на основе принципов ассоциативности. Выявить соотнесённость сочинений композитора с различными музыкальными традициями и расширить понимание их смысла позволяет интертекстуальный метод анализа текстов.

Полижанровость и полистилистика, охватывающие разные компоненты кантат и ораторий Листа, в том числе и композиционный план, определили специфику авторского подхода к ораториальному жанру. Различным формообразующим уровням музыкальных сочинений свойственна разная степень стабильности, вследствие чего действие механизмов интертекстуальности каждый раз менялось. В жанре оратории проблема взаимодействия «своего» и «чужого» фокусируется с особой остротой в силу того, что композитор осознанно использовал механизмы стилевых и жанровых взаимодействий, увеличивая смысловую ёмкость своих сочинений.

Очевидно, что этот сложный процесс требует своего исследования, поскольку интертекстуальные взаимодействия обусловлены стилистическими особенностями ораторий. Вышеизложенным определяется актуальность темы исследования.

Объект исследования – духовные кантатно-ораториальные сочинения Ф. Листа.

Предмет исследования – жанровые и драматургические особенности ораторий «Легенда о святой Елизавете» и «Христос» и кантат «Легенда о святой Цецилии» и «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского».

Материалом исследования стали, помимо кантат и ораторий Листа, сочинения кантатно-ораториального жанра его предшественников: Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта, Мендельсона, Шумана, Берлиоза, Брамса и других композиторов.

Цель исследования – выявить основные жанровые и драматургические черты кантатно-ораториальной музыки Листа.

Поставленная цель предполагает решение следующих **задач**:

- исследование религиозно-философских взглядов Листа в контексте романтической эстетики;
- выявление связи между религиозно-философскими взглядами Листа и особенностями трактовки христианских образов в кантатах и ораториях композитора;
- осмысление влияния функций словесного текста на формирование художественных концепций и драматургии кантат и ораторий Листа;
- анализ жанровых взаимодействий в кантатах и ораториях Листа;
- выявление жанровой стилистики кантат и ораторий Листа.

Характер темы обусловил её комплексную **методологическую основу**. Она выстраивается на базе теоретических научных разработок и трудов ученых – музыковедов, литературоведов, культурологов, философов, а также анализа творчества композиторов, внёсших существенный вклад в развитие кантатно-ораториальных жанров. В диссертации использованы методы культурно-исторического, музыкально-теоретического, филологического и сравнительного анализа.

Культурно-исторический метод применялся в выявлении основных черт европейской традиции кантатно-ораториальных жанров и их связей с творчеством Ф. Листа. Этот метод базировался на трудах отечественных и зарубежных исследователей Г. Аберта, М. С. Друскина, Т. Н. Дубравской, А. Дюрра, Г. Е. Калошиной, В. Дж. Конен, А. Г. Коробовой, Т. Н. Ливановой, Я. А. Мильштейна, Е. В. Назайкинского, Л. Г. Раппопорт, Б. Сабольчи, О. В. Фадеевой, В. Н. Холоповой, А. Швейцера, А. Шеринга и других.

Музыкально-теоретический метод использовался при анализе особенностей и принципов развития тематизма кантат и ораторий Ф. Листа, их гармонического языка, фактуры, а также выявлении композиционных особенностей сочинений. Это потребовало обращения к трудам М. Г. Арановского, Б. В. Асафьева, И. А. Барсовой, В. П. Бобровского, Л. А. Мазеля, В. В. Протопопова, С. С. Скребкова, О. Б. Сосновцевой, В. А. Цуккермана (вопросы тематизма и принципов его развития); Б. В. Асафьева, М. К. Михайлова, Е. В. Назайкинского, А. Н. Сохора, А. Г. Шнитке (проблемы стиля); А. В. Денисова, Ю. Кристевой, И. С. Стогний (феномен интретекстуальности) и многих других.

Степень научной разработанности темы. Несмотря на то, что проблемы истории и теории кантатно-ораториальных жанров довольно широко разработаны в музыковедении, ораториальные сочинения XIX века

освещены недостаточно. Интертекстуальный подход к изучению музыкальных сочинений сравнительно недавно стал привлекать внимание исследователей и в основном был связан с искусством постмодернизма. Однако такой подход применим и в отношении музыки более ранних периодов, в частности, в исследовании жанрово-драматургических особенностей духовных кантат и ораторий Ф. Листа. В искусствоведческих, литературоведческих, культурологических и музыковедческих трудах различной проблемной направленности содержится ряд идей и положений, концептуально значимых для данной диссертации.

В настоящей работе представление о религиозно-философских взглядах Листа в контексте романтической литературы и философии формировалось на материале трудов А. Б. Ботниковой, В.-Г. Вакенродера, Р. М. Габитовой, О. П. Горбуновой, В. М. Жирмунского, К. В. Зенкина, Л. А. Калининкова, А. Ламартина, Ф. Ламенне, О. Е. Левашёвой, Ф. Листа, Я. А. Мильштейна, Ф. Новалиса, О. С. Скребковой, Э. Фаге, Ф. Шеллинга.

Рассмотрение деятельности рыцарских и нищенствующих орденов, францисканства, а также изучение литературного наследия Франциска Ассизского потребовало обращения к работам С. С. Аверинцева, А. Джемелли, Л. П. Карсавина, Дж. Омэнна, М. С. Самариной, Г. Честертон, А. Яковелли.

Спектр вопросов, связанных с особенностями композиционной организации словесного текста, типом повествования, характером пространственно-временного континуума, объёмом содержания, художественными приёмами и принципами организации речевых средств отражён в трудах М. М. Бахтина, А. С. Джанумова, Ю. М. Лотмана, М. Я. Полякова, Х. Р. Яусса.

Изучение эволюции кантатно-ораториального жанра происходило на основе исследований Л. Ю. Аристарховой, М. М. Браиловского, М. С. Друскина, Г. Е. Калошиной, В. Дж. Конен, Т. Н. Ливановой, Л. Г. Раппопорт, О. С. Фадеевой.

Представление о различных проявлениях стиля в музыкальном искусстве основывалось на материалах работ Б. В. Асафьева, В. В. Виноградова, Т. Н. Ливановой, В. В. Медушевского, М. Михайлова, Е. В. Назайкинского, А. Н. Сохора.

Изучение содержания современной теории музыкального жанра опиралось на работы Л. Н. Березовчук, В. Дж. Конен, А. Г. Коробовой, Е. В. Назайкинского, А. С. Соколова, А. Н. Сохора.

Проблемы интертекстуальности в литературоведении поднимали в своих работах Р. Барт, М. М. Бахтин, Ю. Кристева, Ю. М. Лотман, У. Эко, в музыкознании – М. Г. Арановский, А. В. Денисов, Л. Дьячкова, И. Сизоненко, И. С. Стогний.

Научная новизна исследования заключается в том, что в нём впервые:

- выявлена связь между религиозно-философскими взглядами композитора и особенностями интерпретации христианской тематики и образности в кантатах и ораториях;
- исследованы функции словесного текста кантат и ораторий Ф. Листа и их обусловленность жанровым составом сочинений;
- определены главные черты европейской жанровой традиции, ставшие основой кантатно-ораториального творчества Ф. Листа;
- выявлены особенности тематизма кантат и ораторий, обусловившие возникновение интертекстуальных взаимодействий;
- рассмотрены факторы, лежащие в основе интертекстуальных взаимодействий и проанализированы различные формы их проявления;
- исследованы принципы развития тематизма и возникающие при этом деривационные процессы;
- выявлены композиционные особенности кантат и ораторий Листа.

На защиту выносятся следующие положения:

– трактовка образов главных персонажей ораторий Листа – носителей и выразителей философии автора – обусловлена мировоззренческими установками автора, сложившимися под непосредственным воздействием эстетики эпохи романтизма;

– словесный текст, как сложная система, имеющая многослойную и многоуровневую организацию, выполняет в ораториях Листа, помимо традиционных, функции, выходящие за рамки общепринятого сюжетного либретто, в чём проявилось новаторство художественных концепций и драматургии рассматриваемых сочинений;

– жанровый синтез проявляет себя в разных плоскостях художественной структуры ораторий Листа: как на уровне всего сочинения, особенностей драматургии, так и на уровне многообразия жанровых истоков тематизма;

– одной из важных особенностей тематизма кантат и ораторий Листа является широкое обращение к заимствованному тексту, возникающие при этом интертекстуальные взаимодействия обусловлены как контекстуально, так и стилевыми особенностями творчества композитора;

– приёмы развития тематизма в духовных кантатах и ораториях Листа представляют собой процессы возникновения новых структур из уже существующих;

– среди различных приёмов работы Листа с заимствованным материалом особая роль принадлежит органическому «сращиванию» авторского языка с каким-либо иным;

– интертекстуальность в кантатно-ораториальных сочинениях Листа проявилась не только на уровне тематизма и принципов работы с ним, но и на уровне целостной композиции, во взаимодействии разнообразных формообразующих принципов.

Теоретическая значимость исследования определена тем, что оно существенно дополняет накопленное знание о кантатно-ораториальных жанрах в творчестве Ф. Листа. На материале рассмотренных сочинений получила дальнейшее развитие история и теория музыкальных жанров.

Практическая значимость исследования обусловлена тем, что представленные материалы могут войти составной частью в учебные курсы истории музыки, анализа музыкальных произведений, полифонии музыкальных училищ и вузов.

Апробация. Диссертация подготовлена на кафедре истории музыки ФГБОУ ВО «Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова», обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры от «4» октября 2017 г. Основные результаты исследования опубликованы в рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка литературы (183 наименования на русском и иностранных языках).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во **Введении** формулируется тема исследования, её актуальность и новизна. Раскрываются предмет и объект исследования, определяются его задачи, методология, теоретическая и практическая значимость.

Первая глава – «Особенности либретто ораторий и кантат Ференца Листа» – посвящена изучению многоуровневой организации сло-

весного текста кантат и ораторий Листа сквозь призму религиозно-философских взглядов композитора. Особое внимание уделяется трактовке главных персонажей – носителей и выразителей мировоззренческих установок автора, сложившихся под влиянием ключевых идей романтической философии.

В разделе 1.1. – «Религиозно-философские взгляды Листа» – рассматривается взаимодействие традиционно христианских и ярко романтических образов в творчестве художника. В диссертации подчеркивается, что единая система эстетических взглядов и мировоззренческих установок композитора, вопреки распространенному мнению о глубокой внутренней противоречивости, доходившей до полярной двойственности¹, не претерпевала «резких переломов и метаморфоз», а напротив, отличалась удивительной цельностью и органичностью, что становится очевидным при детальном изучении его биографии, а также творческого наследия – музыкального и литературного. С ранних лет ключевую роль в формировании личности Ф. Листа играла его семья, все члены которой исповедовали католическую веру. Благодаря своим родителям в юности композитор регулярно бывал в церкви, проводил много времени в молитве, занимался изучением духовной литературы.

В поздний период творчества, напрямую связанный с римской католической церковью, Ф. Лист более последовательно и целенаправленно разрабатывал христианскую тематику и образность. При этом немалое место она занимала и в его предшествующем творчестве в самых разных жанрах: от наиболее близких религиозной музыке – хоровых (мессы, оратории, псалмы) – до фортепианных и симфонических. Первое духовное произведение – «Tantum Ergo» – было создано автором ещё в одиннадцатилетнем возрасте. Начиная с 1840-х гг., в творчестве композитора постоянно наблюдалось обращение к жанрам и темам духовной музыки, всего же автором было создано свыше 60 сочинений такого рода.

В диссертации отмечается, что и в ранний, и в поздний периоды творчества в работах Листа сочетаются и сложно взаимодействуют как традиционно христианские, так и ярко романтические образы. Показательны в этом отношении оратории композитора – «Легенда о святой Елизавете» и «Христос», а также кантаты – «Легенда о святой Цецилии» и «Гимн Солнцу святого Франциска Ассизского», относящиеся к числу

¹ Скребкова, О. Л. Эстетические взгляды Ф. Листа // Вопросы музыковедения: сб. тр. – ГМПИ им. Гнесиных. – М., 1972. – С. 28.

произведений позднего периода. В них христианские традиции получили современное романтическое претворение на уровне тематики, трактовки образов, средств выражения, жанров.

В раннем возрасте миропонимание и мироощущение Листа складывалось под воздействием литературы. Национальная специфика французского романтизма во многом отразилась в жанре личного романа, ставшего феноменальным явлением литературы первой половины XIX века. Через личный роман прослеживались особенности формирования новой художественной эстетики, нового отношения к литературе, воссоздающей судьбу и личность пишущего, становление в слове подлинного «я» автора. По словам самого композитора, во время пребывания во Франции (20-е гг.) он устремил свой «жадный, любопытный взор на тех поэтов, которые увлекали своими метафорами, на тех великих художников, которые трогали своими образами, своими порывами»².

Формирование эстетических взглядов и мировоззренческих установок Ф. Листа происходило не только под влиянием литературы. Важную роль в этом процессе сыграло знакомство композитора с философскими трудами, а также вступление в третий орден францисканцев (1865 г.), который к тому времени получил широкое распространение и имел важное общественное влияние. В диссертации дана его краткая характеристика, рассмотрены характерные черты мировоззрения, содержание и значение для братства «Гимна творений» Франциска Ассизского.

Отметим ключевые идеи романтической философии, повлиявшие на мировоззрение Ф. Листа:

- вера и любовь – основа христианства;
- художественное совершенство – главный критерий духовности;
- опора на символ, как на образ, наполненный глубинным смыслом;
- искусство и религия – носители морали;
- задача искусства – воспроизведение божественного абсолюта в материальных и чувственных формах;
- художественная деятельность является проповедничеством;
- Бог – сущностная сила, объединяющая универсум, и открывающая себя человеку через природу;
- женщина, обладая даром таинства, создана для красоты и любви, она может быть разгадана, но не познана.

² Liszt F., Gesammelte Schriften, Bd. II, Leipzig, 1881. – S. 161 – 162.

Подобное видение мира и понимание роли искусства воплотилось в художественных образах, в трактовке главных персонажей – носителей и выразителей философии автора.

Раздел 1.2. – «Трактовка христианских образов в свете религиозно-философских воззрений композитора» – посвящён исследованию образов главных персонажей кантат и ораторий Листа.

В духовных ораториях и кантатах вокруг Иисуса Христа Лист объединил образы Его учеников и последователей – святых Франциска, Елизаветы, Цецилии. Несмотря на то, что они являлись представителями разных стран и разных эпох, жизненный путь каждого из них, основанный на добродетели, оставил глубокий след в сознании композитора.

Образ святой Елизаветы стал для автора не только романтическим идеалом добра и красоты, но и символом далёкой Родины. Следуя романтической эстетике, композитор усугубил и подчеркнул конфликт главной героини с действительностью, её одиночество и непонимание со стороны окружающих, вынуждающее скрывать помощь бедным и обездоленным. Благотворительность Елизаветы, её беззаветное служение и любовь к людям помогали обрести им веру. Эта мысль неоднократно формулировалась Листом и в его литературных работах. Так, рассуждая о статуе Данте и Беатриче, композитор писал: «Не её (Беатриче) дело доказывать ему (Данте) существование божества; она должна заставлять его силой своей любви это божество чувствовать и увлекать его за собой к небесному»³.

Особенности либретто оратории «Христос», составленного Листом из библейских источников, молитв, гимнов, позволяют судить об определённых сторонах мировоззрения композитора. В общем эпиграфе к сочинению: «Но истинной любовью все возвращали в того, который есть глава: "Христос"» подчеркивается мысль о том, что любовь – это сила, способная восстановить утраченную гармонию мира. «Созидание Церкви» предваряют следующие строки: «И я говорю тебе: ты – Петр и на сем камне я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». В иносказательной речи общество верующих представлено в виде здания, построенного на крепком фундаменте, которым служит вера в Иисуса Христа. Включение в ораторию двух гимнов *Stabat Mater*, свидетельствует об особом внимании композитора к образу Девы Марии. Рождение и смерть Иисуса Христа показаны сквозь призму чувств Его Матери, благодаря чему усиливается эмоциональный тонус повествования. Известно, что

³ Ф. Лист Избранные статьи. Государственное музыкальное издательство. М., 1959. – С. 98

сам композитор ко времени создания оратории пережил смерть двух своих детей – сына Даниеля и старшей дочери Бландины.

Одной из характерных черт романтической философии было повышенное внимание к индивидууму. И в христианстве, и в романтизме акцент на личности делался за счёт развития идеи любви и творения как активного проявления любви. Наиболее последовательно эта мысль выражена в кантате «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского», в основу которой лёг важнейший по значению текст «Гимна творений». Являясь программным произведением, выражающим мировоззрение святого, он представляет собой молитву, в которой воздается хвала основным стихиям мироздания и благодарность их Создателю. Солнце и огонь, согласно свидетельству биографов, пользовались наибольшим почтением Франциска, который призывал петь хвалу Богу на восходе. В раннехристианской литературе было распространено уподобление Христа солнцу, благодаря чему образ Христа-Солнца настолько укоренился в сознании святого, что именно в таком образе Он явился Франциску в видении на горе Ла Верна⁴. Природные стихии в «Гимне», являясь творениями Господа, лишены отрицательных черт.

Другим важным для понимания религиозно-философских взглядов Листа стал образ святой Цецилии. Созданию кантаты предшествовало знакомство композитора с картиной Рафаэля, впечатление от которой он выразил в следующих строках: «эта картина предстаёт перед моим духовным взором в двух планах: как волшебное прекрасное выражение всего благороднейшего и идеальнейшего, чем обладает человеческая форма, как чудо грации, чистоты и гармонии и одновременно – притом без малейшего усилия воображения – как совершенный символ искусства, неразрывно связанный с нашей жизнью»⁵. Идея веры главной героини, её любовь к Богу, доходящая до самопожертвования – центральная в произведении Листа. Важно отметить, что проповедническая деятельность Цецилии была связана с восхвалением Создателя в песнях.

Таким образом, религиозно-философские взгляды Ф. Листа оказали существенное влияние на выбор тем и сюжетов его кантат и ораторий. В интерпретации христианской тематики художником-романтиком на первый план выдвинуты личности Иисуса Христа, св. Елизаветы, св. Цецилии, что отразилось на характере конфликта в сочинениях и их драматур-

⁴ Самарина М. Франциск Ассизский и его наследие: от истоков к современности. СПб.: СПбГУ, 2008. – С. 85.

⁵ Ф. Лист Избранные статьи. Государственное музыкальное издательство. М., 1959. – С. 145.

гии. В образах главных героев композитор воплотил идеалы добра и духовного совершенства, поэтому во всех случаях конфликт носит внеличный, символический характер. В «Легенде о святой Елизавете» в сцене изгнания Елизаветы из замка столкновение её со свекровью влияет лишь на внешние обстоятельства жизни святой. Поскольку образы святых в легендах статичны, они с самого рождения изображаются такими, какими будут всю жизнь. По словам французского исследователя М. Арля, «эта кажущаяся духовная неподвижность является в действительности постоянным прогрессом, каждый момент „совершенства“ уступает место моменту „большого совершенства“ в безостановочном вечном движении»⁶. На протяжении всего своего жизненного пути Елизавета помогала нищим и обездоленным. Но если сначала она делала это, живя в замке, то в конце жизни поселилась в бедной хижине.

Особенность интерпретации христианской тематики художником-романтиком проявилась в том, что на первый план Лист выдвинул личности Иисуса Христа, св. Елизаветы, св. Цецилии, которые, обладая человеческими качествами, лишены внутреннего конфликта, поскольку являются образами-символами.

Раздел 1.3. – «Функции словесного текста в формировании художественных концепций духовных кантат и ораторий Листа» – посвящен выявлению различных форм присутствия словесного текста в духовных кантатах и ораториях композитора.

Повышенный интерес Ф. Листа к литературе и философии, с одной стороны, стал отправной точкой для создания композитором собственных литературных произведений, а с другой – проявился в особом внимании к слову в его музыкальных сочинениях. Несмотря на то, что в силу исторических традиций жанр оратории не предполагал новаторских решений в отношении литературного текста, композитор переосмыслил его роль в системе художественного произведения и наделил новыми, ранее не свойственными ему функциями. Специфика либретто обусловила жанровый синтез, наиболее органичный для каждого из сочинений.

В оратории «Христос» Лист создал принципиально новый вид ораториального либретто, в котором нет последовательно развивающейся сю-

⁶ Harl, M. Les modèles d'un temps idéal dans quelques récits de vie pères cappadociens // Le temps chrétien de la fin de l'antiquité au moyen âge IIIe — XIIIe siècles. Paris, 1984. P. 223-224.

жетной линии, сцен, персонажей. Он представлен в следующих видах написанного, но не всегда звучащего слова⁷:

- 1) название произведения и его частей;
- 2) эпитафии и комментарии, написанные на латыни;
- 3) тексты канонических молитв и песнопений.

Названия раскрывают программный смысл сочинения и его частей, основные идеи и направленность музыкального содержания. Эпитафии, в зависимости от своего местоположения, либо выражают основное эмоциональное состояние, либо вносят уточнения в детали развития сюжета. Тексты канонических молитв и гимнов напоминают об определенных религиозных действиях, посвященных событиям из жизни Иисуса Христа. Несмотря на то, что форма и способ подачи словесного текста в оратории «Христос» отличаются от традиционного либретто, функции его не меняются.

Обращение Листа к «легенде» в названии кантаты и оратории формирует у слушателя «горизонт ожидания»⁸, определяемый жанровым каноном. Так, в оратории нашли отражение следующие характерные черты христианской легенды:

- наличие типизированного, статичного образа;
- наличие чудесных сюжетов и мотивов;
- праздничное мироощущение;
- использование достоверных хронотопов.

В то же время в сочинении главенствует личностно-субъективный фактор, через который Лист раскрывает содержание оратории. Поэтому текстовая драматургия построена на взаимодействии эпического и лирического начал.

Той же функцией раскрытия событий наделен поэтический текст кантаты «Легенда о святой Цецилии», но он представляет собой образец иной структуры повествования, более обобщенного, поскольку ведется от третьего лица без выражения точки зрения персонажа.

«Песнь брату Солнцу» (или «Гимн творений») Франциска Ассизского, лежащая в основе одноименного гимна Листа, относится к жанру лауды, поскольку полностью соответствует его стилистике, ритмике, и богослужебной функции. Древнейшие лауды представляли собой хвалебную

⁷ См. об этом: Фадеева О. С. Оратория Ф. Листа «Христос» как обобщение основных особенностей стиля композитора // Музыкальная культура: век XIX – век XX. – М.: Тривант, 1998. – С.55.

⁸ Яусс Х.Р. История литературы как провокация литературоведения // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 34-84.

часть богослужения, а затем это название перешло на все церковные гимны. Анализ содержания «Гимна творений» позволяет сделать вывод о том, что ключевой функцией словесного текста в сочинении была эстетическая, поскольку через него автор стремился передать «определенную модель мира, некое сообщение на языке искусства, систему художественных кодов»⁹.

Итак, на литературно-поэтическом уровне ораторий и кантат словесный текст помимо традиционных функций либретто, выполняет функции конкретизации содержания в качестве компонента программной музыки. Композитор использовал все виды программности, в связи с чем изменились и функции словесного текста. Наиболее новаторской в этом смысле стала оратория «Христос», содержащая эпиграфы и комментарии к инструментальным частям сочинения.

Во второй главе – «**Жанровая специфика кантат и ораторий Листа**» – рассмотрены особенности жанровых взаимодействий в сочинениях композитора, обусловленные как обобщением многовекового опыта предшествующего развития кантатно-ораториальных сочинений, так и проявлением наиболее существенных тенденций романтического искусства.

В центре внимания *раздела 2.1. – «Европейская доромантическая жанровая традиция как основа кантатно-ораториального творчества Листа»* – находится выявление основных черт жанрового архетипа кантат и ораторий, сложившихся в сочинениях композиторов указанного периода и их преломление в творчестве Листа.

Для музыкального искусство XVI века был характерен симбиозом церковного и светского начал, ставшего в эпоху романтизма одной из отличительных черт кантатно-ораториальных жанров. Связь с жанром лауды обусловила структурные (строфическая песня) и фактурные (диалогичность) особенности. Жанр лауды представляет особый интерес не только в связи с фактом обращения к нему Ф. Листа в кантате «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского» в качестве литературной основы. Помимо того, что поэтический текст «Гимна творениям» относится к жанру лауды, она стала одной из музыкальных жанровых составляющих кантаты композитора. Среди особенностей, унаследованных сочинением Листа от своей «предшественницы», в первую очередь, необходимо назвать строфическую форму изложения, а также характерные для лауды

⁹ Лотман Ю.М. Структура художественного текста. М.: Просвещение, 1970. – С. 67.

фактурные особенности – диалогичную форму изложения, возникшую в результате драматизации либретто и приемы контрапунктического развития. В рассматриваемых нами сочинениях Ф. Листа черты диалогичности присутствуют в кантате «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского» в виде чередования хоровых и сольных эпизодов, а контрапунктическое развитие широко применяется композитором в обеих ораториях.

Влияние мадригала определило принцип сквозного развития, наличие фугированных структур в начальных разделах. Подобное строение было характерно для обеих кантат Ф. Листа, где в куплетную форму, отвечающую строфической структуре стиха, композитор привнес элементы сквозного развития.

В XVII веке отличительной особенностью кантатно-ораториальных сочинений была жанровая многосоставность. Сближение с жанром оперы проявилось в широком использовании виртуозных сольных разделов, а также расширении функций хора (комментарии к событиям и повествование о них). Сходные процессы наблюдались и в XIX веке в творчестве композиторов-романтиков. В частности, либретто «Легенды о святой Елизавете» Листа по своей драматургии приближено к оперному, а отдельные сольные и ансамблевые номера по эмоциональной силе воздействия – к музыкальной драме.

Благодаря полижанровости, характерной для сочинений эпохи барокко, в них обнаруживаются черты композиционных структур различных жанров. Эти качества присущи и кантатно-ораториальным произведениям Ф. Листа, не всегда поддающимся однозначному жанровому определению. Причина кроется не столько в программных названиях, указывающих на литературный прототип, не имеющий аналогов в музыкальном искусстве, сколько в сложном синтезе музыкальных жанров, размывающем границы между ними.

XVII век – время возникновения кантаты, получившей широкое распространение в эпоху барокко. Ранние итальянские кантаты представляли собой вокальные сочинения, отличавшиеся от широко распространенных в то время арий сквозным музыкальным развитием от строфы к строфе. Такой тип развития в дальнейшем стал основополагающим в кантатных сочинениях Ф. Листа, особенно в «Легенде о святой Цецилии», что обусловлено содержанием ее поэтического текста, отмеченного большей фабульной напряженностью по сравнению с «Гимном Солнцу святого Франциска Ассизского».

Следующий этап в развитии жанра был связан с противопоставлением речитативных и ариозных эпизодов. В творчестве композиторов неаполитанской оперной школы под воздействием оперы и инструментальной музыки кантата обрела четырехчастную форму «речитатив – ария – речитатив – ария» с обязательным контрастом между частями. Мелодический стиль обеих кантат Ф. Листа сочетает в себе речитативные и ариозные черты, при этом автор их не противопоставлял, а синтезировал. Речитативность выражается в подчинении синтаксическому членению текста, обилию речевых интонаций, плавно переходящих в эмоционально окрашенные выразительные мелодические линии, характерные для ариозо.

Иной тип кантаты получил распространение в Германии. В связи с тем, что в культурно-музыкальной традиции этой страны было широко развито хоровое пение, там сложилась кантата духовного содержания, изначально идентичная духовному концерту. Важная роль в развитии жанра принадлежала Э. Ноймайстеру, который занимался составлением сборников текстов кантат. Характерно, что современники композитора воспринимали эти сочинения как своего рода «проповедь в музыке»¹⁰. Такой же «проповедью» стал в творчестве Ф. Листа «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского». Музыкальная форма духовных концертов в силу обусловленности логикой текста, как указывает В. А. Жданов, основана на преобладании процессуальности. Композиция кантаты Ф. Листа «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского» также определяется структурой словесного текста. Являясь членом францисканского ордена и уделяя этому тексту повышенное внимание, Лист стремился максимально отчетливо донести его содержание до слушателя.

В Германии в эпоху барокко оратория складывалась под воздействием традиций пассионов, имеющих многовековую историю. Несмотря на то, что жанр пассионов к XVIII веку полностью исчерпал себя, его опосредованное воздействие, во многом благодаря И. С. Баху, сказалось на ораториальном творчестве многих композиторов более позднего времени. В эпоху средневековья был широко распространен псалмодический тип пассионов, в котором на фоне мерной псалмодии повествователя (Евангелиста) акцентировалась прямая речь Иисуса, Пилата, учеников, священнослужителей. При этом каждый из них наделялся определенной группой интонаций, что позволяло в отсутствии сценического действия придать

¹⁰ Жданов В. А. Духовный концерт в творчестве северонемецких композиторов XVII века. Автореф. дисс<...> канд. иск. Москва, 2015.

персонажам большую зримость. В оратории Ф. Листа «Христос» декламационные сферы в партиях солистов также дифференцированы. Поскольку кроме Иисуса Христа в сочинении нет ни одного действующего лица, композитор поручает исполнение Заповедей Блаженства баритону-солю. В смысловом отношении его роль напоминает роль Евангелиста, а поступенное движение в рамках небольшого диапазона сближает ее с партией Иисуса Христа. Но в отличие от равномерного ритмического движения в партии Иисуса, ритм в партии баритона более прихотлив, что придает речи большую эмоциональность.

Для мотетного типа пассионов была характерна четырехголосная (иногда более) полифоническая фактура, сольные реплики передавались с помощью двух - или трехголосия. В них совмещались отрывки из четырех евангелий, и либретто состояло из трех обособленных разделов, посвященных предательству, суду и распятию (по этому же принципу строились пассионы И. С. Баха). Некоторые черты мотетных пассионов проявились и в оратории Ф. Листа «Христос» как на уровне организации словесного текста, так и на композиционном уровне. Для создания либретто композитор обратился к текстам различных евангелий, и, расширяя семантическое поле произведения, включил в него молитвы и гимны. С композиционной точки зрения оратория также состоит из трех обособленных разделов, которые, в отличие от пассионов, посвящены не только трагическим страницам жизни Иисуса Христа. Заключительная часть названа автором «Страсти и Воскресение», чем подчеркнута оптимистическая концепция сочинения.

В «Страстях» Баха сформировалось два драматургических уровней:

I. Внешний план. План действия, рассказа о событиях страстной истории в их временной последовательности.

II. Внутренний план. Вневременной план События, взятого в его обобщенном абсолютном и бесконечном значении.

В ораториях Ф. Листа присутствуют оба уровня. Внешний план реализуется благодаря последовательному изложению основных событий жизни Иисуса Христа и святой Елизаветы: от Рождения до смерти и Воскресения в оратории «Христос» и от детских лет до смерти – в «Легенде о святой Елизавете». Вневременной план связан с искупительной жертвой, которую приносят Иисус Христос и Елизавета за грехи человечества.

Традиции Генделя в ораториальном жанре во многом сложились под влиянием оперы. Это проявилось в делении ораторий на акты, отходе от

исполнения в рамках церковного обряда, объединении традиций духовной и светской музыки (отсутствии хорала, периодическом введении партии евангелиста, усилении роли оркестра, подчас наделенного звукоизобразительной функцией). Традиции Генделя были унаследованы Листом, чьи оратории также не исполнялись в рамках церковного обряда, в них широко использованы звукоизобразительные возможности оркестра, особенно в программных инструментальных эпизодах, в этом отношении наиболее близка оперному жанру «Легенда о святой Елизавете», состоящая из 6 картин-сцен, построенных по законам оперной драматургии.

Важным для дальнейшего развития оратории стало то, что в творчестве композиторов барочной эпохи сформировался трехуровневый тип драматургии, послуживший основой для ораториальных сочинений композиторов-романтиков: эпико-повествовательный, психологический и философско-медитативный, сохранившийся от традиций молитвенных собраний.

Несмотря на то, что в музыкальном наследии композиторов венской классической школы ораториальные сочинения занимали скромное место, ведущая роль симфонизма как творческого метода стала отправной точкой для новаторских опытов композиторов-романтиков. Бетховен, впервые применивший принцип монотематизма, предвосхитил композиционные приемы, характерные в том числе и для вокально-хоровой музыки.

В разделе 2.2. – «Кантаты и оратории Листа в свете романтической трактовки жанров» – выявлены наиболее типичные черты кантатно-ораториальных сочинений в творчестве композиторов XIX века, ставшие основой кантатно-ораториального творчества Листа.

Художники эпохи романтизма предложили свое прочтение жанра, основные черты которого проявились в преобладании библейских сюжетов, наличии нескольких драматургических уровней, снижении монументальности и переносе акцента с героического на лирико-психологический тип содержания, и, как следствие, – жанровой многосоставности сочинений.

Жанр кантаты в творчестве композиторов-романтиков обогатился новым содержанием. Это происходило под воздействием полифонии строгого письма, хорального многоголосия, сольных и ансамблевых форм светской музыки. К специфическим особенностям кантаты эпохи романтизма относятся:

- сквозной тип развития, основанный на приемах, характерных для романтического программного симфонизма;
- театральность, повлекшая за собой более яркие музыкальные характеристики действующих лиц;
- подвижность состава исполнителей, подчиненного авторскому замыслу сочинения.

Таким образом, кантатно-ораториальные жанры, несмотря на свою принадлежность к «каноническим» видам искусства, в творчестве композиторов-романтиков получили индивидуальное прочтение.

В разделе 2.3. – «Жанровый синтез в кантатах и ораториях Листа» – выявлены особенности жанровых взаимодействий в исследуемых сочинениях.

Жанровый синтез проявился на всех уровнях сочинения, в особенностях драматургии целого и его отдельных частей, а также в многообразии истоков тематизма. Принципы ораториальности, как жанровой первоосновы, в той или иной мере выражены в обеих ораториях. К ним относятся:

- эпический тип драматургии;
- содержание, воплощающее темы общественного значения;
- монументальность форм;
- ведущая роль масс, как участника действия, и отсюда, хора, как компонента целого.

Содержание заключительной части оратории «Христос» – «Страсти и Воскресение» сближает ее с жанром пассионов.

В драматургии ораторий Лист применяет законы литургической драмы и мистерии. Они проявляются, прежде всего, в использовании библейских и житийных сюжетов в либретто, в многоуровневости драматургии сочинений. Каждому из драматургических уровней, среди которых религиозно-символический, действенный и эмоционально-психологический, соответствует свой интонационно-тематический пласт.

В обеих ораториях ярко выражены черты программной симфонии за счет широкого применения композитором метода монотематизма. В «Легенде о святой Елизавете» начальная григорианская тема лежит в основе всего сочинения, преобразуясь из отстраненно-задумчивого напева в яркий солнечный гимн. Тема вступления оратории «Христос», трансформируясь, звучит в важнейших разделах сочинения – «Заповедях блаженства» и заключительном номере – «Воскресение».

Несмотря на обращение к григорианским мотивам, культовым песнопениям и гимнам, Лист выходит далеко за пределы общепринятых в католической музыке норм. Я Мильштейн, анализируя Реквием композитора, писал: «Если нас поражает та свобода, с которой Лист обращается с основными элементами церковной хоровой музыки, то не в меньшей степени заслуживает внимания смелое привнесение им в эту сферу музыки элементов романтического симфонизма»¹¹.

В «Легенде о св. Елизавете» жанровый синтез нашел отражение во взаимодействии принципов оперного и инструментального обобщения, на что указывала в своем исследовании О. С. Фадеева¹², наряду с методами монотематического развития, композитор широко применяет лейтмотивную технику.

«Святую Цецилию» и «Гимн солнцу святого Франциска Ассизского» объединяет духовная тематика, но генетические истоки этих сочинений различны и представляют собой две национальные разновидности жанра. Одна из них связана с итальянской традицией и опорой на оперные арии, а другая – с немецким духовным концертом.

Итак, жанровые взаимодействия в кантатно-ораториальных сочинениях Листа основаны на новаторском прочтении традиционных жанров, что в полной мере отвечает художественным концепциям произведений. Полижанровость кантат и ораторий сложна и многообразна, поскольку складывается из жанров, уже являющихся по своей сути синтетическими, благодаря чему в рассматриваемых сочинениях сочетаются принципы инструментального и оперного обобщения.

Третья глава – «Жанровая стилистика кантат и ораторий Листа» – посвящена исследованию особенностей тематизма кантат и ораторий композитора, принципов его развития, способов работы автора с заимствованным материалом и происходящих при этом деривационных процессах. Автор акцентирует внимание на интертекстуальных процессах, охватывающих различные компоненты сочинений композитора, а также на взаимодействии разнообразных формообразующих принципов.

В разделе 3.1. – «Тематизм – его особенности и роль в драматургическом становлении образов» – исследуются процессы, происходящие на интонационно-тематическом уровне художественной организации кантат

¹¹ Мильштейн А. Я. Лист. Государственное музыкальное издательство. М., 1971. Т. 1. – С. 552

¹² Фадеева О. С. Оратория в XIX веке в Германии. Дисс... канд. иск. Москва, 1999

и ораторий Листа, характеризующиеся широким обращением к заимствованному материалу.

На уровне тематизма кантатно-ораториальных сочинений Листа обнаруживается действие двух противоположных тенденций: активного применения заимствованного музыкального материала и стремления к максимальной свободе авторского выражения, творческой индивидуальности. Используя в основе лейттем и лейтмотивов заимствованные интонационные комплексы, композитор выстраивает более крупные формы. Такого рода заимствования обогащают каждое из сочинений многочисленными закодированными смыслами, раскрытие которых потребовало обращения к феномену интертекстуальности.

В кантатно-ораториальных сочинениях композитора интертекстуальные взаимодействия возникают под воздействием двух факторов – стилевых и контекстуальных (классификация А. Денисова¹³). Стилиевые факторы связаны с особенностями творческого мышления Листа, его отношением к проблеме «своё – чужое», что является проявлением диалогичности. Склонность к заимствованиям и включениям элементов «чужой» художественной мысли в контекст своих произведений – одна из стилиевых черт листовских кантат и ораторий. Контекстуальные факторы продиктованы художественными особенностями сочинений, поскольку предпосылки обращения к заимствованному материалу возникают исходя из определённого содержания. Механизм действия контекстуальных факторов связан с формированием аналогий между создаваемым и уже существующим текстами. В кантатах и ораториях Листа на уровне тематизма наиболее часто встречаются стилиевые аллюзии и реминисценции.

Стилиевые аллюзии возникают в случае, когда композитор пытается воссоздать атмосферу другой эпохи или подчеркнуть венгерский национальный колорит. Они образуют несколько групп: григорианский хорал и связанные с ним фигуры, народные темы, риторические обороты эпохи барокко, и темы, репрезентирующие стиль вербункош.

Национальный колорит «Легенды о святой Елизавете» подчёркнут как с помощью венгерского фольклора, так и благодаря использованию стилиевых особенностей венгерской музыки. К ним относятся: смена тонального центра, частые сопоставления мажора и минора, смены ладовой

¹³ Денисов А. Интертекстуальность в музыке: исследовательский очерк. СПб.: Изд.-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2013. 47 с.

«окраски» одних и тех же звуков, использование так называемой «венгерской» гаммы с двумя увеличенными секундами.

Заимствованный текст, обладая многомерной структурой, никогда не воспроизводится композитором буквально. Поэтому в нем одновременно присутствуют стабильные компоненты, благодаря которым он становится легко узнаваемым, и мобильные, позволяющие подвергать его различным изменениям. Степень стабильности варьируется в зависимости от замысла автора и его творческого метода – от почти буквального воспроизведения всех особенностей первоисточника до сохранения мелодического рисунка при изменении тембра и фактуры.

Наряду с прямым обращением к тому или иному музыкальному тексту, отмечены случаи, когда автором лишь обозначен один из его компонентов, обладающих определенной семантической нагрузкой, например, ссылки на определенный жанр. В оратории «Христос» такого рода ссылки связаны с включением в состав произведения католических молитв и гимнов. Формы интертекстуальных взаимодействий на уровне мелодических элементов довольно разнообразны – от поочередного проведения тем, заимствованных из разных источников, до их одновременного звучания, образующего «контрапункт ссылок». Примером одновременного звучания заимствованных тем является начало 4-й строфы «Легенды о святой Цецилии», в оркестровой партии которой звучит мотив магнификата из «Легенды о святой Елизавете», а в вокальной – мотив григорианского антифона в праздник святой Цецилии. Благодаря одновременному проведению этих тематических образований, расширяется ассоциативный ряд музыкального текста кантаты. Тема антифона за счет ритмического дробления, пунктирного ритма и тональной неустойчивости приобретает зловещий оттенок, в то время как мотив магнификата символизирует неотвратимость судьбы.

Помимо заимствованных тем немалую роль в кантатно-ораториальных сочинениях играют авторские темы Листа, они чаще всего служат для передачи различных эмоциональных состояний. Сочинением, полностью основанным на листовских темах, является кантата «Солнечный гимн святого Франциска Ассизского».

В разделе 3.2. – «Принципы развития тематизма» – выявляются различные способы развития музыкальных образов, воплощенных в тематизме кантат и ораторий Листа, исследуется авторский «арсенал» средств выразительности.

Наиболее ярко особенности музыкального мышления композитора в кантатно-ораториальных сочинениях проявились при работе с заимствованным тематизмом, так как именно здесь, благодаря изначально заданной оппозиции «свое – чужое», рельефно проступают способы индивидуальной переработки «чужого» в «свое». Заимствованный материал (темы, мотивы) дает основание рассматривать кантаты и оратории Листа как интертекст, объединяющий различные смысловые и стилевые явления культуры. Интертекстуальность в них становится предпосылкой полистилистических взаимодействий, поскольку заимствованный текст композитор насыщает всеми признаками собственного стиля, в результате чего происходит своего рода стилевая модуляция. Условная оппозиция «свое-чужое» разрешается композитором посредством трансформации «чужого» в «свое», при этом преобразованный музыкальный текст становится фактом современной ему культуры.

Трансформация тематизма у Листа привела к тому, что одна и та же тема раскрывает различные качества образа. Разделяя композиционную и драматургическую функции темы, в работе большое внимание уделено последней. Как элемент драматургии тема мобильна и меняет свой смысл в соответствии с требованиями художественной идеи. При этом ее видоизменения чаще всего происходят на уровне «колористических» элементов – гармонии, лада, тональности, темпа, регистра и т. д. Среди приемов развития тематизма кантат и ораторий выделены вариантное, продолжающее, вариантно-продолжающее и разработочное (классификация В. П. Бобровского¹⁴). В тематическом развитии кантатно-ораториальных сочинений Листа возникает множество индивидуальных решений – при преобладании вариантности можно найти проявления каждого из перечисленных типов развития. Обозначенные приемы развития представляют собой деривационные процессы, суть которых сводится к созданию новых структур из уже существующих.

Для более четкой дифференциации дериватов по степени удаления от тождества необходимо различать их внешние и внутренние признаки (по аналогии со стабильными и мобильными компонентами интертекста). Первые заданы изначально и являются своего рода контекстом, в который помещена структура. К ним относятся тональность, метроритм, тип фактуры и т.д. Эти признаки влияют на внутренние, помещенные внутри са-

¹⁴ Бобровский В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. М.: Музыка, 1989. – С. 21.

мой структуры – звуковой состав, интервалику, ритмическую организацию, артикуляцию и другие.

В основе начального мотива григорианской темы, открывающей «Легенду о святой Елизавете», лежит нисходящая трихордовая попевка, которая содержится в каждом из ее последующих вариантов. Ее внешние признаки, такие как мажорная тональность, трехдольный метр, ритмическая организация в процессе развития постоянно меняются. Прослеживая судьбу этой интонации, нетрудно убедиться, что все важнейшие «события» в развитии григорианской темы основаны именно на ее модификациях, образующих своеобразную «сюжетную нить». Широко применяемые Листом в оратории полифонические приемы письма также расширяют возможности деривационных процессов.

Стилевые взаимодействия, образующиеся в процессе становления тем, являются проявлениями интертекстуальности. Органическое «сращивание» авторского языка с каким-либо иным осуществлялось под воздействием фактуры, гармонии, ладовых средств, приемов соединения ранее разрозненно представленных темообразований. Так, в «Легенде о святой Елизавете», тема вступления, выражающая основную идею сочинения, несмотря на свое григорианское происхождение, благодаря авторской работе, приобретает романтический колорит. Мажоро-минорные сопоставления, красочные тембровые решения, имитационность, лежащие в основе развития, придают ей широкий размах, большую весомость, в полной мере соответствующие «статусу» носительницы главной мысли оратории.

Таким образом, в процессе развития тематизма кантат и ораторий Листа происходит органическое «сращивание» нескольких стиливых и жанровых составляющих. Работа композитора с заимствованным тематизмом, несущим основную драматургическую нагрузку, заключалась в увеличении смысловой емкости музыкального текста за счет полистилистики и полижановости.

В разделе 3.3. – «Композиционные особенности кантат и ораторий» – проанализированы различные типы композиционных решений, обусловленные их художественным содержанием и выходящие далеко за рамки общепринятых структурных моделей.

Существенную роль в композиции кантатно-ораториальных сочинений играют драматургические принципы, основные из которых – самодвижение и контрастное противопоставление (термин В. П. Бобровско-

го¹⁵). Самодвижение представляет собой «принцип развития художественной идеи, заключающийся в раскрытии внутренних, заложенных в ней самой ресурсов, без сопоставления с элементами других художественных идей»¹⁶. Самодвижение – один из ведущих принципов музыкального мышления Ф. Листа, лежащий в основе его кантат и ораторий.

Наряду с самодвижением, важную роль играет контрастное противопоставление, основанное на столкновении, противопоставлении (сопоставлении) нескольких художественных идей. В рассматриваемых сочинениях композитора контрастное противопоставление, как драматургический принцип, наиболее ярко проявляется в «Легенде о святой Елизавете», что связано с более развитой сюжетной линией оратории и наличием в ней различных образных сфер.

Взаимодействие принципов сквозного развития, сонатности, цикличности, куплетной повторности, вариантности привело к возникновению различных смешанных форм, сочетающих в себе «композиционные отклонения» и «композиционные модуляции» (термин В. П. Бобровского¹⁷).

Главные формообразующие принципы «Легенды о святой Елизавете» и «Христа» связаны с воплощением эпической драматургии, являющейся неотъемлемой частью ораториального жанра. В рамках контрастно-составной формы она реализуется за счет принципов симметрии, основанных на повторяемости сюжетных ситуаций, жанрово-картинного сопоставления, и особого типа конфликта, складывающегося за счет контрастного сопоставления образов.

Наряду с перечисленными особенностями эпической драматургии, в ораториях можно обнаружить формообразующие принципы других жанров, в частности, симфонической поэмы, сложившиеся под воздействием монотематических приемов развития. К ним, прежде всего, относится использование свободных смешанных форм, возникающих в результате сочетания принципов формообразования нескольких видов структурной организации – циклической, вариационной, контрастно-составной. Во взаимодействии различных формообразующих принципов первичные свойства составляющих форм обладают различной устойчивостью, что препятствует возникновению стабильных черт в смешанной форме.

¹⁵ Бобровский В. П. Тематизм как фактор музыкального мышления. Очерки. М.: Музыка, 1989. – С. 29

¹⁶ Там же, с. 29

¹⁷ Бобровский В. П. О переменности функций музыкальной формы М.: Музыка, 1970. – 231 с.

В инструментальных и хоровых разделах ораторий Лист широко применяет полифонические формы. Фугированные построения, как правило, являются частью более крупных гомофонно-гармонических композиций.

Куплетная структура кантат определяется жанром, при этом принципы сквозного развития обусловлены полижанровостью, содержащейся в либретто. Так, сквозное развитие «Легенды о святой Цецилии» пронизывает куплетно-вариантную форму сочинения, приближая музыкальное развитие к сюжетно-смысловому. «Гимн Солнцу святого Франциска Ассизского» близок к рефренным формам, при этом форма стиха и музыки в нем образуют два взаимосвязанных и взаимодополняющих ряда.

Итак, важнейшей особенностью тематизма кантат и ораторий Листа стало широкое обращение к заимствованному тексту. Выявленные приёмы развития, представляют собой процессы возникновения новых структур из уже существующих, при этом особая роль принадлежит органическому «сращиванию» авторского языка с каким-либо иным. Происходящие при этом деривационные процессы, обусловлены особенностями тем, поскольку музыкальный текст создается «из самого себя». Эти процессы порождают своеобразные «сюжеты», имеющие свои фазы развития. Событиями в этих «сюжетах» являются отношения между дериватами. Интертекстуальность в кантатно-ораториальных сочинениях Листа проявилась не только на уровне тематизма и принципов работы с ним, но и на уровне целостной композиции, во взаимодействии разнообразных формообразующих принципов.

Заключение. В художественных образах кантатно-ораториальных сочинений композитора воплотились ключевые идеи романтической философии. Словесный текст оратории «Христос» помимо традиционных функций либретто, выполняет функции конкретизации содержания в качестве компонента программной музыки.

Важнейшей особенностью тематизма кантат и ораторий является широкое обращение к заимствованному тексту, отмеченное самим автором. Возникающие интертекстуальные взаимодействия обусловлены как контекстуально, так и стилевыми особенностями творчества композитора. Заимствованные интонационные комплексы выступают в качестве лейттем и лейтмотивов, выполняющих различные драматургические функции – от характеристики отдельных персонажей до выражения основной идеи сочинения. Работа с заимствованным тематизмом позволяет выделить в

нем стабильные и мобильные компоненты, взаимодействия между которыми обусловлены драматургически.

В кантатно-ораториальных сочинениях Лист задействовал все принципы развития тематизма, находящиеся в его арсенале. Происходящие при этом деривационные процессы, обусловлены спецификой тем, поскольку музыкальный текст создается «из самого себя». Особенностью композиционного решения кантат и ораторий является взаимодействие в них различных формообразующих принципов.

Публикации по теме диссертационного исследования
Статьи в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ

(общим объемом 2,6 п.л.)

1. Кривеженко, В. С. Особенности либретто в оратории Ф. Листа «Христос» как отражение религиозно-философских взглядов композитора [Текст] / В.С. Кривеженко // Гуманитарные и социально-экономические науки: научно-образовательный и прикладной журнал. – 2006. – № 10 (29). – С. 236 – 239 [0,4 п.л.].
2. Кривеженко, В. С. Трактовка христианских образов в свете религиозно-философских взглядов Ф. Листа (на примере ораторий «Легенда о святой Елизавете» и «Христос») [Текст] / В.С. Кривеженко // Проблемы музыкальной науки: научный журнал. – 2010. – № 2 (7). – С. 70 – 73 [0,4 п.л.].
3. Кривеженко, В. С. Функции словесного текста в ораториях Ф. Листа «Легенда о св. Елизавете» и «Христос» [Текст] / В.С. Кривеженко // Проблемы музыкальной науки: научный журнал. – 2012. – № 1 (10). – С. 236 – 241 [0,6 п.л.].
4. Кривеженко, В. С. Философско-литературная основа духовных кантат Ф. Листа и её влияние на жанровую специфику [Текст] / В.С. Кривеженко // Южно-Российский музыкальный альманах: научный журнал. – 2016. – № 3 (24). – С. 32 – 37 [0,6 п.л.].
5. Кривеженко, В. С. Интертекстуальные взаимодействия в духовных кантатно-ораториальных сочинениях Ф. Листа [Текст] / В.С. Кривеженко // Южно-Российский музыкальный альманах: научный журнал. – 2017. – № 2 (27). – С. 17 – 23 [0,6 п.л.].

Другие публикации

(общим объемом 1,4 п.л.)

6. Кривеженко, В. С. История Елизаветы Венгерской в оратории Листа: сюжетные мотивы и жанрово-стилевые истоки [Текст] / В. С. Кривеженко

// Историческая тематика в музыке и литературе. Сборник студенческих работ. Вып. 1. – Ростов-на-Дону: РГК, 2007. – с. 126 – 136 [0,7 п.л.].

7. Кривеженко, В. С. Интертекстуальные взаимодействия в ораториях Ф. Листа «Легенда о святой Елизавете» и «Христос» [Текст] / В. С. Кривеженко // Культура. Наука. Интеграция: научно-образовательный и прикладной журнал. – 2016. – № 1 (33). – С. 70 – 76 [0,7 п.л.].