

**Музыка скорби: как
раскрывается отношение
к смерти через традицию
похоронной музыки**

Фоминых Марина
Б18Д320

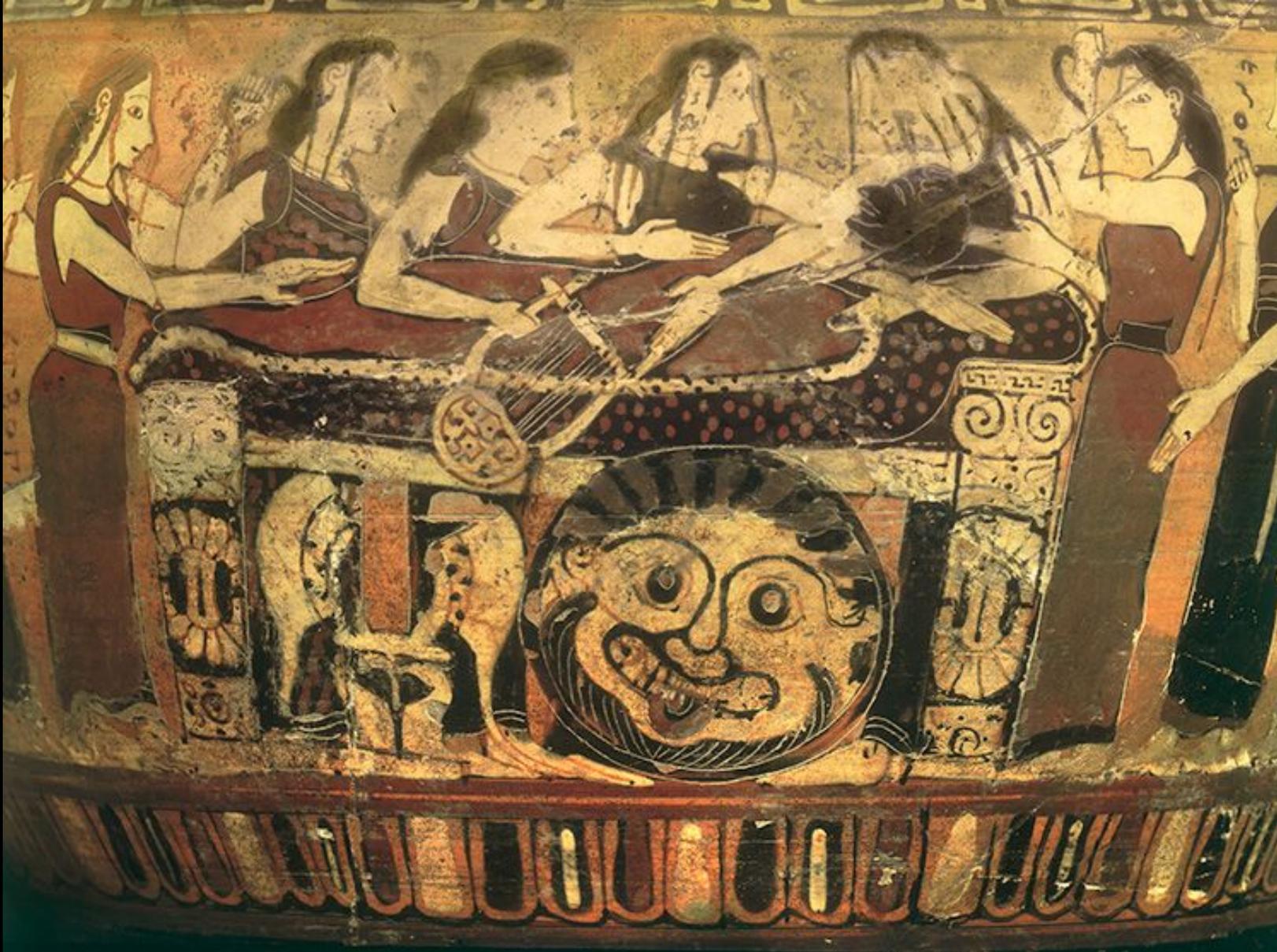
Концепция

Смерть и похороны — не только закономерный финал земного пути любого человека, но и важный этап духовного существования: переход в новую форму жизни. Независимо от культуры и эпохи, смерть близкого человека — всегда шок и невероятно глубокие переживания: ощущение потери и экзистенциальный страх от осознания конечности жизни.

В подобном состоянии слова не способны помочь, и одна из главных целительных ролей и способов сообщения в ритуале переходит музыке. Ритуал — синкретическое действие, сочетающее в себе несколько видов искусства и включающее в себя музыку. В отличие от свадебных или охотничьих обрядов, где музыка и танец равноценны, в похоронных ритуалах именно музыкальной составляющей отведена главенствующая роль.

Музыка — медиум бессловесного общения и универсальный язык, понятный всем народам. Хотя горе присутствует во всех культурах, оно выражается по-разному в соответствии с местными обычаями и верованиями. Музыка была связана с исцелением горя на протяжении многих веков, и Гомер прописал музыку как противоядие от печали еще в 7 веке до нашей эры. Меняющаяся роль музыки в выражении горя и скорби на протяжении всей истории и в разных культурах отражает изменение отношения общества к жизни и самой смерти.

В своем исследовании мне бы хотелось рассмотреть, как и какая музыка помогает справляться с горем, и установить есть ли что-то общее в похоронной музыке разных культур.

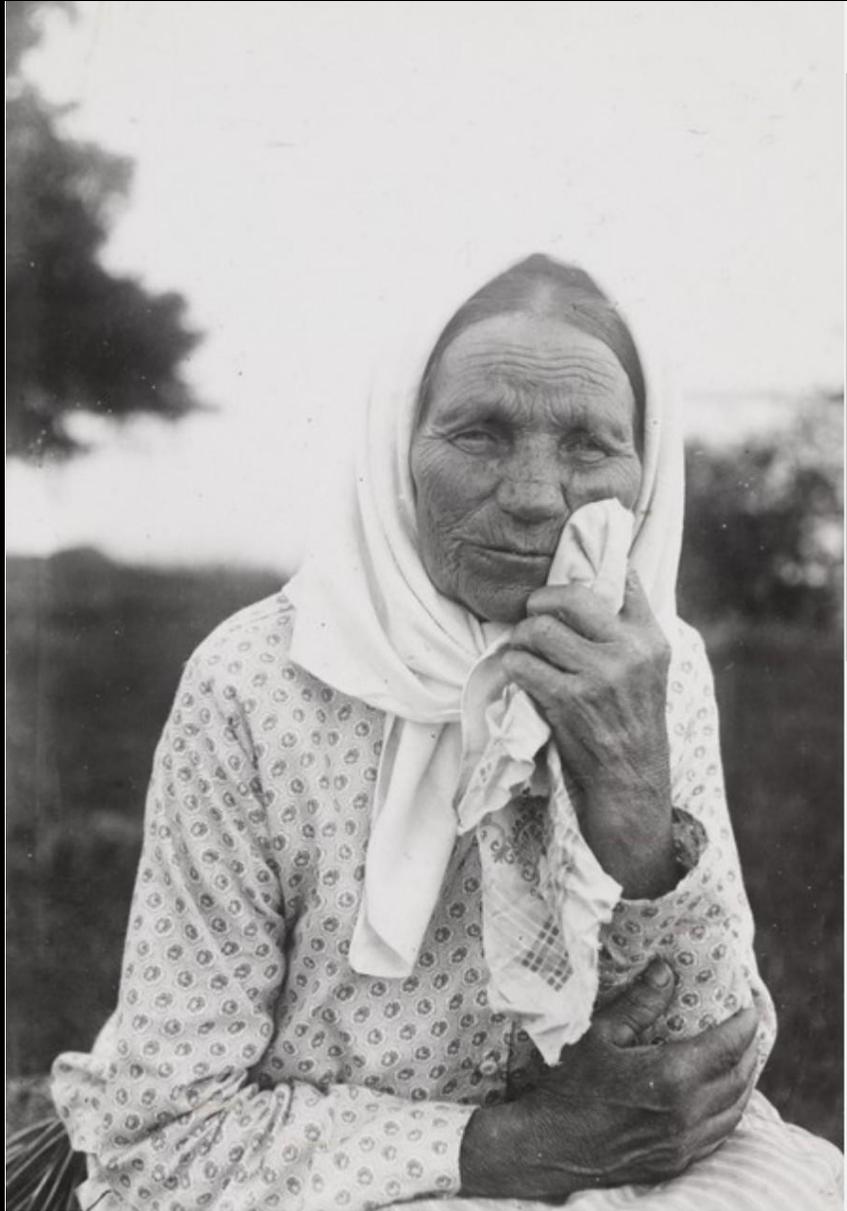

Демонстрация горя через плач и пение издавна была исторической и священной частью чествования и поминания умерших. От китайцев до ассирийцев, ирландцев и древних греков устные ритуалы внешнего оплакивания были неотъемлемой частью прощания с усопшим. Традиционно обязанность “плакальщицы” ложилась на женщин.

В Древней Греции: истоки

Погребальная песня служила продолжением физической боли, которую женщины причиняли себе во время *протезирования*. Цель “трена”, плача, состояла в том, чтобы передать крик неконтролируемой боли, истерическую мелодию, которая, как считалось, коренится в женских эмоциях, а значит, “сосудом” для этой боли могли стать только женщины.

На Руси традиционно роль выражения скорби также отдавалась женщинам. Плакальщицы, “вопленницы” были не только «рупором» для горя присутствующих и способствовали тому, чтобы «провести» умершего в мир мёртвых, но и помогали семье материально— транслировали присутствующим нужды осиротевшей семьи.

Будучи мощным эмоциональным проживанием горя, причитания пелись с невероятной экспрессией. Причитание — не просто текст, а особая речевая и мелодическая интонация, общая для всех причитаний в той или иной местности, с особенной грамматикой. Прибегая к этой интонации, вопленницы придают форму и смысл сильному переживанию.

Наиболее известно заонежское причитание. Его успех в нахождении звука в балансе на грани крика (расщепление голоса, пение на надрыве) и музыкальной гармонии (это именно пение, мелодичное и приятное).

Вкупе это позволяет плачу проникнуть в самое сердце, оставаясь при этом уникальным музыкальным произведением в сочетании крика и музыки.

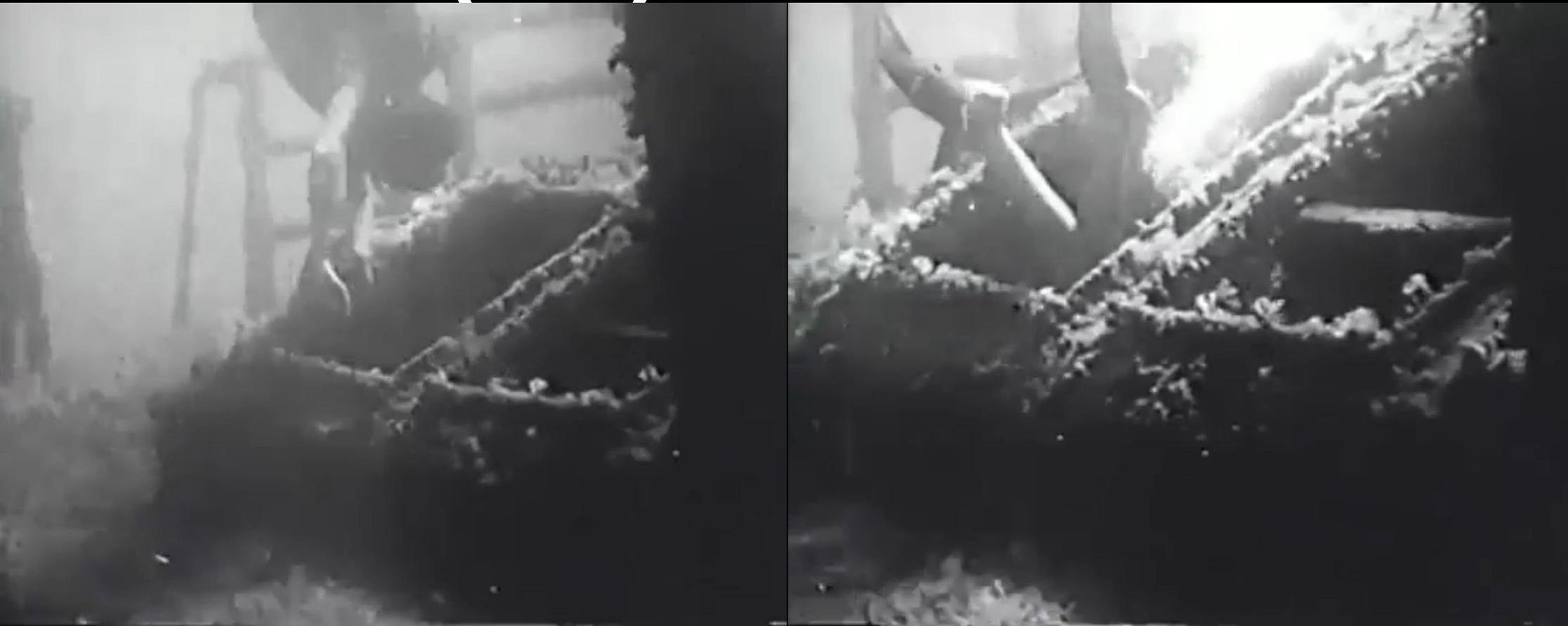
A Movie (1958)

Для католической традиции прощания с умершим свойственна камерность и сдержанность, в христианстве громкое оплакивание — грех.

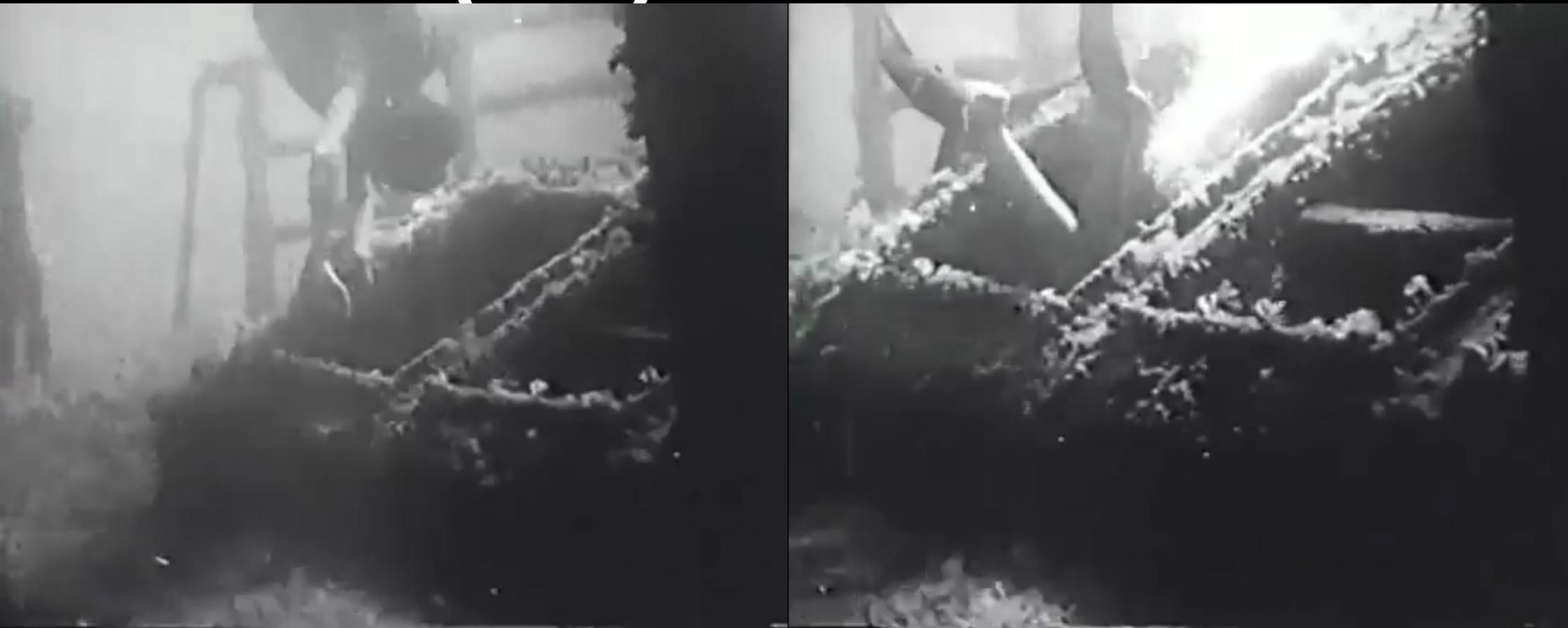
Основным видом траурной музыки в католицизме становится реквием. Реквием — это музыкальное произведение, посвященное темам загробной жизни, с латинским текстом, который поется хором, и сопровождается оркестровкой и гармонией, призванных изобразить значение загробной жизни.

A Movie (1958)

Латинские тексты католического реквиема повествуют об ужасах загробной жизни и страхом перед Божьим судом — это истинно христианская трактовка траура и смерти как очищения через страдания. По своей сути, реквием — это все тот же траурный плач, нашедший отражение в форме академической музыки.

A Movie (1958)

Первые реквиемы были церковными мессами и не задумывались как музыка для погребений. В целом, музыкально они были лишены трагизма и звучали скорее умиротворяюще. Со временем музыка в реквиемах становится более мрачной и трагичной, берет на себя роль проводника в атмосферу глубокого траура. Через музыку, а не через текст, отражается динамика и создается образ траура, именно музыка заставляет на протяжении веков трепетать скорбящие сердца.

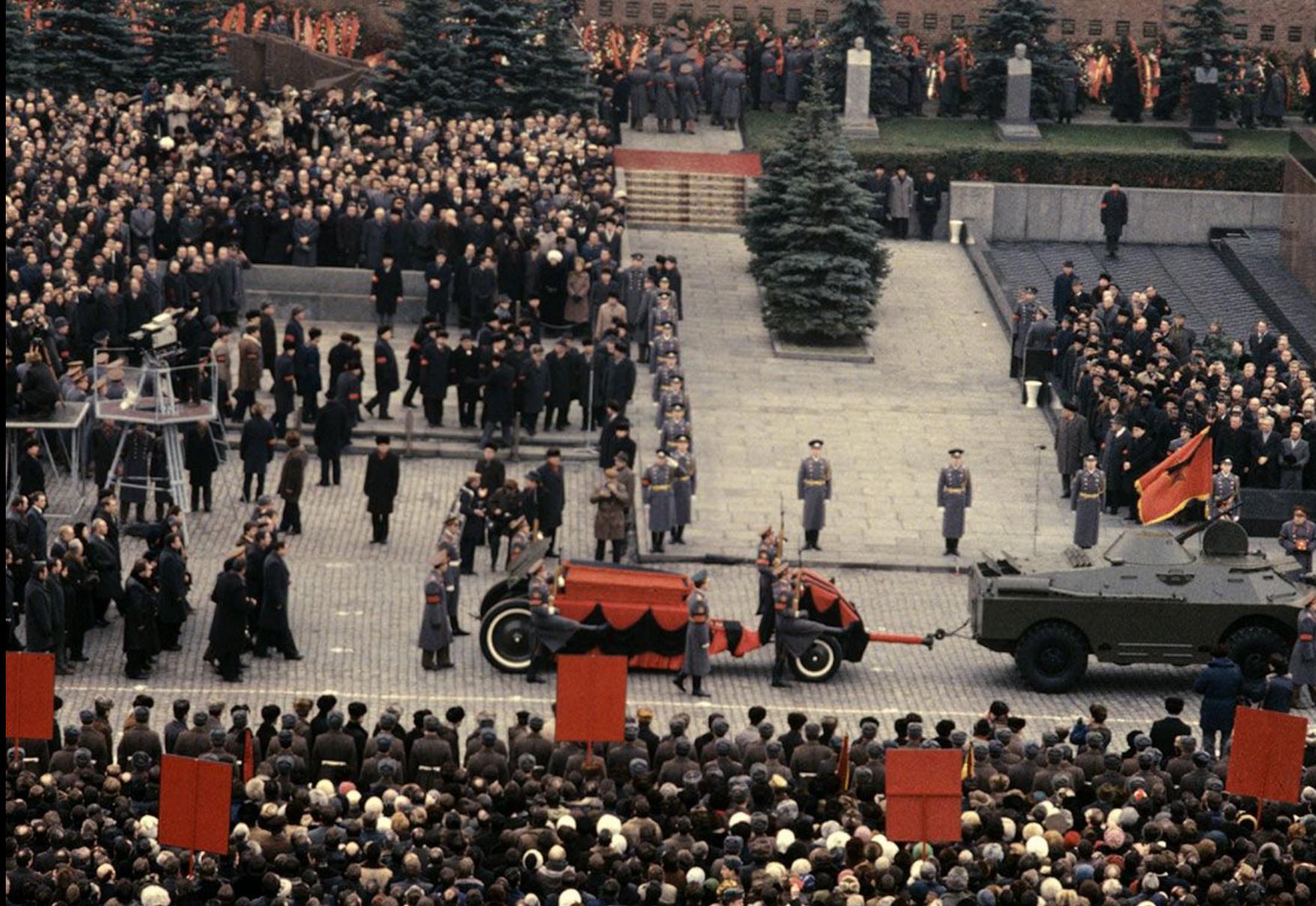
Тон наиболее известного Реквиема Моцарта (1791-1792) очень далек от традиционной сдержанности, объективности церковной музыки. Однако в нем остро ощущается главное: безысходная боль прощания с жизнью, понятная каждому человеку, и раскрытая с потрясающей искренностью.

A Movie (1958)

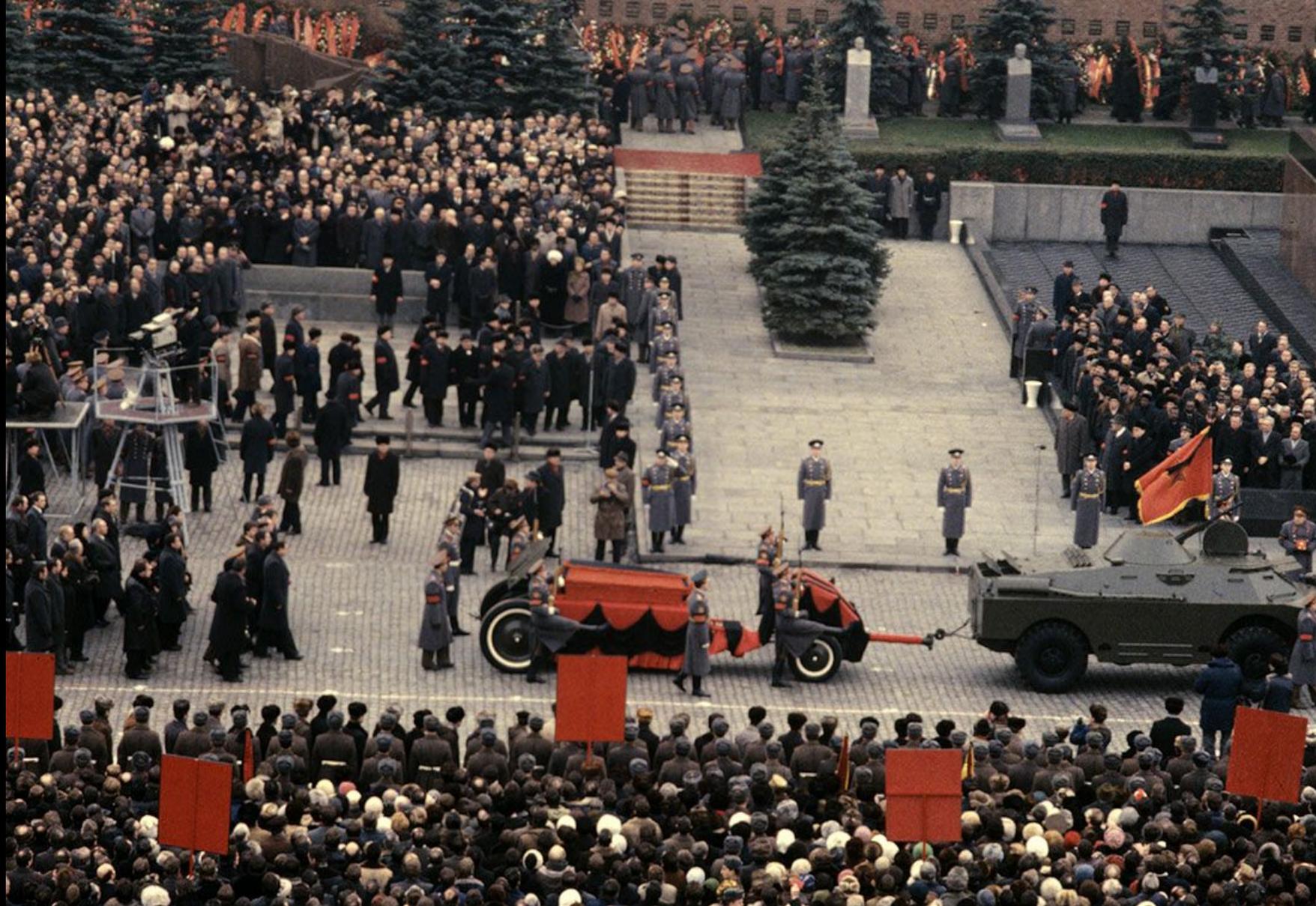

Продолжая традицию реквиемов, культовым похоронным произведением неожиданно становится третья часть из фортепианной сонаты Шопена. Соната си-бемоль минор, изначально не предназначавшаяся для похорон, стала воплощением траурной музыки из-за мощнейших аудиальных образов, точно подобранных композитором для создания ассоциации с траурным шествием.

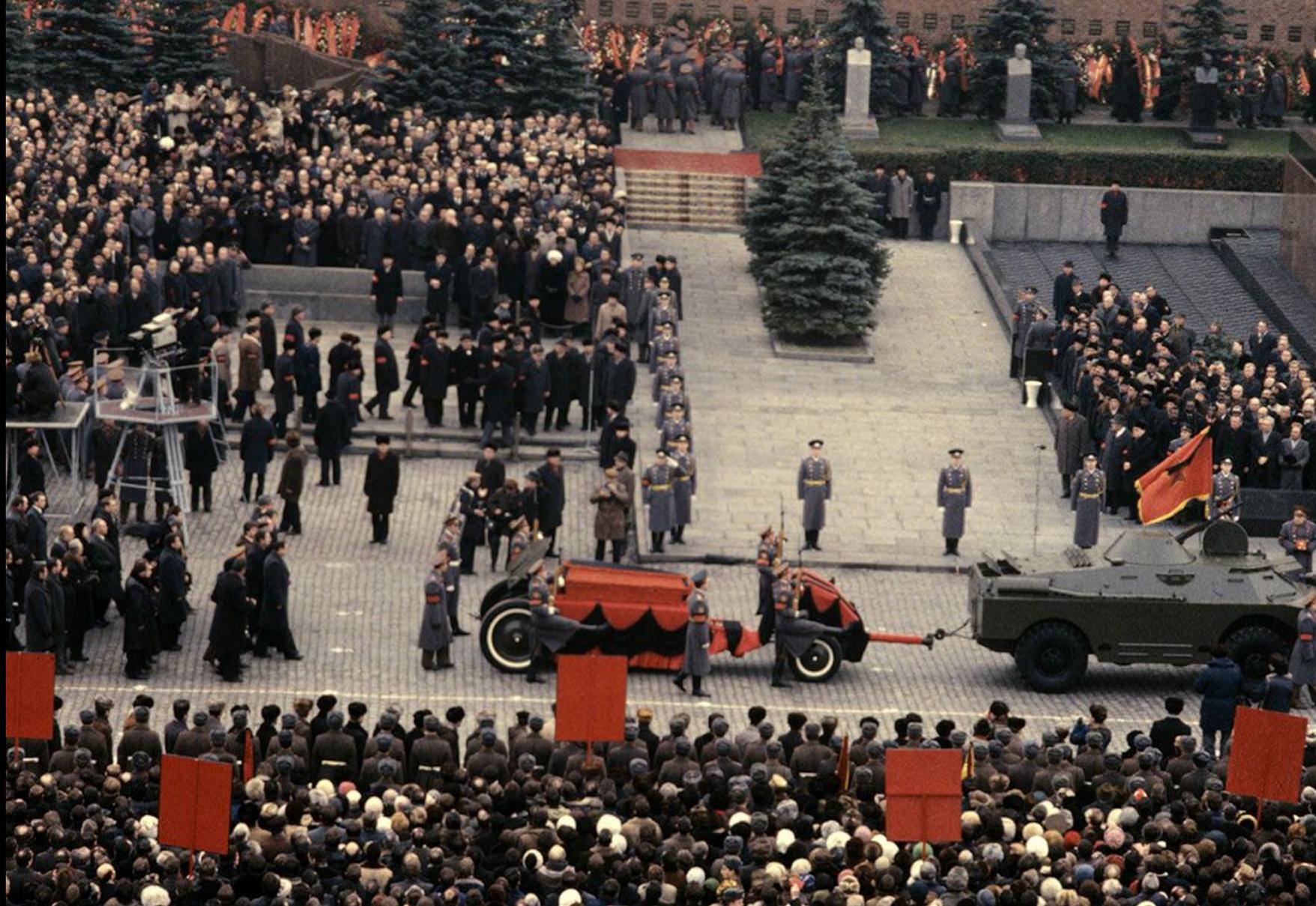
Так, в крайних разделах марша в фортепианном исполнении точно слышны шаги траурной процессии, а басы и нарастающий аккордовый гул создают иллюзию колокольного звона.

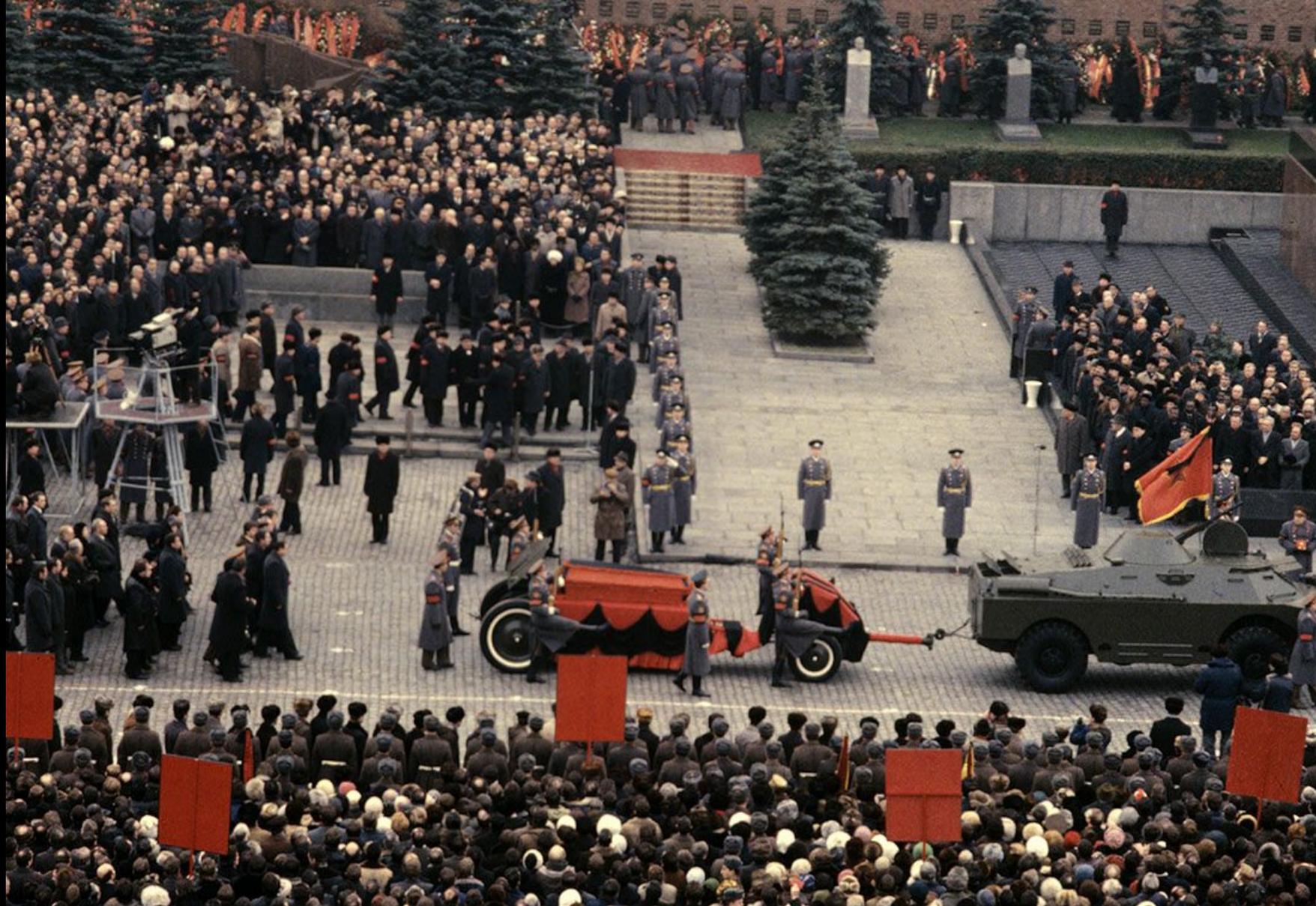
Эти образы оказались настолько созвучны видению и ощущению траура народом, так откликнулись в сердцах людей, что произведение оказалось чуть ли не главным в мировом похоронном репертуаре. Так, композитор эпохи романтизма, не писавший реквиемов, вошел в историю как автор самой популярной траурной музыки, под которую хоронили Брежнева и Кеннеди.

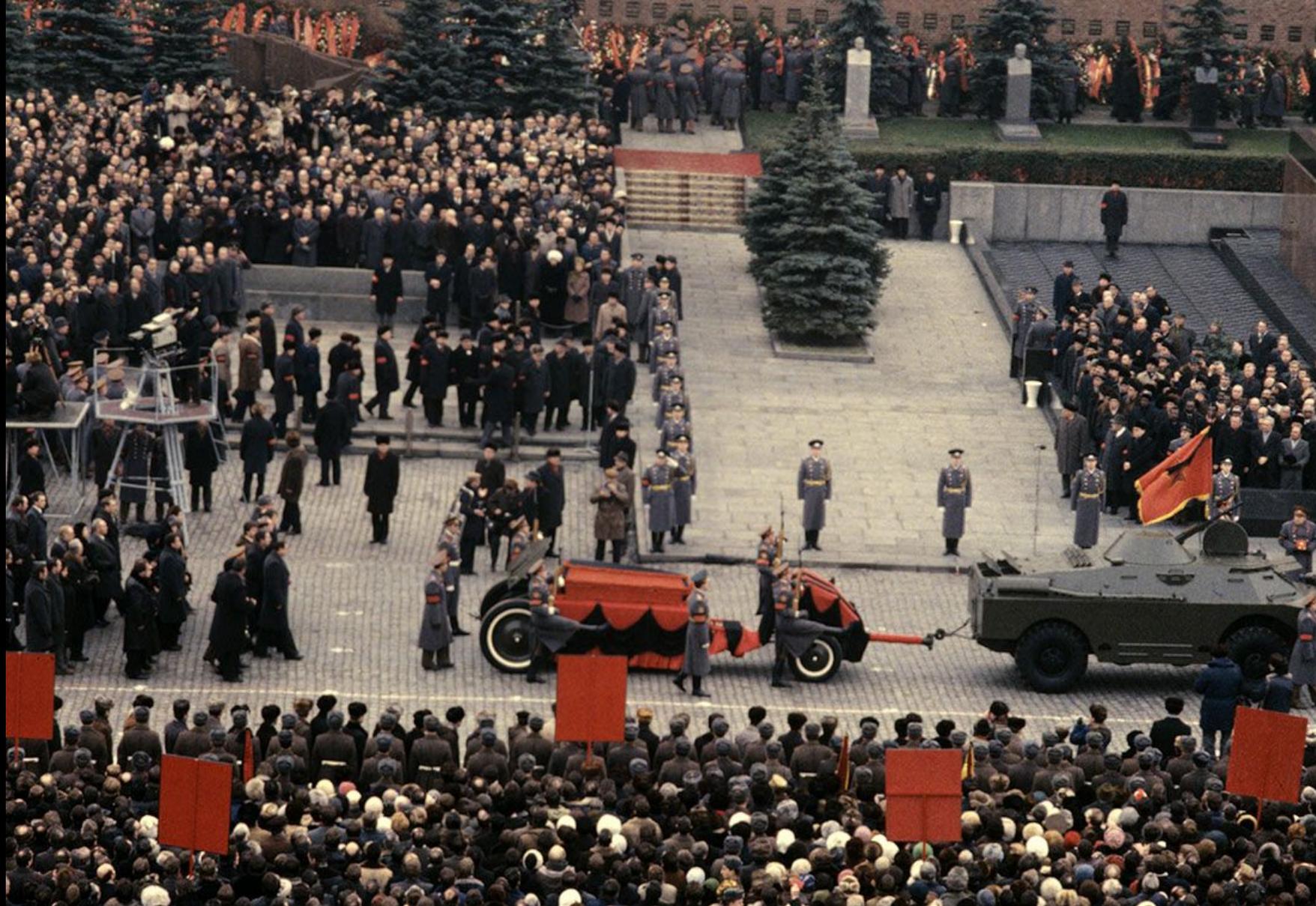
В странах Африки и Латинской Америки не принято скорбеть об утрате усопшего. Смерть здесь — освобождение от земных тяжб и страданий и переход в новую, а значит, нет необходимости сочувствовать усопшему.

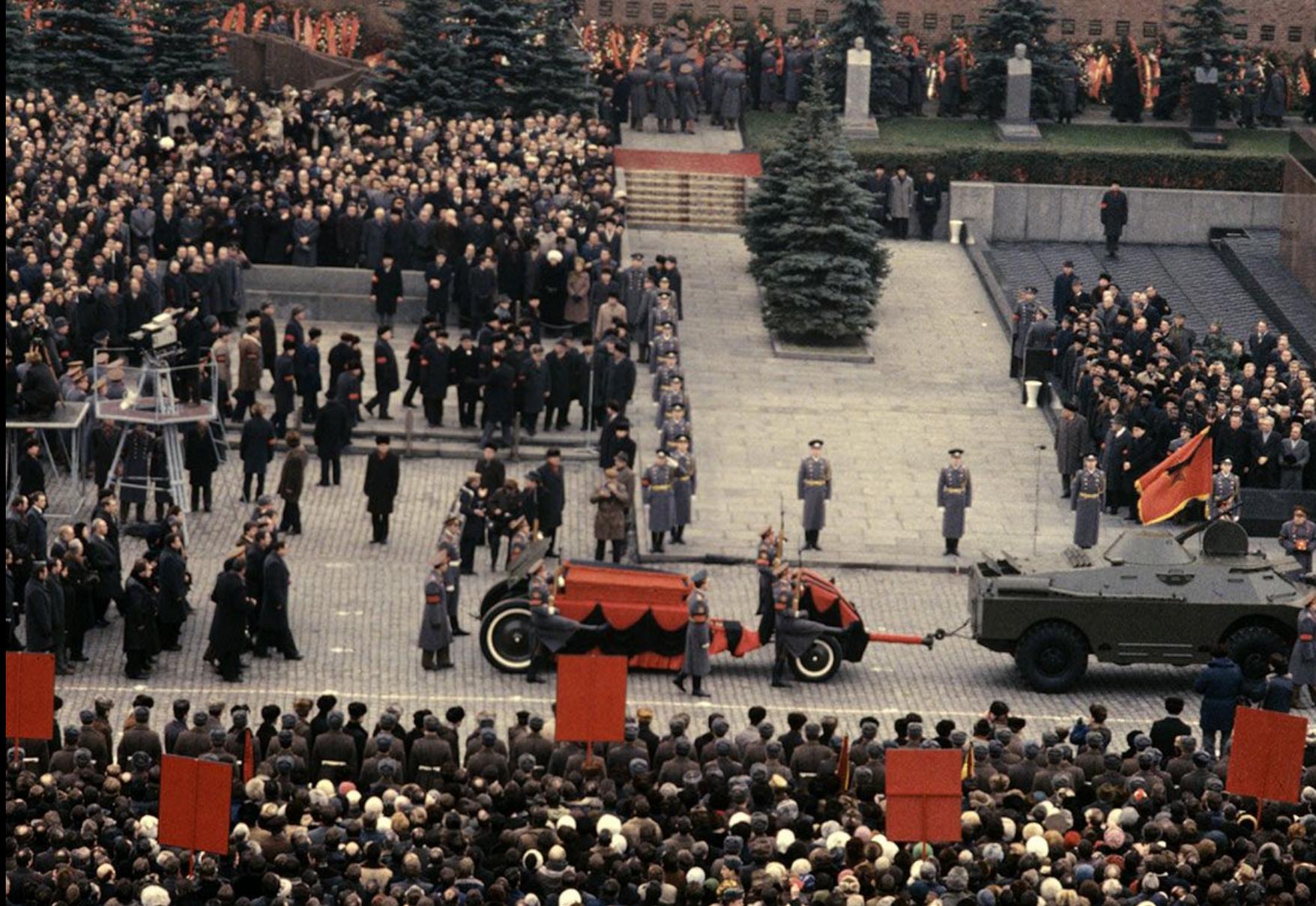
В африканской ритуальной музыке динамика эстетики и стиля позволяет получить совершенно оригинальный опыт «событие-состояние», который не имеет ничего общего с западными концепциями представления и / или восприятия «событие-образ». При стремлении испытать данный ритуальный случай такого рода важно принять во внимание сложный опыт окружающей среды.

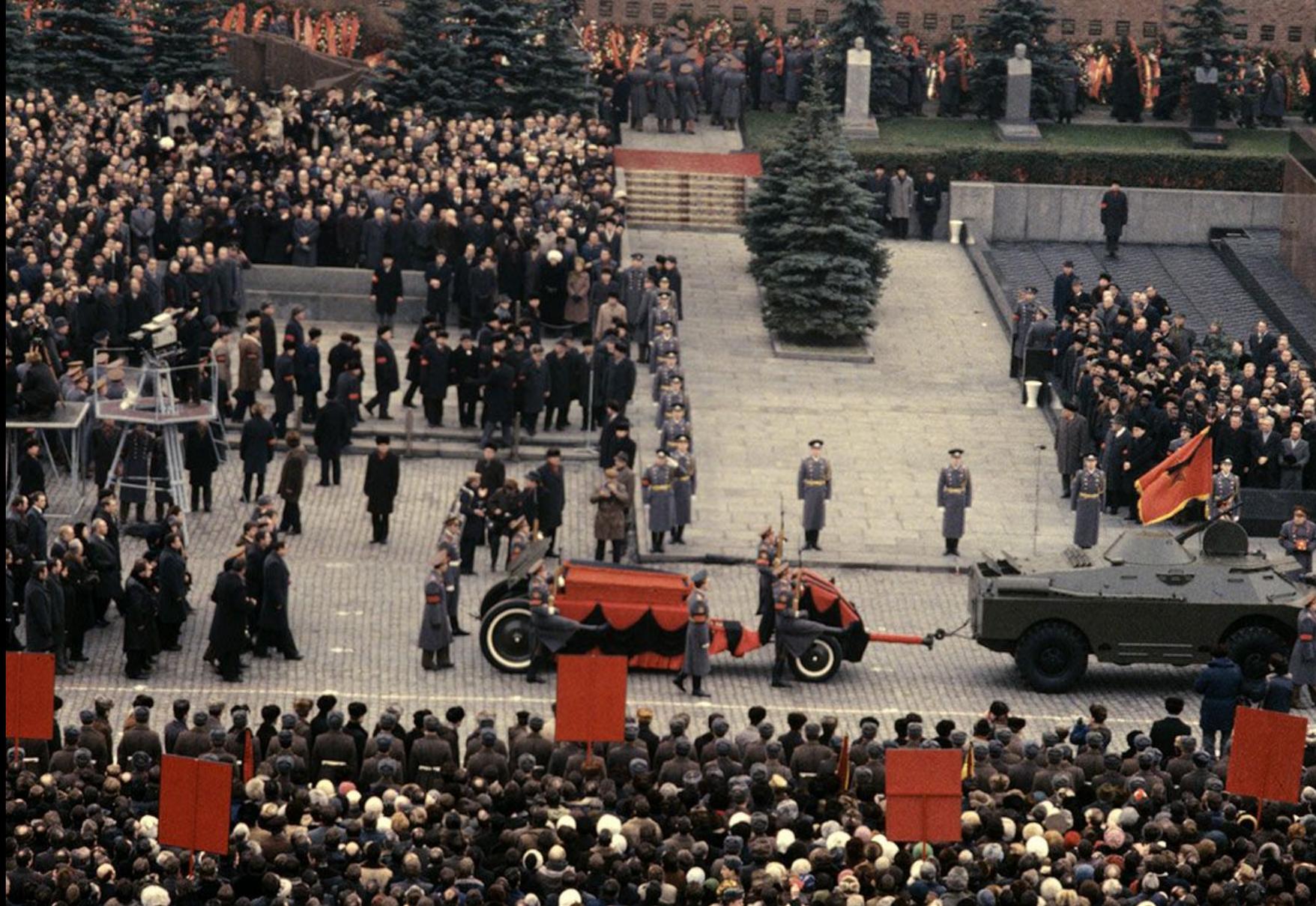
Формой выражения, напоминающей традиционных плакальщиц, здесь можно назвать похоронные танцы. Эти танцы — своеобразный самостоятельный вид искусства, позволяющий выразить чувства без помощи слов.

Для Ганы также характерна традиция позитивного траура , где танцоры с гробом такая же профессия и неотъемлемая часть атмосферы погребения, как плакальщицы в православии.

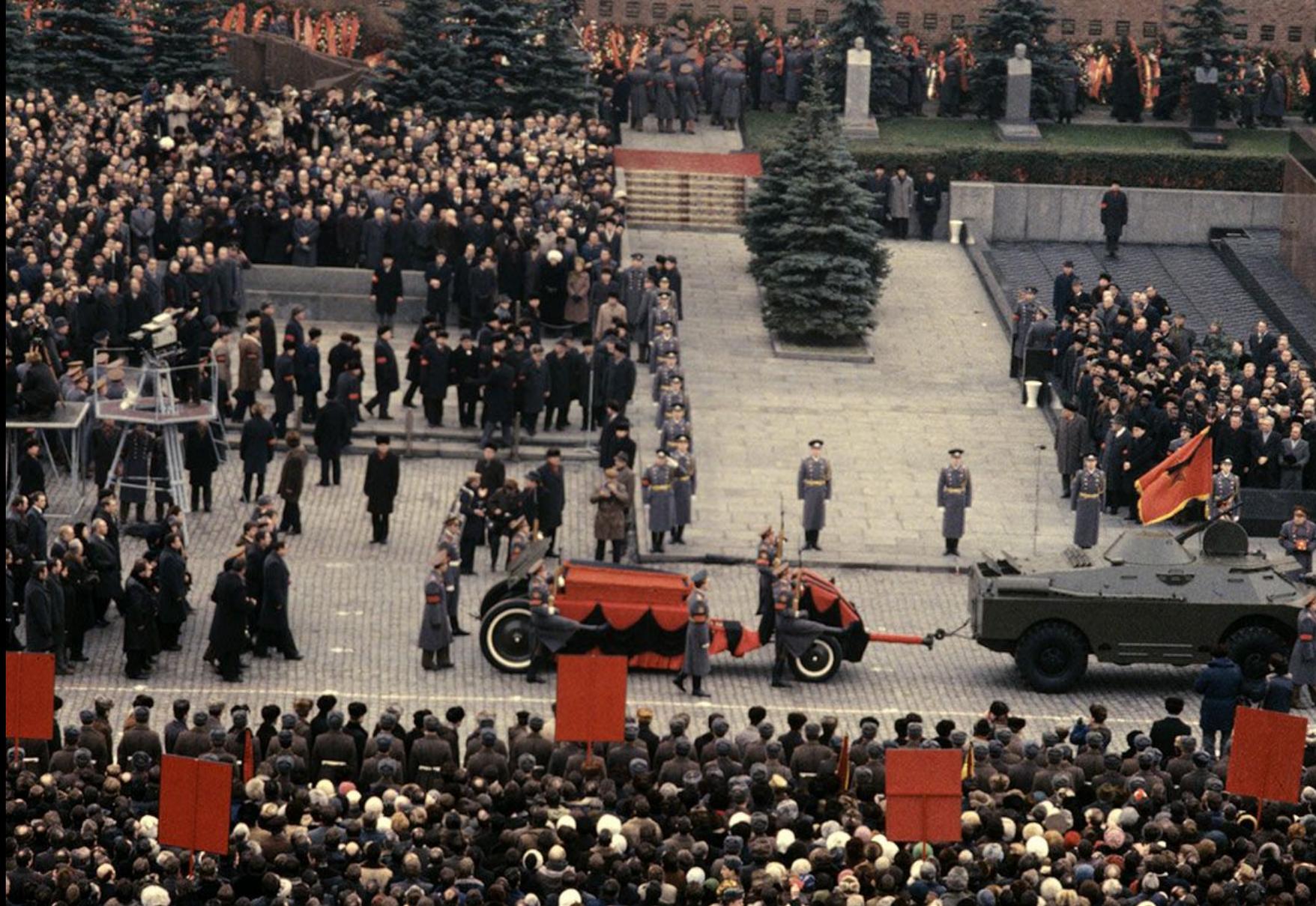

Настоящим культурным центром стала северо-колумбийская деревня Сан-Базилио-де-Паленкет, в которой жив старинный культ погребения лумбалу, сохранившийся от народов банту. Бал мертвых может продолжаться несколько дней и выглядит как настоящий фестиваль с песнями и плясками.

Звукорежиссёр Феликс Блюм записал на карибском острове музыку 15 похоронных процессий — и это потрясающе красиво.

“Death in Haiti” погружает слушателя в мир боли, потери и, вместе с тем, торжественного празднования, поскольку на каждой из церемоний присутствовал живой джаз-бэнд и такие персонажи, как Джокер, который шутил и рассказывал о недавно умершем.

Wire так охарактеризовал собранные звуки: «В декабре 2016 года звукорежиссер Феликс Блюм сделал полевые записи нескольких похорон на Гаити с криками, смехом, ромом и марихуаной на могиле, одной процессией без тела и голосом шутника Ти Батау, который должен напомнить нам, что жизнь и смерть — комедия, а не трагедия».

Совершенно иную трактовку горя не личного, а всенародного представил миру польский композитор Кшиштоф Пендерецкий. Его сонористическая партитура “Плач по жертвам Хиросимы” (1960) научила слушателя новому ощущению потери — это непередаваемое, некомфортное звучание сиюминутного иррационального ужаса, от которого невозможно отмахнуться и которое невозможно прожить.

Krzysztof Penderecki: *Threnody for the Victims of Hiroshima* (1960)

Detail from Score

The image shows a detail from the musical score for Krzysztof Penderecki's *Threnody for the Victims of Hiroshima*. The score is divided into four sections by vertical dashed lines. The first section (measures 17-20) features dynamic markings such as *s.p.*, *arco*, *pp*, and *ff*. The second section (measures 4-6) includes *pizz.* and *f*. The third section (measures 4-6) has *ppp* and *f*. The fourth section (measures 3-4) includes *1. batt.* and *f*. The bottom of the score is marked with *ff sempre* and *pizz.*. The staves are labeled on the left as 4 Vn (Violins), 3 VI (Violins), 3 Vc (Violas), and 2 Cb (Cellos).

Она звучала так, как еще не звучало ничто и никогда. Писк скрипок в самых верхних регистрах, глиссандовые спуски с унисонов, путешествия по регистрам. Все это переливается, поражает своей драматической экспрессией. Словно крик.

Всеохватывающая паника, страх, музыка на грани срыва — Пендерецкий точно передает слушателю весь ужас трагедии.

В современной Польше возрождается традиционная похоронная музыка: молодые люди собираются на кладбище и поют старые барочные похоронные песни.

Вывод

Основными концептуальными идеями Коннера выступают борьба с насилием и глобальная проблема морального разложения общества. Паттерн цикличности в исполнении режиссера создает эффект "набата" — повторяющаяся агитация и попытка привлечь внимание к протесту против негативных тенденций и разложения. Таким образом, можно сказать, что в монтаже Брюса Коннера визуализация — это прямой способ передачи глубокой, эмоционально насыщенной идеи.

Используя, казалось бы, очевидную систему, Брюс Коннер циклично подает зрителю метафоры, при этом разной степени глубины и понятности, взывая не только к анализу и созерцанию, но также к морали и совести.

ИСТОЧНИКИ

1. <https://www.historytoday.com/history-matters/sacred-songs-dead>
1. <https://knife.media/coronach/>
1. <https://katakult.com/happy-funeral-day/>
1. <https://culture.pl/ru/article/polskaya-traurnaya-muzyka>
1. <https://www.perennialmusicandarts.com/post/requiem>
1. Music and Mourning, Jane W Davidson
1. <https://tricentricfoundation.org/anthony-braxton-african-ritual-funeral-music-dogon-culture-three-snapshots>

ИСТОЧНИКИ

1. Music and Mourning, [Jane W Davidson](#)

1. **FILM CULTURE | Three Films by Bruce Conner**

<http://michelle-silva.squarespace.com/news/2017/3/17/film-culture-three-films-by-bruce-conner>

1. **Lesson Plan: Bruce Conner's *A Movie***

<https://intermittentmechanism.blog/2016/09/17/lecturing-on-and-discussing-bruce-conners-a-movie/>

1. **CONSERVATION AT A CROSSROADS: THE RESTORATION OF A FILM BY BRUCE CONNER**

<https://www.artforum.com/print/201308/conservation-at-a-crossroads-the-restoration-of-a-film-by-bruce-conner-43121>