Особо важное место занимают кантаты **С. Танеева** (1856-1915) «Иоанн Дамаскин» (1883) и «По прочтению псалма», слова А. С. Хомякова (1914). Эти кантаты восстанавливают старинное значение кантаты как музыки духовного содержания, выражающего молитвенное эмоциональное состояние.

Кантата Иоанн Дамаскин сочетает в себе особенности духовной музыки, как русской, так и западноевропейской, с особенностями светской музыки. В 1881 году скончался основатель и первый директор Московской консерватории Николай Рубинштейн. Безвременная смерть его была тяжким ударом для любивших и высоко почитавших его музыкантов. Чайковский посвятил памяти Рубинштейна трио, Танеев задумал посвятить памяти Рубинштейна кантату. В качестве ее текста композитор избрал отрывок из поэмы А. К. Толстого (1817—1875) «Иоанн Дамаскин» (1858?). Иоанн Дамаскин (из Дамаска, ок. 673—676 — ок. 777) — один из отцов восточной православной церкви, знаменитый богослов. Он боролся с ересями, много претерпел от противников христианства, неоднократно был заключен в темницу, но дожил до глубокой старости и был возведен в сан пресвитера. Прославился как поэт-гимнолог. Его каноны, общим числом до 70, — великолепные поэтические произведения, многие до сих пор звучат в православном богослужении. Ими и был вдохновлен Толстой, создавая свою поэму.

Танеев использовал из нее следующий отрывок:

Иду в неведомый мне путь, (у Т. «в незнаемый я путь»)Иду меж страха и надежды;Мой взор угас, остыла грудь,Не внемлет слух, сомкнуты вежды;Лежу безгласен, недвижим,Не слышу братского рыданья,И от кадила синий дымНе мне струит благоуханье.Но вечным сном пока я сплю,Моя любовь не умирает.И ею, братья, вас молю,Да каждый к Господу взывает:Господь! Господь! Господь!В тот день, когда трубаВострубит мира преставленье,Прими усопшего рабаВ Твои небесные (у Т. «блаженные») селенья.

Как всегда у Танеева, работа над сочинением продолжалась очень долго. Композитор проделал огромный подготовительный труд, контрапунктически разрабатывая избранные музыкальные темы. Лишь 14 января 1884 года партитура была полностью закончена. Первое исполнение кантаты «Иоанн Дамаскин» под управлением автора состоялось в Москве 11 марта того же года в собрании Русского Музыкального Общества, посвященного памяти Николая Рубинштейна.

Из большой поэмы Танеев выбирает текст подлинных 8 самогласных стихир, которые входят в чин православной панихиды в стихотворном переводе самого Толстого. Танеев берёт только 16 строк последней стихиры и распевает её в 3 частях. 1 часть – исход души из тела, 2 часть – бессмертие любви, затем переход – воззвание к Господу и 3 часть – картина Страшного суда. Тема

существования души после момента телесной смерти определила жанровые источники кантаты.

Основная по смыслу тема – рефрен православной панихиды «Со святыми упокой». С неё начинается кантата (оркестровое вступление 1 части) и ею же заканчивается (кода 3 части у хора a capella). Кроме того, она появляется в начале разработки (13) в оркестре, как явление смерти, с неё начинается вступление мужских партий в Г. т. зеркальной репризы (23) и заканчивает 1 часть второй мотив А2 (в дублировке у партии сопран и в оркестре) (24).

1 часть написана с сонатной форме с зеркальной репризой. Мелодии обеих тем Г. т и П. т кантиленные, романтически красивые, с широкими интонациями, большого дыхания. Они наполнены чувственностью жизни и проходят в сложной полифонической фактуре: Г. т. – фугато, П. т. – стреттно, в чём проявляется биение жизненного пульса. П. т. обрамляет тема – Святый отче Иоанне, моли Бога о нас, звучащая у медных инструментов как призыв.

2 часть. Тема вечной любви – только живой голос (хор a capella). Гармоническая фактура духовного хорала. В переходе к 3 части восклицания хора «Господь!» сопровождает в оркестре мотив Г. т. «Иду в неведомый мне путь» - движение на встречу Господу.

3 часть в форме фуги с фанфарной темой (труба Архангела). У темы два удержанных противосложения: первое в экспозиции, В репризе второе – тема панихиды. Кульминация в конце репризы на одновременном звучании темы Трубы Архангела (у хора в унисон всех голосов) и темы панихиды в увеличении в оркестре, а затем наоборот (тема панихиды у хора в унисон), а тема трубы в оркестре и после неё мотив темы «Иду в неведомый мне путь» из 1 части. Кульминация ff резко обрывается. Кода отдалённое ангельское пение (хор a capella, рр) тема панихиды.

Эта кантата по силе эмоционального воздействия и по техническому совершенству находится на уровне кантат И. С. Баха. В ней синтез духовного концерта (текст, общая композиция, перекликающаяся с концертами Бортнянского, две подлинные церковные темы) и светской музыки 19 века (оркестровое сопровождение, музыкальные формы: сонатная и фуга).