

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ

Ляшова Светлана Александровна

Мемориальные сочинения: современные художественные способы актуализации материала

(«Партизанский реквием» Соммерро)

Уважаемые коллеги, друзья!

Для меня большая честь выступить на заседании лаборатории и поделиться некоторыми научными наблюдениями по поводу современных способов актуализации материала, обращенного к военному прошлому, и жанра реквиема, который сформировал традиции такого обращения.

(1) С вашего разрешения, начну с нескольких слов об актуальности мемориальной темы в целом.

События не только XX, но и первых десятилетий XXI века оставляют обращение к местам памяти, истории их участников в числе актуальных в искусстве, дополняясь новыми свидетельствами.

- Продолжают появляться новые мемориальные комплексы, залы в музеях, новые работы в жанрах мемориальной живописи, прозы, поэзии, кино, академической музыки.
- Широкое внимание к теме сделало и понятие «реквием» более широким, в том числе – с точки зрения его литературной основы, причин и поводов обращений композиторов к ней. В числе современных произведений – «Партизанский реквием» норвежского композитора Х. Соммерро, о котором пойдет речь.

(2) Отмечу, что специальной литературы, собственно, по проблеме актуализации мемориальных произведений и художественных способах этого пока немного. Активнее всего к ней обращаются филологи, изучая способы актуализации художественного текста, коммуникативные явления. Об интерпретационном прочтении музыкальных сочинений пишут с начала 1990-х гг.; среди недавних можно указать на статьи А. Маданиэсфехани (2019), (2020) и Е. Предвечновой (2019). Однако «Партизанский реквием» Соммерро не изучен вовсе.

(3) Несколько слов о нем. Реквием написан в 2000 году, на смешанной текстовой основе – традиционно-церковной (латинской) и светской. Одновременно интересен еще и тем, что современный -норвежский - текст создан именно для данного сочинения. Его автор – Рагнар Ольсен (род. в 1950).

Кроме этого текста мы изучали латинские молитвы, включенные в реквием, его партитуру, аудио и видеозаписи 2000 и 2019 годов. Добавим, что произведение написано для двух солистов (сопрано и баритона), хора, чтеца и симфонического оркестра.

(4) В докладе в центре внимания с точки зрения способов актуализации стоят вопросы соотношения литературных и музыкальных текстов, программности произведения, интерпретационных решений 2000 и 2019 гг.

Под актуализацией при этом подразумеваются способы представления прошлого как непрощедшего настоящего, насущного, нравственно важного, составляющего значимую часть современной духовной жизни, общественной памяти, культуры патриотизма.

(5). Объемность материала заставила больше всего обращаться к центральной части произведения. Она названа «Offertorium». Напомним, «Офферторий» или «Приношение

даров» в католической мессе открывает литургию «Благодарения», приобщения христиан к Телу и Крови Иисуса Христа Искупителя и соединения с Богом через таинство. Отметим, что в этой части представлены все «форматы» реквиема – музыкальные (соло, оркестр, хор), литературные (католические молитвы, белый стих, проза, чтец).

(6) Итак, посмотрим, как соотносятся норвежские и латинские тексты в части «Offertorium». Мы свели их в таблицу.

Часть «Offertorium»	
	Opprulling / Разгром
Domine Jesu	
	Det siste brevet fra den forst dodsdomte/ Последнее письмо первого из приговоренных к казни
Hostias	
	De som dode/ Павшие

Как видно, номер включает две традиционные молитвы: «Domine Jesu Christe» («О, Господь Иисус Христос») и «Hostias» («Жертвы») и три норвежских текста с драматическими названиями «Разгром», «Последнее письмо первого из приговоренных к казни», «Павшие». Латинские молитвы этой части содержат мольбу о душах усопших, их поминовении и обретении вечной жизни.

Поэт эмоционально-мощным словом рисует картины захвата Норвегии немцами в сентябре 1940 года, бегство от них норвежцев (поморов) на другую сторону фьорда (территорию СССР, в Мурманскую область), самого партизанского движения, расправы над ним, а также послевоенного осуждения бывших участников этого движения за помощь СССР.

Тексты и подтексты молитв и светских строф несут в себе смысл, что дело партизан, как его понимают авторы реквиема, свято, угодно Богу.

Отметим, что драматургия «Offertorium», как и всего произведения, идет за литературным текстом.

- Она основана на многократном чередовании двух планов: литургического и мемориально-исторического.
- Первостепенность литературной основы подчеркивает и внутренняя организация материала: все составные части номера «Offertorium» объединены идеей и сюжетом, вынесенными в текст чтеца: от страданий и гонений – к просветлению, обретению вечного покоя героями-партизанами.
- С музыкальной стороны на это указывает тональный план: почти весь номер выдержан в «страстной» тональности h - moll, а кода написана в одноименной тональности H - dur. Подобный прием «высветления» колорита помогает передать динамику ситуаций, страстей, конфликтов, человеческих состояний.

(7) Одновременно драматургия «Offertorium» выстраивается в достаточно сложном взаимодействии литературных и музыкальных текстов, а также исполнительских решений. В части «Offertorium» первый текст называется «Разгром». Он напоминает слушателям об одном из самых трагических эпизодов в истории партизанского движения. Полярный день, которого так ждали измученные партизаны, скрываясь в сырых и холодных прибрежных ущельях, обернулся для них гибелью. Летом 1943 года под незаходящим солнцем Варангер-фьорда гитлеровцы выжгли огнеметами каждую пещеру.

Операция называлась «Полуночное солнце». Неравный бой между немцами и партизанами, преданными одним из участников, оставил трагические свидетельства; сумели скрыться лишь 17 человек, да и это казалось чудом. Добавим, по словам историков, полностью сломить сопротивление оккупанты так и не смогли.

(8) Думается, авторы «Партизанского реквиема» увидели здесь особые возможности представить события, оглядываясь на историю Христа. Из текста прозрачно проступает такой ряд: **действия партизан во имя добра и свободы – предательство – аресты – подготовка казни – казнь.** Все происходит в той же последовательности, что и в евангельское время.

Стих «Разгром» – эмоционально напряженный, динамичный, произносится чтецом между основными частями сочинения в сопровождении оркестра. Несимметричный размер (5/8), подчеркнутый акцентами первой и четвертой долей такта, звук бонго на фоне оркестровой педали в виде унисона виолончели и контрабаса, создают образ грядущего жертвоприношения и рождают чувство неотвратимости жертвы.

Струнная и ударная группы оркестра средствами музыкальной выразительности усиливают норвежский текст, вызывая ассоциацию с описанным в Евангелиях взятием под стражу Иисуса Христа отрядом «воинов и служителей от первосвященников и фарисеев» в Гефсиманском саду.

Далее вступает женский хор. В его партии появляется ритмическая фигурация, которая дублирует ритм барабана.

При этом хор не просто усиливает эмоциональное воздействие слов чтеца. Он настраивает слушателя на молитвенное погружение в событие и его духовное одоление. Многократное монотонное скандирование во вступлении номера слов «Domine Jesu» («Господи Иисусе») женским составом хора призвано помочь обрести это состояние. Напомним, что одна из архетипических задач жертвенного обряда – преодоление смерти. Женский хор олицетворяет матерей, сестер, жён, подруг - тех, чьи родные, близкие отправились в самое горнило опасности, на войну, в партизаны. «Domine Jesu» хора продолжает солирующий баритон. В первой и второй частях рассматриваемого номера в его исполнении звучит основной текст молитвы «Domine Jesu Christe».

(9) Драматизм еще больше нарастает в следующем норвежском тексте. Он назван предельно выразительно: «Последнее письмо первого из приговоренных к казни». «Письмо» полно любви и благодарности родителям, родине, надежды на ее скорое освобождение от фашистов. Фашисты названы «правлящими гиенами» и «вандалами», т.е. не-людьми или беспощадными дикарями.

По тону гордого, полного достоинства письма понятно, что литературный герой считает борьбу с захватчиками и жертву, принесенную на алтарь войны, своим священным долгом. Текст произносится чтецом в полной тишине, без инструментального и вокального сопровождения. Это придает происходящему особо пронзительный характер.

Если последовательно идти за композитором, то **кода** «Offertorium» естественно вырастает из текста «Письма». Это светлый хорал, основа которого – латинская молитва «Hostias». Тема коды звучит дважды: первый раз в исполнении смешанного хора a cappella, второй раз – струнной группы оркестра. В реквиеме Соммерро эта молитва особо значима, поскольку продолжает тему приношения.

В контексте христианской картины мира, великая жертва Христа требует от каждого верующего готовности пройти Его путь, собственной жизнью принести жертву ради одоления зла, во исполнение евангельских слов. Они гласят, что нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. В «Партизанском реквиеме» жертву собственной жизнью приносят партизаны. Своими действиями и судьбами они показывают себя истинными христианами.

В целом, музыкальная драматургия, основанная, как мы стремились показать, на принципе контраста, не только создает настроение, углубляющее смыслы текста «Разгром», но и предвосхищает само настроение текстов «Письмо» и «Павшие». Она увязывает элементы драмы-«триптиха» воедино, становится носителем сквозного действия. Картина жертвоприношения рельефно вырисовывается благодаря развернутому музыкальному обрамлению; его образуют хоровая интермедия «Domine Jesu» и хорал.

Со своей стороны, многоликость литературной основы позволяет Соммерро решать сложные художественные задачи. Документальная достоверность, идущая от публицистики Ольсена, художественная рельефность в духе кинематографической образности за счет разговорной речи чтеца предложены в выверенных сочетаниях с молитвенными воззваниями.

Представляется, что реквием Х. Соммерро нравственно и содержательно вписывает современность в единую библейскую историю жертвенности, оказывается (точно выбранным строфами, образами, мотивами) жанром мемориального художественного осмысления трагических страниц истории, представлений о надмирной, вечной значимости подвига во имя жизни. В этом и являет себя художественная актуализация темы.

Позволим себе еще два-три замечания по поводу «вертикальных» знаков актуализации. Это прежде всего название- ключевая константа текста. Одновременно оно актуализирует все произведение, поскольку речь идет о недавнем, во многом, непрошедшем, прошлом.

Как представляется, в самом названии «партизанский» заключен ключевой ассоциативный момент. Взглянем на условную схему приблизительных семантических полей этого слова.

Можно видеть, что название произведения рождает очевидные ассоциации с историческими событиями, равно как с жертвенным подвигом норвежских партизан, их семей и соратников.

Помимо главной возникают и другие ассоциации, важные для понимания способов актуализации темы. Так, актуализирует реквием партия оркестра. В ней присутствует определенная интервалика- кварта- традиционно созвучная военной тематике. Она заявляет о себе то в сглаженном виде (часть «Requiem»), то «вырывается» и звучит как призыв в партии солирующего сопрано, драматично переходит из чистой в увеличенную и замыкается октавным скачком (часть «Sanctus»); в «Agnus dei» – так же присутствует как в чистом виде, так и в виде тритона, что дает отсылку к «Военному реквиему» Бриттена, и в данном случае воспринимается как напоминание о жертвах второй мировой войны.

В оркестре также интересна «персонафикация» тембров, которые можно назвать «лейттембрами». Например, труба возникает почти повсеместно, проходит сквозь весь цикл, звучит с выразительными краткими мелодическими построениями декламационного плана. Это, как кажется, живой и активно звучащий «голос» автора.

Обозначим также некоторые моменты, связанные с интерпретацией произведения. Мы изучили два исполнения сочинения Соммерро (2000 и 2019).

В контексте всего произведения солисты (добавим —и хор) 2000 г. трактуют произведение как философски-созерцательное, а чтец, благодаря большой эмоциональной включенности, рисует живые, яркие образы партизан-подпольщиков, доносит до слушателя драматизм событий, чем обогащает и актуализирует содержание. Напротив, исполнение солистов и хора 2019 г. отличает чувственно-эмоциональный характер трактовки, а более сдержанная, повествовательная манера чтеца-актрисы создает впечатление, что все описанное стало для нее отголоском еще не поросших травой забвения времен, воспоминаний о собственной прожитой жизни, возвращением слушателей к местам памяти.

Подведем итоги. Исследование показало, что, несмотря на отмеченное авторами развитие реквиема в сторону синтетического жанра, в основе сочинения Соммерро остается именно мемориальность: память о людях, событиях, жертвенности, героизме. Для его стилистики оказывается характерной и трагическая патетика. Антивоенный, гуманистический пафос отличает также его тексты. Важной составляющей в реквиеме Соммерро предстает адресация к библейским текстам и образам.

Спаянностью текстов и музыки реквием позволяет заключить, что в глазах его создателей христианская история нашла своего рода одно из продолжений в истории партизанской.

Норвежский текст — от начала до конца прочувствованный, выстраданный, эмоционально напряженный, как кажется, не уступает по своему воздействию от адресованных к вечности латинских песнопений. Их сочетание несет в себе главный нравственный посыл: партизаны достойны нетленной славы и памяти на земле, их подвиг угоден Господу, раскрывает непреходящую ценность принесенной жертвы. Композитор находит средства, которые делают сочинение предельно выразительным, продолжающим современным музыкальным словом историю праведников и новомучеников.

Таким образом, композитор, сохраняя в своем произведении признаки классического реквиема (последовательность частей, состав исполнителей, молитвы, поминальную тему), одновременно приходит и к трансформации жанра, начиная от многоуровневой литературной основы и музыкального языка и завершая выбором художественно-выразительных средств.

В рамках контекстов все сказанное выше позволяет заключить, что «Партизанский реквием» не остался в «классически»-неизменном пространстве традиционных сочинений, но показал академически выверенное обновление, многослойную актуализацию в нескольких направлениях.

Сочинение Х. Соммерро — один из первых реквиемов, созданных на пороге XXI века. Поэт Р. Ольсен представил подвиг партизан не как отвлеченно-героическое прошлое, а как непрошедшее настоящее, драматическое, важное, близкое слушателю всем — доверительным тоном, ощущением достоверности, конкретности, событийности. Сила воздействия текстов Р. Ольсена двойная — и в самом скупом-хроникальном описании событий войны, и в ее глубоко гуманистическом восприятии.

Спасибо за внимание.