

Ю.В. Половникова

Сочинения кантатно-ораториального жанра в творчестве Леоша Яначека. Особенности драматургии и композиции

Аннотация. Данная статья посвящена анализу произведений кантатно-ораториального жанра чешского композитора Леоша Яначека и их роли в становлении самобытного творческого почерка композитора. Автор анализирует две кантаты на духовные тексты и три светские кантаты Яначека. В статье рассматриваются особенности драматургии, гармонического языка, формообразования и фактурного изложения анализируемых сочинений. Автор обращает внимание на связь замысла данных сочинений с тем или иным событием из жизни композитора. Подчеркивается, что особую роль в становлении религиозно-философских и патриотических взглядов Яначека сыграли детские и юношеские годы, проведенные в стенах Старобрненского монастыря. Отмечается приверженность Яначека к традициям моравского фольклора, что отражается на особенностях гармонического языка и композиционных приемов кантат. Также композитор продолжает в данных сочинениях позднеромантические тенденции. Присутствие в кантатах таких композиционных принципов как сквозной лейттематизм, экспрессивность вокальных и хоровых партий, тембровая персонификация, звукоизобразительность, репризность на разных уровнях формы делают эти произведения близкими к оперным опусам Яначека.

Ключевые слова: Леош Яначек, кантата, хор, действующие лица, моравский фольклор, лейтмотив, сквозное развитие, звукоизобразительность, драматургия.

ешский композитор Леош Яначек (1854–1928) известен во всем мире в первую очередь как автор ярких национально самобытных оперных и инструментальных произведений. Разностороннему анализу именно этих сочинений уделяется наибольшее количество внимания в работах зарубежных и отечествен-

ных музыковедов и биографов композитора. Среди вокально-симфонических сочинений Яначека наибольшей популярностью заслуженно пользуется «Глагольская месса» (1926), которую по праву можно назвать венцом творческого пути композитора. Другие же вокально-симфонические сочинения чешского мастера звучат в концертных залах значительно реже, особенно в нашей стране. Также стоит отметить, что на русском языке до сих пор не написано ни одной обобщающей работы, посвященной вокально-симфоническому творчеству Яначека.

Цель данной статьи - раскрыть драматургические и композиционные особенности кантатно-ораториальных сочинений Яначека, связанные с использованием композитором моравского фольклора и оперно-сценических принципов композиции. Можно сказать, что каждая кантата Яначека — это оригинальная проба пера, которая является очередной ступенью поиска самобытного музыкального стиля композитора.

Несмотря на то, что все пять анализируемых нами кантат, к числу которых можно отнести две кантаты на духовные тексты («Hospodine!», 1896; «Отче паць», 1901) и три светские кантаты («Amarus», 1897; «Na Solani Iartak», 1911; «Vmnpe evangelium», 1914), создавались в разное время, совершенно различны по объему и по замыслу, все же хочется выделить несколько объединяющих эти сочинения особенностей.

Во-первых, это опора на народный моравский фольклор, которая проявляется на уровне гармонии, мелодии и инструментовки данных сочинений.

Во-вторых, все эти сочинения в той или иной мере имеют черты автобиографичности: они либо напрямую связаны с событиями жизни композитора, либо являются отражением сформировавшихся под влиянием этих событий религиозно-философских взглядов.

В-третьих, в той или иной степени, всем сочинениям этого жанра присущи черты театральности, что еще раз позволяет оценить композиторское мастерство Яначека как театрального драматурга. «Если хоровые опусы раннего и зрелого этапов деятельности мастера предвещали отдельные драматургически-композиционные приемы музыкально-сценического жанра, то ... Яначек — зрелый оперный драматург внедряет найденное в процессе работы с оперой в вокально-хоровые сочинения, обогащая их оперными принципами развития» [1, с.13]

Кантаты Яначека отражают и еще одно стремление композитора — воплотить в музыке всю палитру звучащего вокруг мира, будь то церковные молитвы или народные напевы, звуки природы или речь людей.

Интересно отметить то, что за исключением самой лаконичной кантаты «Na Solani Iartak», остальные сочинения данного жанра имеют религиозную тема-

тику, но, однако, ни одно из них по замыслу и сути не предназначалось для исполнения в церкви и не являлось культовым.

Религиозные мотивы были близки и понятны Яначеку как воспитаннику школы Королевского монастыря в Старом Брно, хотя сам композитор заявлял, что не считает себя человеком религиозным [2, с. 439]

Отличительной особенностью духовных кантат Яначека является то, что они написаны на церковно-славянские тексты, а не на латинские. Яначек был увлечен идеями славянского единения, проистекавшими из кирилло-мефодиевских вероучений. «Для Моравии... славянские вероучители стали одновременно символом патриотическим, религиозным и культурным — культурным, принимая во внимание письмо (так называемую «глаголицу»)» [3, с. 17]. Духовенство Старобрненского монастыря, в том числе непосредственные наставники Яначека — П. Кржижковский и Ф. Напп — были активными пропагандистами кирилло-мефодиевских традиций.

Кантата «Господи, помилуй!» («Hospodine!», 1896) обращает на себя внимание прежде всего своим тембровым и звуковым колоритом. Оригинальное сочетание тембров инструментов (органа, арфы и медных духовых инструментов — трех труб, трех тромбонов и двух туб) и вокальных голосов (квартета солистов, двойного смешанного хора) было выбрано композитором неслучайно. В антифонной фактуре изложения музыкального материала явно просматриваются традиции русского церковного пения. Это первое произведение Яначека, вдохновленное русской культурой, влияние которой впоследствии оказалось таким значительным в его творчестве. Интересно отметить тот факт, что кантата «Господи, помилуй!» была написана еще до первой поездки композитора в Россию. Создать произведение, близкое к русскому церковному стилю, возможно, побудило Яначека письмо его брата, жившего в тот момент в Санкт-Петербурге. В нем он подробно описывал красоту хорового пения в православном храме. Биографы композитора предполагают, что сам Яначек мог впервые услышать русское церковное пение в Праге в студенческие годы [4, I, с. 425].

Основой кантаты послужила одна из древнейших духовных народных песен, исполнявшихся в Чехии на старославянском языке. Ее возникновение специалисты относят к XII веку — времени, предшествующему утверждению официальной католической латыни. Это песня звучала в торжественных и официальных случаях: воины шли с ней в бой, а в эпоху царствования Карла IV ее исполнение стало составной частью церемонии коронации чешских королей. [2, с. 176]

Мелодия песни звучит поочередно у двух хоров и солистов, воссоздавая традицию переключек певчих на двух клиросах в православном храме. Так изложен вокальный пласт фактуры. Но, словно желая придать особую возвышенность, величие и неземное сияние, которое должен почувствовать слушатель,