

На правах рукописи

Музыченко Маргарита Михайловна

**МУЗЫКА СКОРБНЫХ И ТРАУРНЫХ
РИТУАЛОВ РОССИИ**

Специальность 17.00.02 – музыкальное искусство

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Ростов-на-Дону – 2014

Работа выполнена на кафедре инструментовки и чтения партитур Военного института (военных дирижёров) Военного университета.

Научный руководитель: кандидат искусствоведения, доцент
Гилёв Александр Геннадьевич

Официальные оппоненты: **Иванов Владимир Дмитриевич**
доктор искусствоведения, профессор,
Московский государственный
университет культуры и искусств,
профессор кафедры духовых
оркестров и ансамблей

Лобзакова Елена Эдуардовна
кандидат искусствоведения, доцент,
Ростовская государственная
консерватория (академия) имени С.В.
Рахманинова, доцент кафедры истории
музыки

Ведущая организация: Уральская государственная
консерватория имени
М.П. Мусоргского, кафедра теории
музыки

Защита состоится 25 декабря 2014 г. в 16 часов на заседании диссертационного совета 210.016.01 в Ростовской государственной консерватории (академии) имени С.В. Рахманинова по адресу:

344002, Ростов-на-Дону, пр. Буденновский, 23.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Ростовской государственной консерватории (академии) имени С.В. Рахманинова.

Автореферат разослан « 7 » ноября 2014 г.

Ученый секретарь
диссертационного совета

 — Дабеева Ирина Прокопьевна

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Традиция сопровождать ритуальными действиями наиболее значимые события в жизни человека существует с давних времен. Совершение обрядов неизменно объединяло людей, придавало особую значимость событию, наполняло происходящее символическим смыслом. Музыка играла в этом заметную роль. Историческая трансформация общества и культуры влекла за собой изменение ритуалов и сопровождающей их музыки.

Одним из главных ритуалов жизненного цикла человека является погребальный, существующий в наши дни в нескольких разновидностях: традиционной народной, религиозной, воинской и гражданской. Каждой из них присущи свои характерные особенности, в том числе, и в отношении музыкальной составляющей. Музыка первых трех в той или иной мере уже рассматривалась, тогда как научные исследования музыкальной составляющей гражданского погребального обрядового комплекса прежде не проводились. Между тем, именно область гражданского ритуала и входящей в нее музыки является наименее канонизированной. Она требует своего изучения и освещения с позиции музыковедения, что и определяет актуальность исследования.

Основная проблема исследования состоит в необходимости теоретического обобщения разнородного музыкального материала гражданской погребальной обрядности России. Попытки провести анализ и классификацию музыкальных произведений, которые используются в гражданских ритуалах, до сих пор не предпринимались. Кроме того, не решен вопрос обеспечения надлежащих условий для оказания качественных музыкально-обрядовых услуг. Настоящая диссертация посвящена исследованию указанного комплекса существенных для области ритуальной музыки проблем и указанию путей их преодоления.

Решение поставленных вопросов потребовало привлечения источников разного происхождения и тематики, которые подразделены на 3 группы.

Первая – представлена фундаментальными научными исследованиями погребальной обрядности России в ее музыкальном и ритуальном аспектах, а также психологии горя и музыкальной психотерапии. Так, рассмотрению похоронно-поминальной обрядности жителей русских сел и деревень посвящен специальный раздел, написанный И. А. Кремлевой в коллективной монографии «Православная жизнь русских крестьян XIX–XX веков: Итоги этнографических исследований» (2001). Значительный интерес с точки зрения стилистики музыки народных погребальных обрядов представляет и труд Б. Б. Ефименковой «Севернорусская причеть. Междуречье Сухоны и Юга» (1980), а также «Смоленский музыкально-этнографический сборник» (2003). Одной из наиболее примечательных работ в области фольклорной ритуальной музыки является диссертация М. С. Альтшулер «Русские похоронные причитания. Виды, формы, генезис, бытование» (2007), которая представляет собой опыт комплексного исследования русских похоронных причитаний, обобщающий значительные по объему фольклорно-этнографические материалы.

Глубоким исследовательским подходом в освящении вопросов, связанных с церковным Уставом, отличается двухтомный труд С. Булгакова «Настольная книга священно-церковно-служителя» (1993), где специальный раздел посвящен заупокойным чинопоследованиям, причем главная роль отводится автором наиболее востребованному «Чину погребения мирских человек». История католической заупокойной мессы в западном и российском музыкальном искусстве прослежена в работе Л. К. Игнатьевой «Историческое развитие зарубежного и отечественного реквиема: вариации на тему жанра» (2003).

В. Л. Минер в своей диссертации «Воинские ритуалы российской армии: история зарождения и развития» (2005) проводит фундаментальные исследования в области военной обрядности. Богатый материал,

посвященный изучению одной из знаковых для обрядовой музыки категорий сочинений, содержится в диссертации А. В. Наумова «Траурный марш: история и теория жанра» (2001).

В числе исследований по психологии горя привлечены труды Э. Кюблер-Росс, Э. Линдемманна, С. А. Шефова, И. О. Вагина. Вопросы воздействия музыки на человека проработаны в таких трудах как монография С.В. Шушарджана «Музыкотерапия и резервы человеческого организма (1998), В. И. Петрушина «Музыкальная психотерапия: теория и практика» (1999), Н. Л. Нагибиной и А.В. Масленниковой «Психология искусства. Музыка» (2011).

Вторую группу работ составляют нормативные документы, различные руководства и учебные пособия, которые имеют непосредственное отношение к теме исследования. В их числе: Конституция Российской Федерации, Федеральный закон № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», а также различные национальные стандарты. В качестве отправной точки исследования воинской погребальной обрядности автором настоящей работы избран Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Федерации, регламентирующий в Главе 11 порядок проведения воинских похорон. Ценные сведения по теме российской погребальной обрядности содержатся в учебно-методическом пособии М. Ю. Лимонада «Похоронная культура и похоронная обрядность Российской Федерации» (2005).

Среди трудов по архитектуре ритуальных зданий и территорий значительный интерес представляет работа авторского коллектива Московского государственного университета сервиса «Архитектура объектов похоронного назначения» (2004) и различные своды правил проектирования архитектурных объектов.

Третья группа литературных источников объединяет статьи различной тематики, опубликованные в научных журналах, а также в сети Интернет.

В частности, ценные музыкальные исследования ритуальных произведений различных типов содержатся в статьях Е.А. Дороховой «Виды ритуального вокального интонирования и структура традиционного сообщества» (1995), Л.К. Игнатьевой «Историческое развитие зарубежного и отечественного реквиема: вариации на тему жанра» (2003), С.З. Трубачева «Песнопения панихиды в русской музыке» (1985). Значительный интерес представляет статья Е.О. Калашниковой «Звон колоколов целящих» (2001), а также ряд научных публикаций в различных журналах Л.Д. Благовещенской, где собраны сведения о свойствах и разновидностях колокольного звона.

Церемониальный аспект обрядовой деятельности затронут в статьях В.Л. Минера «Торжественные церемонии. Религиозные и траурные ритуалы» (2005) и В.В. Казакова «Нововведения в воинский Устав и их влияние на церемонию погребения останков павших защитников отечества» (2009).

В число проанализированных в настоящей диссертации статей по психологии горя и музыкальной терапии вошли «Двойственность музыкальной формы и восприятие музыки» (1980) В.В. Медушевского, «Применение музыкотерапии в медицине» (1999) Г.И. Герасимовича и Е.А. Эйныш, «Симптоматология острого горя и управление этим состоянием» (1944) Э. Линдемманна и ряд других.

Однако среди опубликованных на сегодняшний день научных трудов, будь то исследования, посвященные одной из разновидностей ритуалов, или какому-либо отдельному жанру соответствующей музыки, нет ни одного, в котором говорилось бы о ритуальной музыке как о явлении, неразрывно сочетающем в себе художественное, духовное и утилитарное начала. Отсутствуют также исследования, где музыка разных типов погребальной обрядности рассматривалась бы комплексно. Пока не существует научных работ, где освещались бы не только сугубо музыкальные вопросы, но и вопросы, связанные с функционированием ритуальных произведений в обрядовом обиходе.

Итак, вышеизложенный анализ показывает, что в науке затронуты лишь отдельные стороны заявленной в настоящей диссертации проблемы, однако комплексного исследования музыкальных традиций погребальной обрядности России до сих пор не проводилось.

Объектом диссертации является процесс формирования и развития музыкальных традиций погребальной обрядности России.

Предметом исследования служит музыка, которая применяется или может найти применение в гражданской погребальной обрядности.

Целью диссертации является построение научно обоснованной концепции музыкального сопровождения печальных ритуалов и разработка практических рекомендаций для его осуществления в контексте гражданской погребальной обрядности России.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие **задачи**:

1. рассмотреть типы скорбных и траурных ритуалов и функции музыки в них;
2. показать современное состояние гражданского ритуала погребения и его музыкальной составляющей;
3. классифицировать существующие образцы музыкальных произведений похоронной и мемориальной тематики, которые включаются или могут быть включены в современный гражданский погребальный обряд;
4. выявить особенности воздействия музыки на человека в состоянии горя и скорби с позиции музыкальной психотерапии;
5. сформулировать рекомендации по применению музыкальных произведений в гражданских печальных церемониях и предложить типовые сценарии использования музыки в контексте ритуала.

Ограничение материала исследования. В настоящей диссертации исследуются произведения обрядовой музыки, которые применялись и применяются в российской погребальной обрядности в период с конца XIX века до наших дней. Из всех религиозных традиций в работе освещается

именно православная в силу ее определяющего влияния на российскую культуру. Военские ритуалы исследуются преимущественно на примере сухопутных войск.

Методы исследования. В основу диссертации положен принцип историзма, а также исторический метод. Принцип историзма предполагает анализ скорбной и траурной музыки в связи с соответствующей исторической ситуацией в России XIX–XXI вв. Исторический же метод использован при описании анализируемых музыкально-обрядовых явлений.

Историко-генетический метод применен для последовательного обнаружения свойств, функций и изменений каждого из типов российской погребальной обрядности в процессе их исторического движения, что позволяет в наибольшей мере приблизиться к воссозданию реальной истории их развития.

С помощью сравнительного метода в исследовании устанавливается сходство и различие музыкально-обрядовых явлений в ритуальной сфере, а логической основой метода является аналогия. Данный метод позволил изучить общественно-историческое развитие погребальной обрядности России в широком пространственном и временном аспектах.

Метод функционального моделирования использован для симуляции (моделирования) погребальной обрядовой церемонии.

Применение комплексного подхода позволило рассмотреть музыку разных типов погребальной обрядности в ее обусловленности другими составляющими ритуала.

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая диссертация является первым научным трудом, посвященным комплексному изучению музыкальных традиций погребальной обрядности России.

Вместе с тем, впервые:

- произведения ритуальной музыки рассмотрены в теоретическом и практическом аспектах;

- обобщен и систематизирован музыкальный материал, бытующий в гражданской погребальной обрядности России;
- разработаны рекомендации по составлению музыкальных сценариев обрядовых скорбных и траурных церемоний;
- даны рекомендации и внесены предложения по обеспечению условий для применения музыки в ритуальной практике.

Теоретическую ценность работы представляют:

- введение нового понятия *музыкального сценария* обрядовой церемонии;
- разработка научных основ и принципов построения музыкального сценария гражданских скорбных и траурных обрядовых церемоний;
- методика анализа: наложение музыкального сценария на функционально-временную модель или совокупности моделей обрядовых церемоний и полученные на её основе результаты;
- построение теоретической модели музыкального сценария в соответствии с ритуалом обрядовой церемонии;
- классификация музыкального материала гражданской погребальной обрядности;
- учет психотерапевтического эффекта воздействия музыки на человека, находящегося в состоянии горя;
- рассмотрение элементов музыкального сопровождения как одного из видов оказания почестей.

Практическая ценность диссертации состоит в том, что разработаны и предложены для внедрения в практику рекомендации по различным сторонам оказания музыкально-обрядовых услуг и условиям их реализации. Результаты исследования могут быть использованы в современной ритуальной практике при организации печальных церемоний, в образовательных курсах истории ритуальной музыки, в нормативных

документах по оказанию музыкальных услуг, похоронному делу и протокольному этикету торжеств, в законодательных актах.

Разработанный типовой музыкальный сценарий может служить готовым образцом для проведения музыкально-обрядовой церемонии прощания. Представленные в данной работе предложения и рекомендации призваны помочь музыкантам-исполнителям, агентам ритуальных служб и церемониймейстерам обеспечить надлежащее музыкальное сопровождение погребальных церемоний и мемориальных торжеств. Выполнение рекомендаций к сочинению и исполнению произведений похоронной обрядовой музыки позволит наладить успешное функционирование музыкально-обрядовой системы, более оперативно и качественно восполнить пробелы в музыкальном материале гражданской погребальной обрядности, поднять ее уровень и указать пути ее дальнейшего развития.

Апробация работы была проведена:

- на заседании кафедры истории русской музыки в Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского 6 июня 2012 года;
- на конкурсе научных работ и на научной конференции в ходе Международной похоронной выставки «Некрополь-2008»;
- в виде курса лекций по ритуальной музыке в Российском государственном университете туризма и сервиса (РГУТиС);
- на Всероссийском смотре достижений молодежи «Похоронное дело в России: сегодня и завтра» в рамках Международной похоронной выставки «Некрополь-2012»;
- в Московской государственной консерватории 24 июня 2014 года в виде защиты проекта дополнительной образовательной программы для получения квалификации «Обрядовый музыкант», разработанного на базе материалов настоящего диссертационного исследования.

Внедрение результатов диссертации в практику

При участии автора в 2006 году выпущен гражданский требник «Современные скорбные и траурные ритуалы России».

Материалы исследования легли в основу учебно-методического пособия «Похоронная и мемориальная музыка», которое вышло в свет в 2008 году, было удостоено Большой золотой медали на Международной похоронной выставке «Некрополь» в Москве и по сей день активно используется российскими ритуальными организациями.

При участии автора диссертации разработаны действующие национальные стандарты ГОСТ Р 53107-2008 «Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения» и ГОСТ Р 54611-2011 «Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие требования».

В соавторстве с ведущими российскими специалистами похоронного дела разработан проект национального стандарта Ст Пд-С 2-02-04-07 (ОР) «Музыкальная символика в похоронном деле России».

Основные положения и результаты, выносимые на защиту:

1. Ритуальная музыка погребальной обрядности призвана выполнять следующие функции: а) информирования (управления обрядовыми действиями), б) оказания почестей, в) украшения церемонии и 4) психологической помощи.

2. Реализация вышеуказанных функций достигается музыкальными средствами в каждом из четырех основных видов российской погребальной обрядности: народном ритуале похорон, религиозном обрядовом комплексе, ритуале отдания воинских почестей и гражданских скорбных и траурных церемониях.

3. Музыкальные произведения всех типов скорбных и траурных ритуалов являются составляющими погребальной обрядности России, что позволяет применить к ним комплексный исследовательский подход.

4. Музыкальная составляющая гражданских печальных ритуалов является наименее канонизированной в сравнении с другими типами обрядности и нуждается в дополнении и систематизации.

5. Анализ и классификация музыкальных произведений гражданской погребальной тематики служат теоретическим основанием для успешного практического применения ритуальной музыки на новом, профессиональном уровне.

6. Выявленные закономерности воздействия ритуальной музыки на психологическое состояние человека позволяют сформулировать принципы, в соответствии с которыми планируется сценарий применения ритуальной музыки в гражданской церемонии прощания.

7. Музыкальный сценарий представляет собой специально разрабатываемый для каждой церемонии или каждого типа церемоний документ, подробно излагающий содержание музыкально-обрядовых мероприятий с указаниями относительно их оформления и проведения.

8. Функционирование музыкального сопровождения в рамках гражданской погребальной обрядности обеспечивается как непосредственно музыкальными средствами, так и созданием необходимых условий для сочинения, исполнения, распространения и закрепления правового статуса произведений ритуальной музыки.

Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 3 глав, заключения, библиографического списка и трех приложений. Работа содержит глоссарий, нотные примеры и таблицы.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Глава 1. Музыка исторических типов погребальной обрядности – предшественников гражданской церемонии погребения.

В первом параграфе главы «**Функции ритуальной музыки**» подчеркивается, что ритуальная музыка – это специфическое явление, требующее особого исследовательского подхода. Она нуждается в рассмотрении с точки зрения функциональности в обрядовом контексте. Главное отличие ритуальной музыки от концертной состоит в том, что с помощью первой выполняются вполне конкретные задачи, обусловленные обрядом. Это свойство не умаляет художественных достоинств того или иного музыкального произведения, но вместе с тем предполагает рассмотрение образцов ритуальной музыки в практическом аспекте.

Выделяются четыре основных функции, которые выполняет музыка в погребальном ритуале:

1. информирование и управление обрядовыми действиями;
2. оказание почестей;
3. украшение церемонии (эстетическая);
4. психологическая помощь.

Первую пару функций можно отнести к утилитарной сфере, а две последние – к духовной. Степень проявления каждой из указанных функций в разных типах ритуалов неодинакова. Также различаются музыкальные средства, с помощью которых эти функции осуществляются. Однако вне зависимости от типов обрядовых комплексов их музыкальная составляющая функционирует сходным образом. Данное обстоятельство позволяет рассматривать музыку всех типов печальных ритуалов комплексно, с одних и тех же позиций.

Таким образом, народный, религиозный, воинский и гражданский ритуалы с музыкальной точки зрения трактуются как варианты проявления общих музыкальных традиций погребальной обрядности России.

Параграф 1.2 «**Народный погребальный обрядовый комплекс**» посвящен народным скорбным и траурным обрядам. Примечательна малочисленность жанров народной погребальной музыки. Их всего два: это плач и поминальный стих.

Анализ музыки народных плачей показывает, что, несмотря на значительную долю импровизационности, исполнительские приемы достаточно жестко закреплены в композиции и нередко играют структурирующую роль в напевах, что позволяет считать причитания культурной формой выражения горестных эмоций, в отличие от естественных рыданий. Таким образом, можно говорить о регуляции степени эмоционального напряжения посредством исполнения плачей и, следовательно, о ярком проявлении эстетической и психологической функций в народной ритуальной музыке. Утилитарные же функции реализуются в голошениях преимущественно благодаря текстам.

Особенностью поминального стиха является то, что он возник в результате слияния двух культур: фольклорной и церковной. В стихах ярко выражены христианские нравственные принципы. В музыкальном отношении значительная часть поминальных стихов сочетает черты обиходной (православной) и песенной мелодики.

Отмечено, что наряду с традиционными жанрами народной погребальной музыки в ритуале погребения присутствуют проникавшие в него в разное время музыкальные элементы других типов обрядности: религиозные песнопения, колокольный звон, сопровождение похорон оркестром.

В целом, погребальный фольклор к началу XXI века обнаруживает свое последовательное упрощение и отмирание многих форм. Привнесение западной культуры в российскую глубинку приводит к постепенному изменению народного сознания. Считавшиеся некогда необходимыми исконно народные обряды сегодня исполняются менее строго, в усеченном виде, а нередко и вовсе опускаются.

В параграфе 1.3 **«Православный чин погребения»** рассмотрены традиции совершения православной заупокойной службы, которая наилучшим образом выражает христианскую концепцию смерти как перехода от жизни временной к вечной. Поэтому погребальные ритуалы носят не столько печальный, сколько трогательно-торжественный характер: в них нет места унынию, отчаянию и безысходности. Скорбь и просветление — вот два чувства, которые находят выражение в молитвословиях и песнопениях, исторически составивших древний Заупокойный чин.

Музыкальная составляющая в православной погребальной традиции представлена религиозными песнопениями и колокольными звонами. Анализу музыки православного заупокойного чина в работе отведено важное место. При этом выявлено, что в музыке церковных песнопений наиболее ярко проявляет себя психологическая функция. Это вполне закономерно в силу первостепенной роли духовного, сакрального начала, воплощающегося в музыке данного типа обрядности. Колокольные звоны же призваны выполнять функцию оповещения, передачи информации об умершем, а также оказания посмертных почестей.

В дополнение к каноническим напевам в диссертации уделено внимание авторским сочинениям, предназначенным для исполнения в ходе совершения православных похоронных обрядов. При этом отмечается, что многие русские композиторы обращались к музыке панихиды (среди них Д.С. Бортнянский, С.И. Танеев, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов), и каждый по-своему старался творчески переосмыслить ее. В подобных сочинениях из-за усложнения музыкального языка неизменно наблюдается усиление эстетической функции.

Обычаи проведения воинского обряда похорон освещены в параграфе 1.4 **«Отдание воинских почестей при погребении»**. Проанализированы исторические документы (воинские уставы и т.п.), со времен Петра I до наших дней с точки зрения обозначенного в них музыкального регламента погребальных церемоний.

Музыкальная часть воинских ритуалов со сменой эпох преобразалась. К преобладавшему некогда в российской армии православному молитвенному пению и трубным сигналам постепенно прибавлялась более сложная инструментальная музыка. С появлением военных оркестров ощутимо расширился репертуар, богаче стала звуковая палитра войсковых торжеств. И эта тенденция была неслучайной: военачальники осознавали силу, заложенную в музыке, ее способность влиять на эмоциональное состояние воина.

Для сопровождения воинских скорбных и траурных ритуалов используется вполне традиционный круг музыкальных произведений. В числе основных жанров фигурируют гимны, марши, военные песни, туш, сигналы, а также барабанная дробь и салют. Но есть и нетривиальные образцы музыки, такие как *Adagio* В.М. Халилова. Подробный анализ этого сочинения выявил примечательный синтез приемов изложения, типичных для военной музыки, и музыкальных средств, характерных для сочинений академического, концертного типа. Благодаря такому сочетанию в музыке *Adagio* ярче проявились эстетическая и психологическая функции.

Итак, каждому типу погребальной обрядности присущи индивидуальные музыкальные особенности, как в теоретическом, так и в практическом смысле. Если для музыки воинских ритуалов наиболее важны утилитарные функции, то в народной и церковной традициях в значительной степени акцент делается на духовных аспектах, что накладывает свой отпечаток на музыкальный язык произведений.

Тем не менее, при всей разноплановости музыкального материала рассмотренных погребальных ритуалов можно наблюдать общие тенденции их бытования. В частности, современные образцы музыки всех типов российской погребальной обрядности испытывают на себе влияние музыкальной культуры Запада, причем и академической, и эстрадной. Это не может не отражаться на свойствах вновь создаваемых ритуальных произведений, которые постепенно утрачивают исконно русское

интонационное своеобразие. С другой стороны, имеет место связь между музыкальными ритуалами разных типов и взаимопроникновение их элементов.

Вторая глава «Музыка современного гражданского ритуала погребения» полностью посвящена изучению музыкальной составляющей печальных ритуалов гражданского типа.

В первом параграфе главы **«Становление гражданской погребальной обрядности и ее музыкальной составляющей»** исследуются исторические предпосылки формирования гражданской обрядовой ветви и эволюции музыкального сопровождения ее ритуалов. Определено, что гражданская погребальная обрядность в России имеет принципиально иную природу становления, нежели народная, религиозная и военная. Ритуал гражданских похорон отличается тем, что он не складывался естественным образом в течение веков, а возник в довольно краткие сроки как бы по вынужденной необходимости.

Выявляется ряд проблем, актуальных для современной гражданской погребальной обрядности в целом и ее музыки в частности.

Прежде всего, необходимы профессиональные кадры (музыкальные церемониймейстеры и обрядовые музыканты), которые имели бы соответствующее образование, сочетающее знания в музыкальной и обрядовой областях. Таких специалистов сегодня полноценно не готовит ни одно образовательное учреждение страны, и образовательных программ для подготовки гражданских обрядовых музыкантов в России нет. Не менее остро стоит вопрос о грамотной организации мест для проведения обрядовых церемоний с применением музыки. Но главной не решенной проблемой остается разрозненный, лишенный упорядоченности музыкальный материал гражданских печальных ритуалов, который применяется в церемониях стихийно, без учета символического смысла и функциональных особенностей обрядовой музыки.

В параграфе 2.2 **«Скорбная и траурная музыка в церемониальном контексте – прикладной аспект»** описан типовой ритуал проведения печальной церемонии в соответствии с «Рекомендациями о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации». Отмечается, что музыкальное сопровождение процессий может быть инструментальным, хоровым или колокольным, причем допускается применение как живой музыки, так и фонограмм. Более подробных рекомендаций относительно свойств исполняемой музыки в современных нормативных документах не содержится. Действия церемониймейстера, музыкантов и участников церемонии отражены в той форме, в какой они осуществляются на практике в настоящее время. Попытка проанализировать регламент применения музыки в современном гражданском ритуале погребения показала, что материала для такого анализа фактически нет. Вопрос музыкального сопровождения печальных торжеств проработан в России слабо. Комментарии в упомянутых «Рекомендациях» относятся, в основном, к размещению музыкантов на похоронах, но не к их непосредственным обязанностям – исполнению обрядовой музыки. В этих условиях музыканты и церемониймейстеры вынуждены самостоятельно осуществлять выбор репертуара для обрядовых церемоний и определять порядок звучания произведений.

В параграфе 2.3 **«Классификация и анализ музыкальных произведений»** рассмотрен музыкальный материал, используемый в ходе гражданских скорбных и траурных церемоний. Круг произведений составили как общеизвестные сочинения («Lacrimosa» из Реквиема В.А. Моцарта, Траурный марш из «Героической» симфонии №3 Л. ван Бетховена, Adagio Т. Альбини), так и реже исполняемые в церемониальном контексте опусы («Похоронный гимн в честь королевы Каролины» Г.Ф. Генделя, «Christe» из Реквиема Яна Зеленка, Adagio из концерта для гобоя с оркестром ре минор А. Марчелло). Предложено два типа классификации произведений: музыковедческая и церемониальная.

Согласно музыковедческой классификации в ритуальной музыке автором предложено выделить следующие **категории**:

1. музыка, специально созданная для сопровождения гражданских скорбных и траурных обрядов;
2. академическая концертная музыка (симфоническая, оперная (вокально-хоровая), камерно-инструментальная);
3. эстрадная (включает композиции различных современных музыкальных стилей и направлений).

Первая категория сочинений на сегодняшний день пустует. Примеров применения в церемониях произведений, которые были бы написаны непосредственно для сопровождения гражданских печальных обрядов, на данный момент не выявлено. Это обстоятельство коренным образом отличает гражданскую погребальную обрядность от остальных типов и свидетельствует о требующих восполнения пробелах в функционально обусловленном музыкальном материале светских погребальных ритуалов.

В связи с дефицитом музыки первой категории ее функции берет на себя **вторая категория** сочинений. Многообразие входящих в нее произведений позволяет разделить их более мелкие группы по составу исполнителей, жанрам, стилю и эпохе.

Третью категорию составляют современные композиции, популярность которых в ритуальной сфере неуклонно возрастает. Несмотря на это, художественный уровень таких сочинений неодинаков, в связи с чем возникает вопрос об уместности использования того или иного произведения в погребальном ритуале.

В соответствии с церемониальной классификацией весь музыкальный репертуар можно условно разделить на **две группы сочинений**:

1. произведения, которые подбирают церемониймейстеры и работающие в ритуальной организации музыканты;
2. музыка, которую просят исполнить заказчики.

Первая группа, как правило, состоит из произведений академической музыки, преимущественно концертной. Обычно набор сочинений, исполняемых в конкретной организации, достаточно стабилен вне зависимости от того, насколько он удачен сам по себе.

Вторая группа сочинений отличается от первой большим разнообразием и свободой. Наряду с привычными произведениями скорбной, траурной и мемориальной тематики по желанию родственников и друзей усопшего в церемонию прощания могут быть включены композиции в таких стилях как рок, рэп, авторская (бардовская) песня, шансон, эстрадная песня и др.

Итак, музыкальную составляющую ритуала гражданского погребения на сегодняшний день нельзя признать окончательно сформировавшейся. В данном типе обрядности необходимо соотносить подбор музыкальных произведений с ритуалом прощания и погребения. Произвольное использование всевозможных композиций еще не делает звучащую во время церемонии музыку в полном смысле обрядовой. Это значит, что обеспечение соответствующего сопровождения ритуалов и создание необходимого функционального комплекса должно перейти со спонтанного уровня на профессиональный.

По сравнению с другими типами обрядности, гражданский похоронно-мемориальный комплекс переживает сегодня наиболее сложный этап своего становления. В силу исторических причин он возник как вынужденная замена церемониям, попавшим под запрет или утратившим свою актуальность. Как следствие этого, музыкальная составляющая гражданских печальных ритуалов начала формироваться на основе элементов, либо заимствованных из других обрядовых областей, либо привлеченных извне и приспособленных под соответствующие нужды. Отсюда проистекает использование в российской погребальной практике европейских религиозно-культовых, а также эстрадных музыкальных сочинений, которые не являются, строго говоря, произведениями русской обрядовой музыки.

Таким образом, современная гражданская погребальная обрядность и сопровождающая ее музыка является во многом эклектичной и в настоящее время остро нуждается в компетентной коррекции и упорядочивании.

В третьей главе «Музыкальный сценарий гражданской церемонии погребения» на основании проведенных исследований формулируются основополагающие принципы и правила, в соответствии с которыми рекомендуется разрабатывать музыкальные сценарии для печальных торжеств.

В параграфе 3.1 **«Музыка в психотерапевтическом контексте»** автором был проведен анализ научных трудов С.В. Шушарджана, В.И. Петрушина и других специалистов в области музыкальной психотерапии. Это позволило приблизиться к пониманию того, каким образом осуществляется взаимодействие различных типов музыки с человеческой психикой.

Было замечено, что в зависимости от характера звучащей музыки могут возникать два противоположных психологических эффекта, которые учитываются музыкальной терапией:

Эффект раздражения (активизации) – драматичная музыка входит в резонанс с эмоциональным состоянием человека и выводит на поверхность затаенные негативные переживания, человеку дается возможность «выплакать» горе.

Эффект успокоения (релаксации) – светлая гармоничная музыка помогает смягчить душевный дискомфорт, ослабить физиологическое напряжение, успокоить дыхание, морально подготовиться к примирению с новыми обстоятельствами.

При этом наиболее сильное воздействие на человека оказывает изоморфная (подобная по эмоции) музыка.

Параграф 3.2 **«Рекомендации по разработке музыкальных сценариев печальных торжеств»** содержит предложения автора диссертации по

планированию музыкальных ритуалов гражданского типа. Результаты проведенного анализа в сферах психологии горя и музыкальной психотерапии позволили выявить основные закономерности организации музыки в контексте скорбных и траурных обрядов.

Для того чтобы церемония обрела должную цельность и функциональность с музыкальной точки зрения, ритуал и сопутствующий ему музыкальный материал должны быть скоординированы. Таким образом, возникает потребность в музыкальном сценарии, который представляет собой специально разрабатываемый для каждой церемонии или каждого типа церемоний документ, подробно излагающий содержание музыкальных мероприятий обрядовой церемонии с указаниями относительно их оформления и проведения.

Ритуальная музыка является не только эстетичным оформлением печальной церемонии, но и призвана выполнять такие функции как оказание надлежащих почестей усопшему; утешение и психологическая помощь родным и близким при переживании утраты; управление обрядовыми действиями в ходе церемонии.

Исходя из этого, сформулированы **принципы**, в соответствии с которыми рекомендуется планировать музыкальный сценарий для любого вида гражданской печальной обрядовой церемонии:

1. этичность;
2. психологическая безопасность;
3. соответствие музыки и ритуала;
4. композиционное единство.

Подобно тому, как ритуал церемонии предусматривает как минимум три последовательные составные части (подготовительную, основную и заключительную), в типовом музыкальном сценарии диссертантом также выделены три раздела:

1. подготовительный раздел;
2. кульминационный раздел (зона «прорыва»);

3. заключительный раздел (утешение и релаксация).

Проведенный автором диссертации анализ ритуальной музыки гражданских скорбных и траурных церемоний позволил определить характеристики, по которым можно судить о целесообразности применения того или иного произведения в конкретной обрядовой ситуации. Также выявлены музыкальные свойства сочинений, которые могут вызывать нежелательные психологические эффекты, а так же противоречить принципу соответствия музыки и ритуала.

С точки зрения прикладного назначения весь музыкальный материал, задействованный в ходе обрядового комплекса, разделен автором настоящего исследования на три функциональных группы:

5. музыка динамики;
6. музыка статики;
7. сигнальная музыка.

Параграф 3.3 **«Примерный музыкальный сценарий гражданской церемонии прощания»** включает текст разработанного автором музыкального сценария, необходимые пояснения к нему, а также анализ музыкальных и ритуальных элементов этого документа. В частности, в нем представлены:

- сведения о составе исполнителей, а также рекомендации относительно мест их расположения или движения в ходе церемонии, в том числе, с учетом реквизита и аксессуаров;
- инструкции по обеспечению музыкально-технического обслуживания музыкантов-исполнителей;
- перечень музыкальных произведений с указанием порядка их следования, способа исполнения и времени звучания;
- текст речевых команд церемониймейстера с сопутствующими музыкальными ремарками.

На примере представленного музыкального сценария сделан вывод о том, что, несмотря на кажущуюся простоту, его составление требует

специальных знаний, как обрядовых, так и музыкальных. Это еще раз доказывает необходимость всестороннего развития сферы ритуальной музыки, в том числе, в образовательном аспекте.

В Заключении подведены итоги исследования, сформулированы основные выводы, выявлены проблемы, нуждающиеся в дальнейшем исследовании.

В результате комплексного исследования музыкальной составляющей народного ритуала погребения, православного заупокойного чина, воинской погребальной обрядности и гражданских скорбных и траурных церемоний выявлены общие для всех образцов ритуальной музыки свойства. В частности, ритуальными признаются произведения, музыка которых выполняет функции управления обрядовыми действиями, оказания почестей, украшения церемонии и психологической помощи присутствующим.

Проанализирован и классифицирован музыкальный материал гражданских печальных торжеств. Разделение применяемых в ритуалах музыкальных произведений на категории позволило в значительной степени упорядочить эклектичный репертуар гражданской погребальной обрядности, а также выявить пробелы, нуждающиеся в заполнении новой, специально созданной для скорбных и траурных церемоний музыкой.

Проведенная классификация и анализ воздействия музыки на психику человека позволили сформулировать принципы разработки музыкального сценария гражданской церемонии прощания, который объединил в себе музыкальные и обрядовые компоненты.

Представленный автором диссертации музыкальный сценарий иллюстрирует качественно новый, научный подход к планированию музыкального сопровождения гражданских скорбных и траурных торжеств.

Тем не менее, проведенное автором исследование нельзя считать в полной мере исчерпывающим. Проблемы, затронутые в данной диссертации, требуют дальнейшего решения и более глубокого анализа со стороны специалистов разных сфер. Прежде всего, очевидна необходимость создания

и осуществления образовательных программ, направленных на подготовку профессиональных обрядовых музыкантов. Вместе с тем требуется тщательная разработка системы нормативной документации, регулирующей правовые вопросы похоронного дела с учетом музыкальных компонентов ритуала. Непосредственно музыкальный аспект исследования может быть развит музыковедами и искусствоведами, заинтересованными в более детальном изучении современной погребальной культуры России. Такие исследования могли бы послужить отправной точкой в творчестве композиторов, готовым создавать музыку для проведения скорбных и траурных обрядов.

Список опубликованных работ по теме диссертации

Статьи, опубликованные в изданиях, рекомендованных ВАК

1. Музыченко М. М. Архитектурные и строительные требования к помещениям и пространствам для музыкального сопровождения похоронных торжеств [Электронный ресурс] // URL: http://archvuz.ru/2011_2/6 // Архитектон: известия вузов. 2011. №2(34). – 0,3 п.л.

2. Музыченко М. М. Музыка российской похоронной обрядности [Текст] // Музыковедение. – 2012. – №11. – С. 41-46. – 0,5 п.л.

3. Музыченко М. М. Роль музыки в ритуалах прощания [Текст] // Музыка и время. – 2014. – №5. – С. 16-20. – 0,7 п.л.

Публикации в других изданиях

4. Музыченко М. М. Обрядовая музыка: раздел 4.6 [Текст] / М.М. Музыченко // Современные скорбные и траурные ритуалы России. Гражданский требник. – М.: Издатель А. С. Акчурин, 2006. – С. 183–190. – 0,4 п.л.

5. Услуги бытовые. Услуги ритуальные. Термины и определения: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 53107-2008 [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2009. – 20 с. – 1,1 п.л.

6. Музыченко М. М. Похоронная и мемориальная музыка [Текст]. – М.: РГУТиС, 2008. – 24 с. – 1,5 п.л.

7. Музыченко М. М. Музыка на похоронах [Текст] // Похоронный дом. – 2008. – № 10–11–12 (34-2008). – С. 56–58. – 0,3 п.л.

8. Музыченко М. М. Руководство для церемониймейстеров и персонала, проводящих погребение: раздел 4.3; Обрядовая музыка: раздел 4.6 [Текст] / М. М Музыченко // Скорбные и траурные ритуалы Украины. – М.: ООО «Дельта-центр», 2009. – 200 с. – 0,4 п.л.

9. Услуги бытовые. Услуги по организации и проведению похорон. Общие требования: Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 54611-2011 [Текст]. – М.: Стандартинформ, 2012. – 36 с. – 1,9 п.л.