

На правах рукописи

Локотьянова Диана Евгеньевна

Церковная музыка Антона Брукнера:
к проблеме исторических связей

Специальность 17.00.02 – «Музыкальное искусство»

Автореферат диссертации
на соискание ученой степени
кандидата искусствоведения

Москва

2018

**Работа выполнена в ФГБОУ ВО
«Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского»**

Научный руководитель: доктор искусствоведения, профессор
Зенкин Константин Владимирович

Официальные оппоненты: **Дегтярева Наталья Ивановна**, доктор
искусствоведения, профессор, ФГБОУ ВО
«Санкт-Петербургская государственная
консерватория имени Н. А. Римского-
Корсакова, профессор кафедры истории
зарубежной музыки

Лесовиченко Андрей Михайлович,
кандидат искусствоведения, доктор
культурологии, доцент, ФГБОУ ВО
«Сибирский государственный университет
путей сообщения», профессор кафедры
философии и культурологии

Ведущая организация: **ФГБОУ ВО «Нижегородская
государственная консерватория имени
М. И. Глинки»**

Защита состоится 13 декабря 2018 года в 16 часов на заседании диссертационного совета Д 210.009.01 при ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского» по адресу: 125009, г. Москва, ул. Большая Никитская, д. 13/6.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского и на сайте http://www.mosconsv.ru/ru/event_p.aspx?id=157649

Автореферат разослан « » _____ 2018 г.

Учёный секретарь диссертационного совета

кандидат искусствоведения

Моисеев Григорий Анатольевич

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

После долгого периода различных ограничений в российском музыкознании открылись перспективы для основательного изучения христианской музыкальной культуры. В контексте межкультурного диалога интерес представляют вопросы, касающиеся церковных жанров предшествующих веков, их важности в формировании современной музыкальной культуры. Множество исследований в отечественной науке посвящено русской церковной музыке, но в последние годы ученые все чаще обращаются к проблемам музыкальной традиции христианских конфессий Западной Европы. На сегодняшний день есть много «белых пятен» в изученности церковного наследия романтиков, в том числе австрийского композитора Антона Брукнера.

Церковная музыка – важнейшая сторона брукнеровского наследия, что обусловлено огромной ролью религии в его мировоззрении. Сочинения для церкви композитор писал с детства и на протяжении всей жизни: его перу принадлежит около 80 хоровых опусов, 2 пьесы для тромбона и несколько сохранившихся до наших дней сочинений для органа.

Работы, посвященные непосредственно церковной музыке Брукнера, стали регулярно появляться в музыкознании спустя четверть века после смерти композитора – в 1920-е годы, и все они принадлежат зарубежным исследователям (преимущественно австро-немецким). Главный фундаментальный труд этого времени – книга австрийского музыковеда и брукнероведа М. Ауэра «Антон Брукнер как церковный музыкант»¹. В ней впервые осуществлена попытка охватить все церковное наследие австрийского мастера. Но, вероятно, ввиду отсутствия какой-либо систематизации наследия Брукнера, в книгу не вошли многие церковные

¹ Auer M. Anton Bruckner als Kirchenmusiker. Regensburg, 1927. 225 S.

опусы композитора. Тем не менее, труд ученого не теряет своей актуальности и сегодня.

В 1930-е годы западноевропейская литература по данной области творчества Брукнера начала интенсивно расширяться и становиться все интересней и глубже. Различные аспекты церковной деятельности композитора до сегодняшнего дня были отражены во многих музыковедческих трудах. Достаточно привести весьма внушительный список фамилий их авторов: К. Зингер, Р. Хаас, У. Орел, Ф. Блюм, Х.-Г. Шольц, А. Шмитц, Р. Грасбергер, Л. Новак, Л. Финшер, Х. Фишер, К. Феллерер, Л. Кантнер, А. Харрандт, В. Штейнбек, Э. Майер, А. Кох, Х. Кронес, У. Кирш, Р. Босс, Д. Хёинк и др.).

В 1960-е годы исследовательский интерес к церковной музыке Брукнера продолжал расти и вскоре охватил Англию и США. В 1969 году в Манчестерском университете была защищена диссертация «Духовная музыка Антона Брукнера» Кроуфорда Хоуи². Среди современных работ ученого стоит отметить его двухтомную биографию о композиторе, основанную на доступных документах (в частности, письмах) и критических обзорах произведений – светских и церковных в равной степени³. Пол Хокшоу также является одним из известных брукнероведов рубежа XX-XXI веков, исследователю принадлежит ряд научных статей по данной тематике.

В 1977 году Р. Грасбергер был создан систематизированный перечень всех произведений Брукнера⁴, открывший перед музыковедами новые перспективы в осмыслении всего наследия композитора (в том числе, церковного).

² Howie C. *The Sacred Music of Anton Bruckner*. M., 1969.

³ Howie C. *Anton Bruckner: From Ansfelden to Vienna: A Documentary Biography*. Volume I; Volume II. M., 2002. 356; 423 p.

⁴ *Werkerzeichnis Anton Bruckner*, сокр. – WAB. В результате новых добавлений и открытий с 2017 года каталог Р. Грасбергер подвергается тщательному пересмотру. В рамках исследовательского проекта *ÖAW Digital Work Directory* работу по пересмотру каталога планируют осуществить до 2019 года.

Последним из известных нам диссертационных исследований о церковной музыке Брукнера является труд немецкого ученого Ф. Фрайсберга⁵. Его работа, пожалуй, является первой, в которой церковная музыка Брукнера представлена целостно⁶. Она имеет ценность по ряду причин. Во-первых, автором даны краткие исторические сведения о положении церковной музыки в Австрии XIX века. Во-вторых, в работе представлены имена и фамилии композиторов, произведения которых звучали во времена учебы и службы Брукнера в Санкт-Флориане, а потому были ему хорошо известны. Эти факты дают реальные сведения о первых музыкальных впечатлениях композитора. Ядро работы составляет музыкальный анализ всех церковных опусов австрийского мастера (исключение – органное сочинение).

В российском музыкознании с 1980-х годов регулярно публикуются работы, посвященные церковному наследию Брукнера: статьи Е. Ивановой, О. Полтавцевой, Е. Юлпатовой, С. Антоновой, А. Бибикиной. В 2011 году была защищена кандидатская диссертация философской направленности Н. Решетило «Соборность как идеал жизни и творчества Антона Брукнера». Некоторые сведения о церковной музыке Брукнера можно почерпнуть из краткого очерка И. Белецкого, а также из разделов о композиторе в учебном пособии «Музыка Австрии и Германии XIX века» (Книга 3) и книги В. Протопопова «История полифонии».

Однако в российском музыкознании до сих пор не появилось исследований, в которых церковная музыка Брукнера освещалась бы как целостное явление. Нет до сих пор и трудов (как в отечественной, так и в зарубежной науке), в которых данная область его творчества рассматривалась бы с точки зрения исторических связей. Лишь в некоторых работах затрагиваются различные аспекты по данной тематике, однако они не

⁵ Freisberg F. Die Kirchenmusik Anton Bruckners. Ein Beitrag zum Verständnis der Entwicklung seiner künstlerischen Identität: PhD dissertation. Saarbrücken, 2016. 380 [10] s.

⁶ Однако в поле зрения Ф. Фрайсберга не вошли органное сочинение Брукнера.

формируют целостной концепции в отношении стиля композитора. Таким образом, **актуальность данного исследования** определяется:

- недостаточным вниманием музыкальной науки к церковной музыке XIX века, в том числе Брукнера, несмотря на значительное место духовных жанров в наследии большинства композиторов-романтиков;
- фрагментарностью историко-теоретических сведений о церковной музыке XIX века;
- необходимостью целостного осмысления церковной музыки Брукнера, во-первых, как «творческой лаборатории» композитора, где формировался и эволюционировал его стиль и, во-вторых, как явления музыкально-исторического процесса.

Степень научной разработанности проблемы.

Панорамный взгляд на работы как зарубежных, так и отечественных исследователей позволяет заметить одну существенную тенденцию: до 1960-х годов церковная музыка Брукнера не рассматривалась музыковедами с точки зрения исторических связей. В упомянутых работах представлены лишь отдельные наблюдения в данном направлении, не складывающиеся в целостную картину. Например, в вышеуказанной книге М. Ауэра представлены беглые музыкально-аналитические заметки о малых церковных хорах композитора и более подробные – о крупных, в ней также собраны фактические сведения (история создания произведения, посвящение, время и место первого исполнения церковного опуса). Между тем, неоднократно в аналитических заметках Ауэра можно встретить отсылки к сочинениям других композиторов, с которыми у Брукнера обнаруживаются стилевое сходство (с традициями венских классиков, Шуберта, Вагнера и др.). Но наблюдения ученого инкрустированы в общий ход музыковедческого анализа и носят фрагментарный характер. Схожая парадигма наблюдается и в других научных работах первой половины XX века (Р. Лоуис, Ф. Грэфлингер, А. Гёллерих).

С 1960-х годов появляются статьи, в которых поднимается проблема связи церковных опусов Брукнера с музыкой предшествующих эпох, в том

числе барокко: К. Дальхаус «Брукнер и барокко»⁷, Д. Чэпмен «Брукнер и традиция генерал-баса»⁸, «Барочные аллюзии в симфониях Брукнера»⁹.

С начала 2000-х годов все чаще в отечественном и зарубежном музыкознании появляются исследования о традициях и новаторстве в музыке Брукнера: Ф. В. Ридель «Антон Брукнер. Традиция и прогресс в церковной музыке XIX столетия» (2001), Ю. Булавинцева «Реконструкция традиций в реквиеме романтической эпохи» (2009). И. Томашевский «Моцартовские традиции в симфоническом творчестве Антона Брукнера» (2012), статья А. Колдаевой «Латинский мотет в творчестве Антона Брукнера: к вопросу о традиции и новаторстве» (2013).

В зарубежном музыковедении неоднократно и весьма обстоятельно рассматривалась связь музыки Брукнера с цецилианством. К фундаментальным работам, посвященным этой проблеме, можно отнести труд Д. Хёинка «Рецепция церковной музыки Антона Брукнера: генезис, традиции и методы анализа в сравнении с Джованни Пьерлуиджи да Палестриной»¹⁰. Вопросы о возможной связи Брукнера с цецилианством поднимаются в статьях Х. Унтеррихта, Х. Кронеса, А. Брунс, А. Шмитца, А. Коха, а также в монографиях М. Ауэра и Р. Лоуиса, в диссертации Ф. Фрайсберга. Краткие сведения по этому вопросу представлены у М. Филимоновой, Ю. Булавинцевой.

В некоторых статьях осуществляется музыкальный анализ церковных опусов Брукнера на предмет их связи с более древней традицией –

⁷ Dahlhaus C. Bruckner und der Barock // Neue Zeitschrift für Musik. Jg. 124. Mainz, 1963. S. 335-336.

⁸ Chapman D. F. Bruckner and the Generalbass tradition. Wien: Musikwissenschaftlicher Verlag, 2010. 180 p.

⁹ Савченко А. С. Барочные аллюзии в симфониях Брукнера // С. Рахманінов: на зламї столїть (вип 4): Збірка матеріалів Міжнародного симпозіуму «С. Рахманінов: на зламї столїть» / Під ред. кандидата мистецтвознавства, професора Національної України Трубікової Лариси Миколаївни. – Харіков: СПДФО Носань В. П., 2007. С. 122–126.

¹⁰ Höink D. Die Rezeption der Kirchenmusik Anton Bruckners: Genese, Tradition und Instrumentalisierung des Vergleichs mit Giovanni Pierluigi da Palestrina. Göttingen: V&R Unipress, 2011. 421 s.

григорианским хоралом: Э. Майер «Брукнер и григорианский хорал», «Хорал в церковных произведениях Брукнера», П. Хокшоу «Антон Брукнер и традиция хорала в Австрии: месса фа минор».

Одной из работ о Брукнере, отвечающей отчасти поставленной в данном исследовании проблематике, является диссертация С. Е. Антоновой «Историзм музыкального мышления и его проявление в симфоническом творчестве И. Брамса и А. Брукнера» (2007). В ней автор рассматривает сочинения композиторов-современников с точки зрения идеи историзма на материале их симфоний. Ценность работы в аспекте нашего исследования состоит в том, что вводной частью служит анализ понятия «историзм» применительно к музыкальному творчеству.

Цель работы – показать специфику церковных произведений Брукнера в контексте его стиля и исторических связей с эволюцией церковной музыки в Европе XIX века.

Для выполнения поставленной цели определены следующие **задачи**:

- систематизировать данные исторического контекста создания церковных произведений композитором;
- выявить формы работы с каноническим церковным текстом;
- на основе анализа стиля церковной музыки Брукнера сопоставить стилистику всех периодов творчества в аспекте идеи исторического синтеза;
- выявить специфические приемы работы Брукнера с музыкальным первоисточником, а также раскрыть проблему соотношения брукнеровского языка и григорианского хорала;
- рассмотреть вопрос о связи ряда произведений Брукнера с идеями цецилианского движения;
- рассмотреть закономерности эволюции церковного стиля Брукнера.

Объектом исследования являются церковные произведения Брукнера. **Предмет** — композиция и стилистика церковных произведений Брукнера в историческом контексте.

Материал диссертации составляют партитуры церковных произведений Брукнера разных жанров¹¹, а также певческие книги католического церковного обихода, в которых представлены службы мессы и оффиция: антифонарий и градуал; электронный бревиарий; обиходная книга *Liber usualis*. Наличие в обиходной книге музыкальных первоисточников оказалось особенно ценно в процессе работы над Третьей главой диссертации.

Методология определяется избранным в диссертации ракурсом исследования. Используются некоторые общие методологические основания, уже принятые в историческом и теоретическом музыковедении.

Историко-контекстный метод позволил раскрыть связь рассматриваемых явлений с художественными установками соответствующей эпохи.

При помощи *историко-стилистического* метода заимствованные Брукнером конкретные приемы рассмотрены в качестве элементов той или иной эпохи, стиля.

Анализ произведений осуществлялся при помощи *структурно-функционального* метода. В связи с изучением эпистолярного наследия композитора применялся *источниковедческий* метод.

Изучение жанровой специфики церковной музыки Брукнера проходило с опорой на труды Х. Ляйхтентритта, К. Йеппесена, Г. И. Лыжова, И. В. Способина, Т. В. Франтовой, В. Апеля и Ю. В. Москвы.

Особенно значимыми для понимания музыкально-стилевых особенностей различных эпох были работы

¹¹Большую помощь в поисках оказал каталог произведений Антона Брукнера (WAB), составленный Р. Грасбергер.

М. И. Катунян¹², Л. В. Кириллиной¹³, А. В. Михайлова¹⁴, К. В. Зенкина¹⁵, С. Лебедева¹⁶, Э. Курта¹⁷.

Научная новизна работы заключается в создании первой в отечественном музыкознании работы, посвященной церковной музыке Брукнера. Впервые в исследовательской практике, как российской, так и зарубежной, церковная музыка австрийского мастера представлена как явление музыкально-исторического процесса. В диссертацию включен весь свод церковных сочинений композитора, в числе которых и малоизвестные опусы.

Впервые в отечественном музыкознании представлены переводы текстов всех церковных хоров Брукнера на русский язык. Впервые биография композитора описана в новом ракурсе, раскрывающем музыкальную деятельность Брукнера исключительно как церковного музыканта: композитора, органиста и певчего. Григорианские источники в контексте стиля Брукнера, а также вопросы соотношения брукнеровского стиля и григорианского хорала в музыкознании еще не рассматривались.

Положения, выносимые на защиту.

1. Церковная музыка Брукнера стала сферой формирования оригинального стиля композитора, эволюционировавшего от Венской классики к позднему романтизму.

2. Стиль церковной музыки Брукнера на всех этапах был тесно связан со стилями прошлых эпох, а в произведениях романтического этапа (линцкий и

¹² Катунян М. И. Генерал-бас // Музыкальный энциклопедический словарь. М., 1990. С. 131-132.

¹³ Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII – начала XIX веков: в 3-х ч. М.: Моск. гос. консерватория; Издательский дом «Композитор», 1996; 2007. 192; 224; 376 с.

¹⁴ Михайлов А. В. Романтизм // Музыкальная жизнь. – 1991. – № 6. – С. 20–23.

¹⁵ Зенкин К. В. Романтизм как историко-культурный переворот // Музыка в пространстве культуры. – Ростов н/Д., 2001. – Вып. 1. – С. 8-28.

¹⁶ Лебедев С. Н. О модальной гармонии XIV века // История гармонических стилей: зарубежная музыка доклассического периода. Сб. трудов. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1987. 532 с.

¹⁷ Курт, Э. Романтическая гармония и ее кризис в «Тристане» Вагнера. Пер. с нем. Г. Балтер; общ. ред., вст. ст. и коммент. М. Этингера. – М.: Музыка, 1975. 545 с.

венский периоды) обрел качество исторического синтеза, охватившего многовековую традицию европейской музыкальной культуры.

3. Брукнер, не будучи явным представителем цецилианского движения, в ряде произведений отразил его существенные признаки.

4. Используя в качестве важнейшего интонационного источника григорианский хорал, Брукнер на протяжении творческого пути перешел от точного цитирования к более тонким связям, в том числе аллюзиям.

5. В стиле Брукнера органично синтезируются характерные признаки музыки различных эпох, в особенности барокко, включая цифрованный бас, риторические фигуры, принципы построения барочных партитур.

Практическая значимость работы. Результаты исследования могут быть полезны исполнителям, использованы в курсах лекций для студентов музыкальных вузов, в истории хоровой музыки, а также могут послужить базой для последующего изучения хорового наследия Брукнера.

Апробация работы. Диссертация подготовлена на кафедре истории зарубежной музыки ФГБОУ ВО «Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского», обсуждалась на заседаниях кафедры и была рекомендована к защите 4 сентября 2018 года. Основные положения исследования отражены в трех публикациях, рекомендованных ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации. На основе материалов диссертации был прочитан доклад на Международном Втором конгрессе Общества теории музыки в Московской консерватории «Школы и направления в музыкальной науке, исполнительском и композиторском творчестве» (27.09.2015).

Структура работы обусловлена ее целями и задачами. Диссертация состоит из Введения, трех глав, Заключения, Списка литературы (256 наименований, 131 – на русском, 125 – на иностранных языках) и шести приложений.

Приложении I снабжено иллюстрациями (фотодокументы, карта «Симфонического маршрута» Брукнера). В Приложение II помещен

хронограф творчества Брукнера. Приложение III содержит перечень всего церковного (вокального и инструментального) наследия композитора, который составлен на основе WAB-каталога Р. Грасбергер, статьи В. Штейнбека и диссертации Ф. Фрайсберга. В перечне представлена информация о месте создания, времени, первом исполнении и посвящении церковного опуса мастера. В Приложении IV даны «Комментарии к текстам церковных вокальных произведений Брукнера». Комментарии к каждому тексту включают в себя четыре пункта:

- латинский (или немецкий) текст хора с переводом на русский язык;
- источник текста и история его возникновения;
- место в католической практике;
- использование текста в творчестве других композиторов.

Переводы текстов некоторых церковных сочинений заимствованы из Библии, сборников «Musica latina» и «Григорианский хорал», остальные выполнены автором данной работы¹⁸. Приложение IV содержит нотные примеры, Приложение V — иллюстрации (фотодокументы, карту «Симфонического маршрута» Брукнера), Приложение VI – наименования архивов, в которых хранятся рукописи и копии церковных произведений Брукнера.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении дается обоснование основных позиций диссертации, сформулирована цель, определены задачи исследования, представлена методологическая основа, дан обзор литературных источников, связанных с проблематикой работы.

Первая глава, «Брукнер – церковный музыкант» посвящена раскрытию музыкальной деятельности Брукнера как композитора, органиста и певчего. Глава состоит из трех разделов: 1) Церковная деятельность

¹⁸Все случаи такого рода оговорены в сносках.

композитора; 2) Место церковной музыки в творчестве Брукнера; 3) Из истории создания церковных вокальных сочинений Брукнера.

В первом разделе фокус исследования направляется на отбор и описание биографических фактов, раскрывающих две сквозные линии музыкальных занятий Брукнера – церковного органиста и хориста. Раскрытие этих видов деятельности способствует воссозданию духовного и профессионального контекста и позволяет выявить прямую связь с практикой Брукнера как церковного композитора.

Во втором разделе представлена панорама церковных произведений Брукнера. Перу композитора принадлежит 78 хоровых опусов, 2 пьесы для тромбонов и более десяти сохранившихся до наших дней пьес для органа. Общую панораму сочинений крупной формы составляют циклические произведения: девять месс (WAB 9, 25–29, 139, 140, 146)¹⁹, три реквиема (WAB 39, 133, 141)²⁰, кантаты (WAB 14–16, 60, 61a, 61b, 61c), а также – *Te Deum* («Тебя, Бога, хвалим») WAB 45, *Magnificat* («Величит [душа моя Господа]») WAB 24, пять псалмов (WAB 34–38).

Брукнер писал церковную музыку на протяжении всей своей жизни, потому во втором разделе освещается место церковной музыки композитора в каждом из периодов²¹: Виндхаг-Фрайштадт и Кронсторф (1841–1845); Санкт-Флориан (1845–1855); Линц (1856–1868) и Вена (1868–1896).

Годы пребывания Брукнера в Виндхаг-Фрайштадте и Кронсторфе (1841–1845) обозначены его интенсивной работой в хоровых жанрах – как светских, так и церковных в равной степени. Церковные сочинения с точки зрения музыкальной стилистики еще мало индивидуализированы и очень

¹⁹ Две мессы (WAB 139 и 140) в каталоге Грасбергер внесены в список утраченных сочинений Брукнера.

²⁰ Однако реквием WAB 133 внесен исследователем в список утраченных произведений, а реквием WAB 141 сохранился до наших дней лишь в эскизах.

²¹ В зарубежном музыкознании выделяют четыре периода творчества Брукнера, названные в соответствии с географическими названиями мест пребывания композитора. Мы придерживаемся данной периодизации, так как считаем, что она вполне правомерна.

сильно опираются на традиции предшествующих эпох, в особенности – венского классицизма. В Санкт-Флориане (1845–1855) Брукнер продолжает писать, главным образом, светскую и церковную певческую музыку, совершенствуя свое хоровое письмо²².

В годы пребывания в Линце (1856–1868) Брукнер написал всего несколько церковных хоров малых форм. Из крупных сочинений этого времени – два псалма (WAB 35, 37), кантата *Preiset den Herrn* WAB 16 («Хвалите Господа»). Однако в этот период произошло событие, которое сыграло решающую роль в его жизни и творчестве: в 1863 году композитор познакомился с операми Вагнера «Тангейзер» и «Тристан и Изольда». Знакомство привнесло много новых черт в музыкальный стиль Брукнера, с той поры творческая эволюция композитора сменила свой вектор. Примечательно, что именно в области церковной музыки австрийский мастер впервые достиг органичного синтеза современных музыкально-языковых приемов с традициями прошлых веков. Три знаменитые мессы, уже удостоенные им нумерации (WAB 26–28) – яркий тому пример. Эти сочинения по сей день являются вершиной творчества композитора в области церковной музыки.

В Вене (1868–1896) церковные сочинения Брукнера до 1882 года появляются нерегулярно и в малых количествах. Сочинения венского периода представляют собой образец органичного синтеза традиций прошлого и современного Брукнеру романтического музыкального языка. Мы приходим к выводу, что в органичном сплетении музыкальных элементов различных исторических эпох (начиная от Средневековья) и смелых индивидуальных находках заключается своеобразие церковного композиторского стиля Брукнера.

В *третьем разделе* церковная музыка Брукнера рассматривается в связи с ее функциональным предназначением, в том числе – конкретным поводом для написания: сочинения для определенного церковного торжества;

²²Светские хоры с 1843 года, подобно сочинениям для церкви, сквозной линией проходят через все творчество Брукнера.

сочинения, посвященные друзьям — церковным музыкантам и церковнослужителям; сочинение как посвящение и как подарок любимым ученикам; сочинения, связанные с ритуалами жизненного цикла – крещение, свадебное венчание, погребальная процессия.

Вторая глава, «Словесный текст и жанр в церковных вокальных произведениях Брукнера» состоит из трех разделов: 1) Общая характеристика текстов и жанровая проблематика церковных вокальных произведений Брукнера; 2) Вопросы трактовки религиозного текста в церковных вокальных произведениях Брукнера; 3) Образно-тематическое содержание и степень распространенности текстов церковных вокальных произведений Брукнера.

В *первом разделе* дается общая характеристика текстов церковных хоровых сочинений Брукнера: место в католической службе, язык, источники текстов малых и крупных хоровых опусов. В брукнеровских хорах преобладают литургические канонические тексты служб официия и мессы, которые по традиции написаны на латинском языке. Большинство источников составляют тексты из Библии (преимущественно из ветхозаветной Псалтири). В меньшем количестве представлена средневековая церковная поэзия. Небольшой пласт церковной музыки написан на современные духовно-поэтические тексты на немецком языке.

Также в первом разделе ставится проблема жанра, поскольку в трудах исследователей обнаруживаются несовпадения в определении жанра малых церковных хоров Брукнера. Например, Ф. Грэфлингер, И. Белецкий и А. Колдаева называют данные сочинения мотетами, а Р. Грасбергер и В. Штейнбек – жанрами католической литургии: антифон, градуал, гимн и т. д. М. Ауер некоторые церковные хоры без разбора обозначает то жанрами церковной католической практики, то называет их мотетами. В структуре диссертации Ф. Фрайсберга десять хоров Брукнера (преимущественно линцкого периода) вынесены в категорию мотетов (молитвенных и

проприальных). Вместе с тем исследователь в тексте диссертации указывает на принадлежность этих же мотетов к жанрам католической практики.

В результате обнаруженных разночтений осуществляется попытка ответить на ряд вопросов: есть ли принципиальная разница между этими жанровыми обозначениями? Следует ли разграничивать их? Что дает нам знание жанра хорового сочинения композитора? Встает дискуссионный вопрос о жанре мотета.

Жанры песнопений католической церкви органично встроены в процесс литургии. В первую очередь, именно жанр наделяет песнопение определенными смысловыми образами, содержанием (текстовым и музыкальным), указывает на местоположение и значение в церковной службе. Знание жанровой природы песнопений помогает понять логику их последования в церковной службе. Потому если точно знать жанр церковного хора Брукнера и местоположение песнопения с таким же текстом в церковной службе, это приблизит к пониманию композиционных особенностей, организации музыкального материала в хорах композитора, позволит глубже осмыслить содержание литургического текста, найти музыкальный первоисточник.

В качестве примера приведем песнопение католической службы с текстом *Asperges me*. В *Liber usualis* оно относится к жанру антифона. *Asperges me* сопровождает обряд Воскресной мессы, во время которого священнослужитель окропляет водой всех собравшихся, после чего следует *Doxologia minor*, а затем повторяется первая строка антифона. Брукнер отразил порядок службы в музыкальной форме двух хоров с текстом *Asperges me* WAB 4 и 3/2. В одном случае (WAB 4) композитор взял за структурную основу форму *da capo*, а в другом (WAB 3/2) – строфическую с элементами трехчастности (с варьированной репризой).

Мотет лишен какой-либо конкретизации, но это не исключает случаев, когда в широком смысле малым церковным хорам композитора будет дано и такое определение.

Во *втором разделе* затрагиваются следующие аспекты: степень полноты воспроизведения литургического текста в вокальных произведениях Брукнера (точное воспроизведение текста и добавления и купюры); текстовые повторы (хоры без повторов текста, хоры с повтором отдельных слов и фраз; возвращение к строкам, которое не подразумеваются текстовым первоисточником).

Большая часть церковных канонических текстов воспроизводится в хорах Брукнера полностью. И все же, при всей строгости отношения к церковному тексту композитор допускает порой добавления и купюры. Неоднократно в конце хоров в качестве текстовой вставки он добавляет юбилею *Alleluja*. Купюры у Брукнера в градуале *Locus iste* WAB 23, антифоне *Asperges me* WAB 3/2, *Vexilla regis* (WAB 51). Такие купюры обусловлены расстановкой смысловых акцентов.

Обнаружено около двух десятков хоров Брукнера, где нет никаких словесных повторов. Однако порой (особенно в хорах зрелого периода) встречаются повторы отдельных слов, словосочетаний и небольших фраз. Они выполняют в композиции разные функции и их применение определено рядом причин:

- 1) как средство развития музыкального материала. Часто такие моменты отмечены в музыке сменой фактуры;
- 2) повторы ради смысловой значимости повторяемого слова или фразы;
- 3) повторы в тексте могут быть связаны с обращением композитора к традиционным церковным принципам пения – антифонному или респонсорному;
- 4) значительно чаще повторы слов, строк обусловлены техникой имитации, что вообще типично для полифонического письма.

В хорах Брукнера встречаются текстовые повторы, которые не подразумеваются первоисточником. Порой за счет них образуются целые разделы музыкальной формы.

В крупных церковных хорах Брукнера также имеются отступления от структуры канонической мессы. В одних случаях части изъяты композитором, в других же раздел какой-либо части ординарного текста разбивается и выносится в еще одну самостоятельную часть.

В *третьем разделе* вопросы образно-тематического содержания текстов церковных хоров Брукнера рассматриваются согласно следующей классификации: хвалебные, благодарственные, просительные, покаянные, назидательные, краткие молитвенные воззвания, скорбные, торжественные.

Третья глава, «Стиль церковной музыки Брукнера как исторический синтез» состоит из четырех разделов:

1) Брукнер и цецилианство;

2) Григорианские источники в контексте стиля Брукнера (имеет два подраздела: Способы использования григорианского хорала; К проблеме соотношения брукнеровского языка и григорианского хорала);

3) Барочные музыкальные элементы в церковной музыке Брукнера (с подразделами: Брукнер и традиция *basso continuo*; Риторические фигуры; Барочный инструментарий в церковных произведениях Брукнера);

4) От классицистских традиций к позднеромантическому стилю.

В *первом разделе* обозначаются основные принципы цецилианства, затем выявляется связь церковной музыки Брукнера с цецилианством. Обнаружено, что наиболее последовательно данная связь проявляется в градуале Брукнера *Os justi* WAB 30, гимне *Pange lingua et Tantum ergo* WAB 33 и Мессе *e-moll* WAB 27.

На основании проделанного аналитического разбора произведений Брукнера мы приходим к выводу, что связь композитора с цецилианством проявлялась свободно, время от времени. Многие церковные хоры очень просты и традиционны, в них нет той театральности и светскости, которая осуждалась в произведениях его современников. К числу важнейших признаков, демонстрирующих связь церковных хоров Брукнера с установками

цецилианцев, относятся также цитирование григорианского первоисточника, модальные лады, письмо *a cappella*.

Все перечисленные признаки можно обнаружить и в церковной музыке раннего периода. Вероятно, в ранние годы это была непреднамеренная скромность, простота стиля начинающего композитора, продиктованная его внутренней потребностью писать такую музыку во взаимосвязи с традицией. В зрелый же период творчества Брукнер, судя по всему, осознанно писал так называемую «цецилианскую» музыку.

Во *втором разделе* осуществляется попытка установить связь церковных хоров Брукнера с григорианским первоисточником. Для композитора типичны две формы работы с первоисточником: воспроизведение в виде *точного цитирования* (всего или фрагмента первоисточника в произведении) и *варьирования* первоисточника²³. Рассмотрены разные случаи и способы обращения композитора с первоисточником в его церковных хорах.

Цитирование первоисточника обнаружено лишь в трех хоровых сочинениях, написанных Брукнером в разные периоды творчества: *Windhaager Messe* WAB 25, *Asperges me* WAB 4 и *Veni creator spiritus* WAB 50. При этом полнота цитирования в них различна. Чаще в церковных хорах встречается варьирование григорианского первоисточника. Степень варьирования в них различна, наибольшая присуща поздним хоровым опусам.

Встает вопрос: каким образом первоисточник влияет на музыкальный язык Брукнера, что нового образуется в результате соединения архаичной мелодики хорала и разнообразных гармонических систем. В некоторых случаях хорал выступает как музыкально-стилистический контраст хору. Например, в с точки зрения стилистики музыкальный язык хора *Asperges me* WAB 4 контрастирует первоисточнику. Подобное встречается в хорах *Esse*

²³ В данном вопросе мы опирались на терминологию Ю. Евдокимовой и Н. Симаковой.

sacerdos WAB 13, *Os justi* WAB 30 и, следовательно, является еще одной приметой брукнеровского письма.

От контраста (простого сопоставления) старо-модальной и классической тональной систем организации (два хора на текст *Asperges me*) Брукнер приходит к диалогу исторических эпох: средневековой и позднеромантической (как в хоре *Ecce sacerdos*). Первоисточник может влиять на фактурное решение, мелодику, гармонию, а может и не влиять на стиль композитора. Примечательно, что наиболее свободное обращение с первоисточником встречается в поздних хорах.

В большинстве случаев музыкальное сочинение не продиктовано структурой григорианского хорала. В церковных хорах Брукнера присутствуют вполне традиционные классические музыкальные формы. И все же в некоторых случаях введение григорианского первоисточника в композиторское сочинение создает особый тематизм, а также особые соотношения хорала и формы целого.

Написанные в разные периоды творчества, хоры Брукнера демонстрируют не только то, как менялись его приемы работы с музыкальным первоисточником, но и очерчивают эволюцию его церковного хорового стиля. Первые музыкальные опыты представляют собой поиски гармоничного соединения двух далеких систем. Но в некоторых случаях уже видятся особые приметы церковного стиля будущего зрелого мастера – например, в хорах *Asperges me*, где первоисточник цитируется в стиле григорианского нотного письма без фиксированной ритмики и противопоставляется всему последующему материалу. Эти примеры невольно отсылают нас к зрелым опусам композитора (*Salvum fac populum tuum*, *Ecce sacerdos*, *Christus factus est*), в которых он использует тот же прием стилистического противопоставления, что и в ранних хорах. Однако именно в поздних сочинениях Брукнеру удается не только сопоставить две далекие системы, но и достичь высшего единства столь контрастных явлений, как григорианский хорал и позднеромантическая гармония.

В хорах Брукнера встречаются и другие черты средневековой музыкальной стилистики: принципы звуковысотной организации, исполнения, система нотации — то есть, те лежащие в основе профессиональной музыки средневековья принципы, которые складывались в рамках григорианской монодии. Кроме традиционных мажора и минора в нескольких хорах Брукнера обнаружены церковные лады. Композитор также часто применяет характерные для церковной традиции принципы исполнения, сложившиеся в эпоху Средневековья – антифонное и респонсорное. В некоторых хорах господствует монодийное звучание, отсутствует метрика – все это элементы, приближающие его хоры к средневековой стилистике. Подобные приемы в совокупности встречается в начале частей месс (WAB 26, 27), в хорах *Asperges me, Os justi* WAB 30, *Ecce sacerdos* WAB 13, *Inveni David* WAB 20, *Salvum fac populum tuum* WAB 40.

В *третьем разделе* выявлена связь хоров Брукнера с барочной традицией. Церковные сочинения композитора являются примером непреходящей традиции генерал-баса. Некоторые характерные особенности данной традиции были заложены композитором в самом начале его творческого пути. Однако теоретические шаблоны и стилистические подходы повлияли не только на музыкальный стиль раннего периода, но также и позднего. Цифрованный бас есть в нескольких хорах санкт-флорианского и линцского периодов. Брукнер детально воспроизводит генерал-бас с соответствующей сигнатурой.

В хорах Брукнера встречаются также традиционные музыкально-риторические фигуры (мотив креста, *passus duriusculus*, *catabasis*, *anabasis*). Композитор применяет их в особых местах для подчеркивания смысла наиболее важных слов церковного текста.

В *четвертом разделе* церковная музыка Брукнера представлена в эволюции – от влияния венского классического стиля к появлению раннеромантических черт и становлению церковного музыкального стиля с позднеромантическими чертами.

Стиль Брукнера формировался на музыке венского классицизма. Так, для церковной музыки, созданной композитором в Виндхаг-Фрайштадте и Кронсторфе (1841–1845), характерна строгость изложения материала, простота и лаконичность музыкальных форм, слабо развитые полифонические приемы. В хорах часто от начала до конца выдерживается гомофонно-гармонический склад. К таковым относятся все сочинения на немецком языке, антифоны и некоторые гимны более поздних лет. Почти во всех ранних хорах господствует ясная классическая гармония. Она сохраняется и во всевозможных версиях, сделанных композитором спустя десятилетия. В крупных хорах в кронсторфский период тоже заметно влияние классицистских традиций.

В церковных произведениях Санкт-Флорианского периода (1845–1855) венский классический стиль (преимущественно Гайдна и Моцарта), представлен уже в более свободной форме, нежели в кронсторфский период.

Тем не менее, несмотря на естественное преобладание в музыке Брукнера кронсторфского и Санкт-Флорианского периодов классицистских музыкальных элементов, в ней уже обнаруживаются и раннеромантические черты, например, связь с творчеством Ф. Шуберта и Ф. Мендельсона.

Таким образом, в церковных хорах Брукнера начинают сосуществовать музыкальные элементы различных стилей и эпох с преобладанием музыкальных черт классицизма. Уже в эти годы сочинениям композитора присущи некоторые качества, которые сохранятся до конца дней и станут приметой музыкального стиля его церковных хоровых опусов.

В Линцский период в хорах Брукнера сохраняются некоторые классицистские черты, но одновременно появляются яркие признаки уже подлинно романтического языка, что, безусловно, связано со знакомством композитора с музыкой Вагнера.

Гомофонно-гармонический склад, который преобладал в произведениях Санкт-Флорианского периода, присущ в этот период лишь некоторым церковным опусам Брукнера. Все же чаще в годы интенсивного формирования

и становления музыкального стиля композитора начинает преобладать смешанный тип фактуры. Брукнер продолжает опираться на классицистские принципы формообразования. Для церковных хоров характерна уравновешенность и симметричность. В зрелых произведениях начинает преобладать симфонический тип композиции.

В Линце расширяется состав оркестра вокально-симфонических произведений Брукнера, особенно увеличивается медная группа, появляется двойной хор. Австрийский мастер не отказывается от участия органа. Этот инструмент присутствует в партитурах всех периодов его творческой деятельности и, тем самым, выделяет среди других композиторов.

Церковные сочинения Брукнера венского периода представляют образец подлинно романтического языка с хроматизированной мелодикой и романтической гармонией с выходами за пределы тональностей диатонического родства.

В Заключении подведены итоги исследования.

Церковная музыка Брукнера стала сферой формирования стиля композитора, эволюционировавшего от Венской классики к позднему романтизму. Стиль композитора охватил многовековую традицию европейской музыкальной культуры. На разных этапах связь с традицией осуществлялась по-разному.

Произведения раннего периода (кронсторфского; 1841-1845) написаны в опоре на барочные и классицистские традиции. Музыкальные элементы добарочной архаики в вокальных произведениях композитора встречаются лишь спорадически и представлены в виде цитирования григорианского первоисточника и модальных ладов. В целом произведения этого времени, вероятно, непреднамеренно скромны и просты, индивидуальное начало в них отодвинуто на второй план. Брукнер остался в рамках, продиктованных литургической практикой.

В санкт-флорианский период (1845–1855) привнесены музыкальные элементы романтического языка, однако продолжили господствовать классицистские принципы.

В Линце (1856–1868) под воздействием услышанных произведений Вагнера стиль Брукнера стал динамично развиваться. Связь с музыкальной стилистикой предшествующих эпох в церковной музыке Брукнера приобрела новые, необычные формы. С одной стороны, на первый план вышли музыкальные элементы романтического языка с опорой на традиционные принципы формообразования, оркестровки. С другой стороны, не прервалась связь Брукнера с григорианским хоралом. Композитор нашел новые, более сложные и тонкие формы работы с музыкальным первоисточником. В церковных хорах сохранились также некоторые барочные элементы. Одновременно с этим религиозный дух Брукнера откликнулся на идеи цецилианства (в ряде произведений австрийского мастера отражены их основные принципы), однако композитор так и не примкнул всецело к этому движению. В результате творческих поисков и обретений стиль церковных композиций в линцкий период обрел качество исторического синтеза, который особенно зримо и концентрированно предстал в трех знаменитых мессах (WAB 26, WAB 27, WAB 28).

Стиль зрелых церковных сочинений мастера, созданных в годы пребывания в Вене (1868–1896), вобрал в себя широкий сплав выразительных музыкальных средств, охвативших многовековую традицию европейской культуры – от архаичных средневековых до позднеромантических. Церковные хоры этого периода Брукнера являют собой органичный синтез музыкально-стилистических приемов различных эпох.

В области церковной музыки Брукнеру удалось найти органичное взаимодействие между традиционным церковным и современным ему романтическим, а затем и позднеромантическим музыкальным языком с соблюдением при этом канонов церковного искусства. Брукнер, восторженно и с большим почтением воспринявший музыку Вагнера, став во многом его

преемником и последователем, в области гармонического языка пошел дальше своего кумира и породил в церковной музыке новый стиль – *позднеромантический* и *традиционный* одновременно, представляющий выразительный пример историзма в музыкальном мышлении.

**Публикации по теме диссертации в изданиях, рекомендованных
Высшей аттестационной комиссией при Министерстве образования
и науки Российской Федерации:**

1. *Локотьянова Д. Е.* Григорианские источники в контексте стиля Антона Брукнера. Церковные вокально-хоровые сочинения малых форм [Текст] / Д. Е. Локотьянова // Научный вестник Московской консерватории. – 2015. – № 2. – С. 100–115. – [1,2 п.л.].

2. *Локотьянова Д. Е.* Цецилианство и Брукнер [Текст] / Д. Е. Локотьянова // Журнал Общества теории музыки. – 2017. – № 2. – С. 8–25. – [0,9 п.л.].

3. *Локотьянова Д. Е.* Словесный текст и жанр в церковных хорах Антона Брукнера [Текст] / Д. Е. Локотьянова // Музыка. Искусство, наука, практика. – 2017. – № 3 (19). – С. 26–38. – [0,7 п.л.].