

ДУХОВНЫЙ КОНЦЕРТ Н. СИДЕЛЬНИКОВА В АСПЕКТЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ЖАНРА

В статье прослежены особенности интерпретации жанра духовного концерта в творчестве Сидельникова. Материалом исследования послужил Духовный концерт №1 для смешанного хора без сопровождения на богослужебные тексты, созданный в 1990 году.

В России с середины 80-х годов XX столетия возникает повышенный интерес к религии и духовной музыке в целом. К жанрам духовной музыки, в том числе и к жанру духовного концерта, обращаются композиторы самых разных направлений. Исполнение жанра духовного концерта с последней четверти XX века стало возможным после отмены запретов на публичное исполнение и издание отечественной духовной музыки. Многие современные отечественные композиторы обращались к сфере духовной музыки, в том числе, и к жанру духовного концерта: А. Микита (концерт «Богородичные песнопения»), Духовный концерт «Сам един Еси бессмертный»), В. Довгань (концерт «Из триоди постной»), А. Шнитке (Концерт для хора), В. Рубин (Концерт для сопрано, хора, арфы и флейты), К. Волков (духовный концерт «Грядый Господь...» на Великий Понедельник). Интерес современных авторов к жанру обусловлен в том числе востребованностью духовного концерта на престижных фестивалях и конкурсах. Каждое сочинение — результат погружения в историю культуры. Композитор стремится опереться на опыт прошлого, что связано с потребностью в духовном развитии личности. В качестве литературной основы могли

быть использованы как богослужебные, так народные и авторские поэтические тексты: духовные стихи, поэзия Серебряного века.

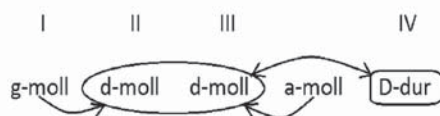
С 1988 по 1991 годы написаны духовные сочинения Н. Сидельникова: «Вечернее моление о мире», «Плач царя Давида», «Литургический концерт», «Духовная кантата на тексты псалмов» и «Духовный концерт». В этом ряду Духовный концерт Сидельникова стал одной из вершин в развитии жанра последней четверти XX века.

Поэтической основой Духовного концерта Н. Сидельникова (за исключением первой части) послужили тексты Постной Триоди. Об этом свидетельствуют программные названия частей: I «Из вечерни», II «Из Канона покаянного кондака и икос», III «В неделю сыропустную на вечерни прокимен», IV «В неделю мясопустную на утрени».

Первая часть, самая лаконичная, представляет собой развернутое вступление к циклу на текст первого стиха 140 псалма: «Господи! Воззвах к Тебе...». Во второй — самой масштабной, объединены тексты икоса и кондака Великого покаянного канона А. Критского. Третья и четвертая части — близкие по характеру смиренно-покаянные молитвы — исходят из глубины души и в этом отношении могут быть восприняты как некий микроцикл, выражающий катарсис.

Композиционной стройности концерта способствует тональный план сочинения, трагический сурово-сосредоточенный характер которому придают минорные тональности крайних частей, обрамляющие главную тональность ре минор (см. пример 1).

Пример 1. Схема тонального плана цикла

Концерт написан для традиционных четырех голосов и партии меццо-сопрано. Благодаря постоянным *divisi* в партиях, в сочетании голосов доминирует гармоническая вертикаль и полнзвучные аккорды.

В концерте автор продолжает традиции П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова. Преемственность сказывается в интонационной сфере, гармонии, характере и дина-

мике тематического развертывания. Так, например, сходство с Чайковским обусловлено преобладанием в напеве интонаций *lamento*: нисходящих и восходящих малых секунд, которые являются выразителями горестного состояния, передают разные оттенки плача. От Рахманинова — напряженные, романтически окрашенные гармонии (см. пример 2).

Пример 2. Первый раздел II части Духовного концерта Н. Сидельникова

The image shows a musical score for the first section of the second part of the Spiritual Concerto by N. Sidelnikov. It features five staves: a mezzo-soprano (sub p) and four voices (Soprano, Alto, Tenor, Bass). The music is in G minor and 4/4 time. The lyrics are: "ми ло-сер-де Тос-по-ди, по-ти-луй-тя грешна-го! По-". The score includes dynamic markings like *sub p* and *mp*.

В драматургии Духовного концерта Сидельникова прослеживается волновая динамика с обилием секвенций (см. пример 3), свойственная и Чайковскому, и Рахманинову. Наиболее показательна в этом плане вторая часть концерта, в которой текст распевается на фигуре *встречного ритма*. Трехчастная структура имеет несколько *высотно-динамических волн*, первая из которых воспроизведена без изменений в репризе.

Принцип вариантного развития темы во второй части реализован в последовательности четырех симметрично расположенных построений (волн). Ю. Паисов сравнивает ее с третьей частью «Всенощного бдения» Рахманинова, отмечая, что в этих произведениях «смена восхождения с постепенным звуковысотным повышением мелодии сопровождается усилением динамики, а фаза спада — снижением ее уровня» [9, 242].

Пример 3. Начало II части Духовного концерта Н. Сидельникова

Медленно, но напряжённо

р постепенно

S. m.s. Т. B. div.

Соч. А.

Ду-ше мо-я, по-что кре-ха-ли бо-га-

увеличивая силу звука

S. m.s. А. Т. B. div.

те-(е-э)-ши, по-что во-лю ди-а-во-(о)лю тво-ри-ши. в че-

В содержательном плане части цикла группируются попарно: первая и третья часть — обращение к Богу, выраженное в кварто-терцовых попевах, во второй и четвертой частях, где сосредоточены покаянные молитвы — преобладают темы хорального склада.

Композитор использует излюбленный прием повтора поэтического текста, присутствующий во всех частях цикла, кроме второй, а также художественный прием

недоговаривания или прерывания слова с последующим его полным произнесением, который встречается композитором и в других сочинениях: «В стране осок и незабудок», «Сычуаньских элегиях», «Романсеро о любви и смерти». В Духовном концерте, как и в Литургии И. Златоуста, автор троекратно повторяет отдельные слова в соответствии со священным смыслом самого символа Святой Троицы.

Автор насыщает текст произведения обилием динамических оттенков, красноречивыми ремарками в партитуре. Композитор до мельчайших подробностей прописывает темп и характер музыки в каждой части Концерта: например, первая часть — «Медленно, сокровенно», вторая часть — «Медленно, но напряженно», третья часть — «Молитвенно, с большим внутренним чувством», четвертая часть — «Истово... быстро, с безысходным отчаянием». Таким образом, достигается высокий эмоциональный накал молитвы, довольно редкий в духовных сочинениях второй половины XX века.

Придерживаясь «ортодоксальных»¹ канонов, композитор берет в основу сочинения православные богослужебные тексты,

но музыка может не быть предназначенной к исполнению в храме. Г. Григорьева считает, что стилистика духовных сочинений мастера «...не связана напрямую с церковной музыкой и окрашена в тона романтической экспрессии. В поздних опусах, обращенных к ранее созданному, сполна проявились черты рефлексии. Стилистические совмещения в них особенно органичны, будучи всякий раз претворенными в индивидуальных вариантах» [1, 139].

Начальный мотив первой части — трихорд в кварте, получает сквозное развитие в партитуре произведения и наделяется функцией заглавной лейтмотивации цикла². Повторяемый то в прямом, то в ракоходном движении, он присутствует в разных партиях хора (см. пример 4).

Пример 4. Первый раздел I части Духовного концерта Н. Сидельникова

I. ИЗ ВЕЧЕРНИ.

Медленно, сокровенно

pp *3* *3*

Soprano S. *pp* *mp*
А. *pp* *mp*

Гос-по-ди! Гос-по-ди! Воззвах к Те-бе, воззвах к Те-бе ус-лы-ши мя, ус-лы-ши мя, ус-лы-ши мя, ус-лы-ши мя.

ус-лы... ля ...лы... ус-лы-

ус-лы... ус-лы-ши

ши мя, ус-лы-ши мя ус-лы...

Тема изложена в хоральной фактуре в партии мужских голосов. Середина трехчастной композиции содержит яркую кульминацию, включающую в себя восходящую секвенцию на фоне басового органного пункта. Напряжение создается насыщением лада низкими ступенями, усиливающими драматизм звучания.

Интонационной основой второй части концерта «Из канона покаянного кондак и икос» становится восходящая хроматическая секвенция, которая в момент кульминации переходит от вопросительной интонации к утвердительной. Мотивное развитие середины этой части на фоне доминантового органного пункта устремляется к кульминации, расположенной на границе середины и ре-

призы. Она приходится на слова «Прежде смерти покаяйся, вопиюще: Господи, помилуй мя грешного...». При всей плавности голосоведения и диатонической природе мелодики, она включает в себя разнообразие аккордики, подголоски и хроматизмы. Трудность исполнения связана в первую очередь с точным выстраиванием интонации как по горизонтали, так и по вертикали.

В основу начального и заключительно раздела третьей части положена лейтинтонация цикла. Композиция разрастается до трехчастной с яркой кульминацией в контрастной середине. В ее основе — восходящая по полутонам секвенция, звучащая на фоне органного пункта в басу (см. пример 5), который ассоциируется с псалмодической речитацией³.

Пример 5. Средний раздел III части Духовного концерта Н. Сидельникова

The image shows a musical score for a vocal ensemble (Soprano, Alto, Tenor, Bass) and organ accompaniment. The score is in Russian and includes lyrics. The first system shows the vocal parts with the lyrics "чи ба я си лу з бу ка" and the organ part with a dynamic marking of *f*. The second system shows the vocal parts with the lyrics "ско-ро ус-лыши мя, ско-ро ус-лыши мя, ско-ро ус-лыши мя, ско-ро ус-лыши мя: вон-ти ду-ши твои, вон-ти ду-ши твои, вон-ти ду-ши твои, вон-ти ду-ши твои" and the organ part with a dynamic marking of *f*. The score is written in a style typical of 20th-century Russian church music.

Последняя, четвертая часть цикла — это смысловая кульминация, которая отмечена мелодическими скачками, хроматическими гармониями. Она концентрирует в себе интонационную энергию, накопленную

в предыдущих частях. В мажорном завершении концерта партитура дополняется новым тембром — соло сопрано в высоком регистре на фоне синкопированной ритмической пульсации хорового распева (см. пример 6).

Пример 6. Н. Сидельников. IV часть Духовного концерта

постепенно

S. solo p Ал-ли-лу-и-я! Ал-

S. m.s. A. T. B. Бла-го-у-бо-го-сп-се, Бла-го-у-бо-го-сп-се

увеличивая силу звука

S. solo ли-лу-и-я! Ал-ли-лу-и-я!

S. m.s. A. T. B. От-че, Бла-го-у-бо-го-сп-се, От-че,

Как и в Литургии И. Златоуста, партитура представлена особой плотностью терцовых аккордовых структур с добавлением в них ноты, секунды, или септимы.

В Духовном концерте, в Литургическом концерте и в «Псалмах Давида» возникает целостный образ молитвы, охватывающий человека: молитвы, звучащей в храме во время богослужения, читаемой дома, перед иконой.

Духовный концерт Сидельникова — сочинение, в котором автор предлагает прочтение канонического текста как первоосновы церковных песнопений, которая находится в тесной связи с церков-

ной мелодией и управляет ею. Преломив традиции духовной музыки сквозь призму собственного стиля, Сидельников создал яркое, масштабное произведение, в котором проявились характерные качества его вокального стиля — экспрессия, драматизм, интонационная напряженность. Музыка Духовного концерта, как и других его духовных сочинений, адресована интеллектуальному слушателю. Композитор стремится к глубине бытийных основ, к разговору о вечных духовных и нравственных ценностях, требует от человека сосредоточения и глубоких серьезных размышлений.

ЛИТЕРАТУРА

1. Григорьева Г.В. Николай Сидельников. М.: Научно-издательский центр «Московская консерватория», 2014. 176 с.
2. Григорьева Г.В. О музыке Н. Сидельникова // Музыкальная академия. М., 2005. №4. С. 44–48.
3. Гуляницкая Н.С. Духовная музыка в творчестве современных композиторов // Христианские образы в искусстве. Сб. трудов. Вып. 170. М., 2007. С. 5–15.
4. Гуляницкая Н.С. Заметки о стилистике современных духовно-музыкальных композиций. Статья первая // Музыкальная Академия. М., 1993. №4. С. 7–13.
5. Гуляницкая Н.С. Заметки о стилистике современных духовно-музыкальных композиций. Статья вторая // Музыкальная Академия. М., 1994. №1. С. 18–25.
6. Гуляницкая Н.С. Заметки о стилистике современных духовно-музыкальных сочинений // Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. М.: Композитор, 1999. С. 117–149.
7. Гуляницкая Н.С. Поэтика музыкальной композиции. Теоретические аспекты русской духовной музыки XX века. М.: Языки славянской культуры, 2002. 432 с.
8. Ковалёв А.Б. Жанровые аспекты русской духовной музыки последней четверти XX века // Христианские образы в искусстве. Сб. трудов. Вып. 170. М., 2007. С. 41–49.
9. Паисов Ю.И. Духовный концерт в современной музыке России // Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. М.: Издательский дом «Композитор», 2004. Вып. 2. С. 231–252.
10. Паисов Ю.И. Мотивы христианской духовности в современной музыке России // Традиционные жанры русской духовной музыки и современность. М.: Издательский дом «Композитор», 1999. С. 150–189.
11. Паисов Ю.И. Новый жанр в советской музыке (заметки о хоровом концерте 70–80-х годов) // Музыкальный современник. М.: Сов. композитор, 1987. Вып. 6. С. 201–242.

REFERENCES

1. Grigoreva G.V. Nikolay Sidelnikov. M.: Nauchno-izdatelskiy tsentr «Moskovskaya konservatoriya» [Moscow: Scientific and Publishing Center «Moscow Conservatory»], 2014. 176 p.
2. Grigoreva G.V. O muzyike N. Sidelnikova [About the music of N. Sidelnikov] // Muzyikalnaya akademiya [Academy of Music]. M. [Moscow], 2005. №4. P. 44–48.

3. *Gulyanitskaya N.S.* Duhovnaya muzyika v tvorchestve sovremennykh kompozitorov [Spiritual music in the works of contemporary composers] // *Hristianskie obrazyi v iskusstve* [Christian images in art]. Sb. Trudov [Collection of Works]. Vyip. 170 [Issue 170]. M. [Moscow], 2007. P. 5–15.

4. *Gulyanitskaya N.S.* Zametki o stilistike sovremennykh duhovno-muzyikalnykh kompozitsiy. Statya pervaya [Notes on the stylistics of contemporary spiritual and musical compositions. Article One] // *Muzyikalnaya Akademiya* [Academy of Music]. M. [Moscow], 1993. №4. P. 7–13.

5. *Gulyanitskaya N.S.* Zametki o stilistike sovremennykh duhovno-muzyikalnykh kompozitsiy. Statya вторая [Notes on the stylistics of contemporary spiritual and musical compositions. Article two] // *Muzyikalnaya Akademiya* [Academy of Music]. M. [Moscow], 1994. №1. P. 18–25.

6. *Gulyanitskaya N.S.* Zametki o stilistike sovremennykh duhovno-muzyikalnykh sochineniy [Notes on the stylistics of contemporary spiritual and musical works] // *Traditsionnyie zhanryi russkoy duhovnoy muzyiki i sovremennost* [Traditional genres of Russian sacred music and modernity]. M.: Kompozitor [Moscow: Composer], 1999. P. 117–149.

7. *Gulyanitskaya N.S.* Poetika muzyikalnoy kompozitsii. Teoreticheskie aspektyi russkoy duhovnoy muzyiki XX veka [Poetics of a musical composition. Theoretical aspects of Russian spiritual music of the 20th century]. M.: Yazyiki slavyanskoй kulturyi [Moscow: Languages of Slavic culture], 2002. 432 p.

8. *Kovalyov A.B.* Zhanrovyye aspektyi russkoy duhovnoy muzyiki posledney chetverti XX veka [Genre aspects of Russian spiritual music of the last quarter of the 20th century] // *Hristianskie obrazyi v iskusstve* [Christian images in art]. Sb. Trudov [Collection of Works]. Vyip. 170 [Issue 170]. M. [Moscow], 2007. P. 41–49.

9. *Paisov Yu.I.* Duhovnyiy kontsert v sovremennoy muzyike Rossii [Spiritual concert in the modern music of Russia] // *Traditsionnyie zhanryi russkoy duhovnoy muzyiki i sovremennost* [Traditional genres of Russian sacred music and modernity]. M.: Izdatelskiy dom «Kompozitor» [Moscow: «Composer» Publishing House], 2004. Vyip. 2 [Issue 2]. P. 231–252.

10. *Paisov Yu.I.* Motivyyi hristianskoy duhovnosti v sovremennoy muzyike Rossii [Motives of Christian spirituality in contemporary music of Russia] // *Traditsionnyie zhanryi russkoy duhovnoy muzyiki i sovremennost* [Traditional genres of Russian sacred music and modernity]. M.: Izdatelskiy dom «Kompozitor» [Moscow: «Composer» Publishing House], 1999. P. 150–189.

11. *Paisov Yu.I.* Novyyi zhanr v sovetskoy muzyike (zametki o horovom kontserte 70–80-h godov) [A new genre in Soviet music (notes on a choral concert of the 70s and 80s)] // *Muzyikalnyiy sovremennik* [Musical contemporary]. M.: Sov. kompozitor [Moscow: Soviet composer], 1987. Vyip. 6 [Issue 6]. P. 201–242.

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Ортодокс — (греч.). Тот, чья вера вполне согласна с учением церкви.

² О трихордовой лейтинтонации Н. Сидельникова упоминает Г. Григорьева. См.: *Григорьева Г. Николай Сидельников*. М., 2014.

³ Псалмодическая речитация — повторение слогов на одной ноте.

