

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ РУССКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

*Церковное пение «...является торжеством для
радующихся, утешением для унывающих...
возвышает божественный закон, проповедует Бога.
...Христианское пение должно быть пением сердца, а
не одних уст. Каждой звук голоса должен быть
звуком сердца, выражением мысли»
Святой Иоанн Златоуст*

Древняя Русь восприняла византийскую музыкальную культуру и новую музыкальную эстетику вместе с крещением.

Это была новая эстетика, утонченная, сложная, своеобразная.

Эти песнопения были не похожи на русские народные песни, на языческие восклицания и причитания.

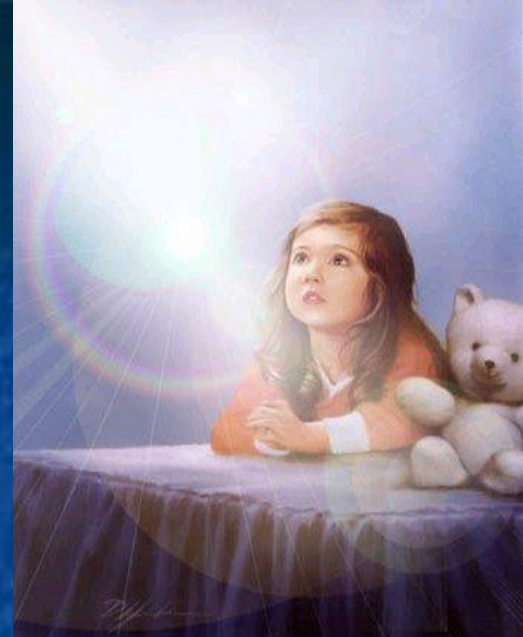

Крещение Руси святым великим князем Владимиром 988 г.

- Творчество средневекового мастера было принципиально **внеличностным и анонимным**.
- Приглушенность авторства способствовала накоплению опыта, отразившего коллективное, **соборное начало русской культуры – всеединство в Боге.**

Основные характерные черты духовной музыки определяются самим понятием религии как соединения чувств и воли человека с Богом. Отсюда главное свойство духовной музыки – **МОЛИТВЕННОСТЬ.**

Другой её особенностью является **связь с Божественным словом.**

Древний знаменный распев был «монументальнейшим сводом мелодических сокровищ».

Б. Асафьев

▣ *В. Маковский
Певчие на клиросе*

Духовная музыка – одна из важнейших частей церковной службы, где соединяясь со словом Божиим выступает носителем духовности.

В музыке первостепенное значение придается не слову и *интонации*, а тому *внутреннему содержанию*, которое скрыто за ними.

Духовная музыка –это музыка созданная во имя Отца и Сына и Святого Духа

Обращенная к Богу
Посвященная Богу
Созданная с помощью Бога

Духовная музыка опирается
на соборный опыт Церкви

- **Духовная музыка** — музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера, предназначенные для исполнения во время церковной службы.
- Под духовной музыкой в узком смысле подразумевают церковную музыку христиан; в широком смысле духовная музыка не исчерпывается сопровождением богослужения и не ограничивается христианством.
- Тексты сочинений духовной музыки могут быть как каноническими (например, католическая месса), так и свободными, написанными на основе или под влиянием священных книг (для христиан — Библии).

Знаменный распев
- основной вид древнерусского
церковного пения.

Богослужбное пение являлось
формой соборной молитвы
возвышенно-просветленного
характера.

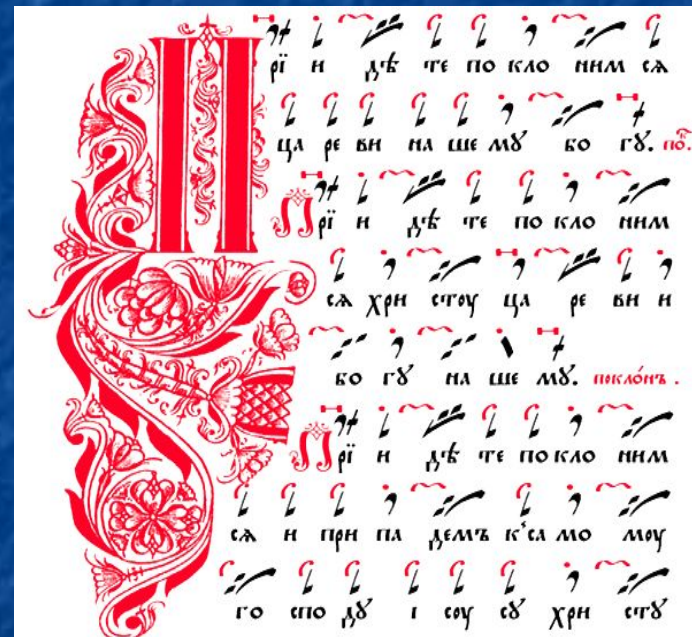

ДРЕВНЕРУССКИЕ ПЕСНОПЕВНЫЯ
ЗНАМЕННОГО РАСПЕВА

В О ГЛѢ БИ НѢ ПО ЧО ПИ
ДРЕ КЛЕ, ФА РА СО НИ
ТКА А КІА КО И НОТКА ПСЕ
СО РЪ ЖЕ НЪ СИ ЛЪ
КО ПЛОЩІ ШЕ Е СЛ СЛО
КО ПСЕ СРЪ ІО ШІ А ГРЪ

Знаменная нотация не была скопирована, а выработана еще в XI веке в Киевской Руси и распространялась уже оттуда дальше на юго-запад.

Церковные песнопения были «положены на знамя» – то есть на своеобразное нотное письмо. Тем самым к изустной традиции передачи музыкальных знаний и практики добавилась письменная.

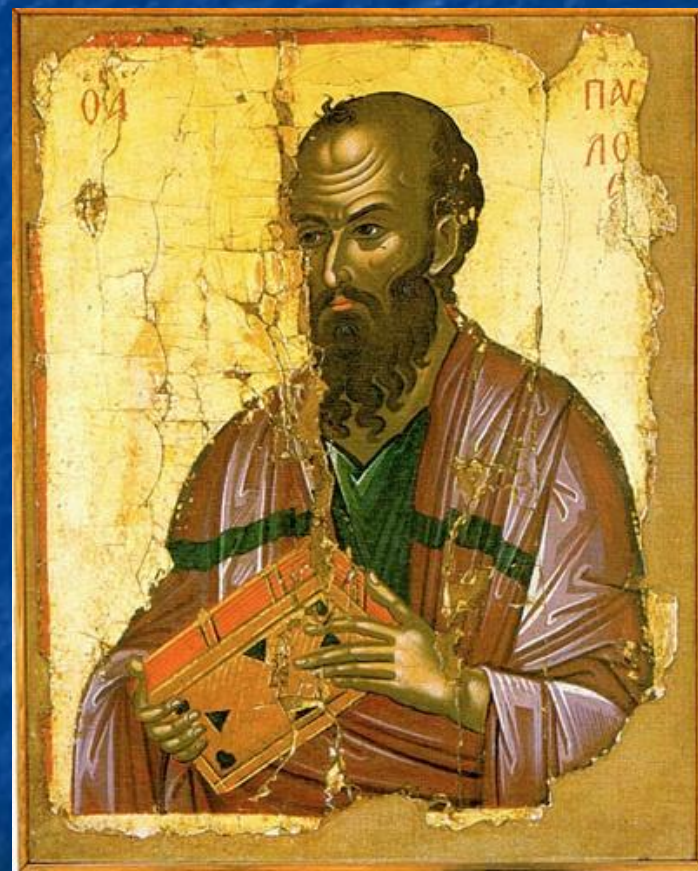
Святой Апостол Павел

Учил, что каждый человек состоит из тела, души, духа.

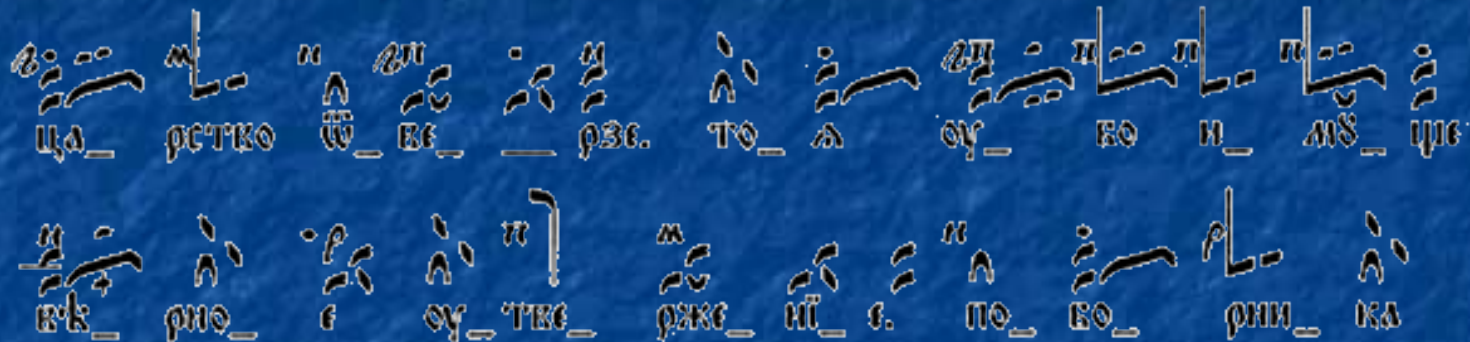
Тело музыки – звук.

Душа музыки – законы ее развития.

Дух порождает к жизни эти законы.

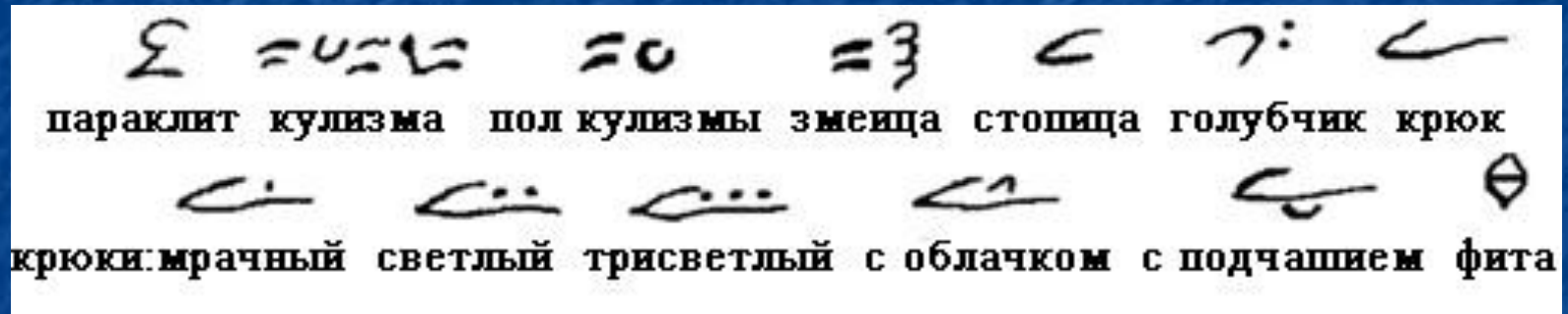

Знамена – Крюки - Невмы

- Знаменный распев получил свое название от славянского слова «знамена» - особые знаки, которые ставились над распеваемыми словами молитв и показывали как высоту так и продолжительность пения.
- В народе их еще называли «крюками», а в Европе – «невмами». Опытные певцы должны были знать до 800 таких знаков.

Названия отдельных крюков:

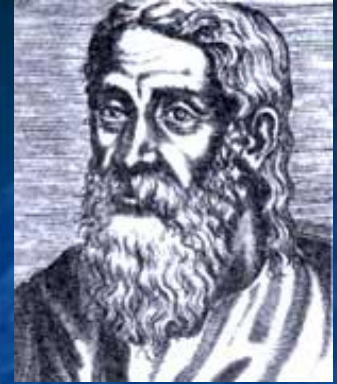
- Крюк - обозначает не ноту, а интонационный переход от одного звука к другому. При этом начальный крюк не был привязан к условной «точке» со своей частотой колебания, но был разным для каждого храма, так как каждый храм имеет свой тон.

Принципы церковного пения, принятые Русью от Византии:

- строго вокальный характер;
- тесная связь музыки и слова;
- постепенность мелодического движения;
- подчинение музыкальной композиции смысловой структуре текста.

Святитель Климент Александрийский

(150 – 215 гг.)

«У нас в употреблении есть только один инструмент – слово мира, молитвы: при помощи его воздаем мы почет, а не при помощи древнего псалтиря, или трубы, или тимпана, или флейты – инструментов, которые в ходу, обычно, у людей военных, да еще у позабывших страх Божий плясунов на их игрищах, когда они возбуждают свои вялые души своей музыкой...

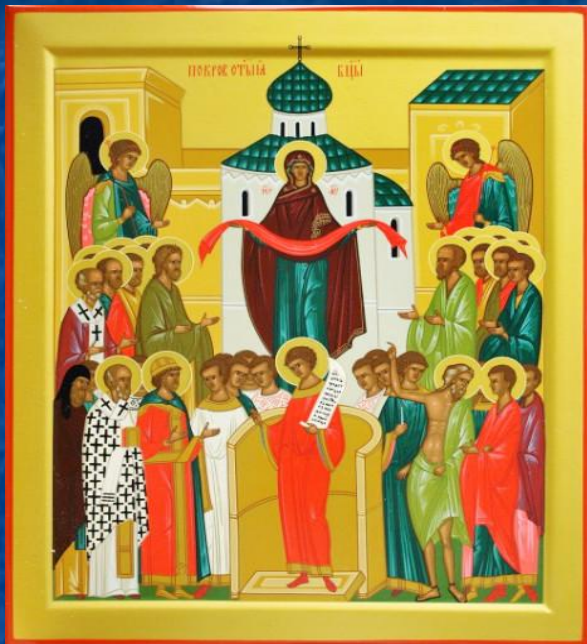
Если критически рассмотреть их, то, в действительности, все эти инструменты окажутся воинственными: таково их дело, когда они разжигают желанья, распаляют похоть, раздувают свирепый гнев».

Виды самых древних песнопений в честь святых и праздников

К ондак И кос Т ропарь

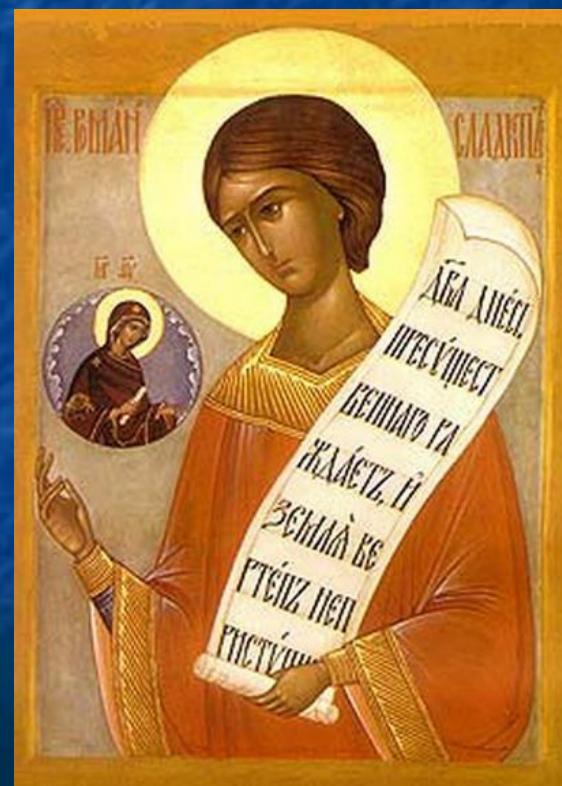
Преподобный св.Роман Сладкопевец (около 450 – 556 гг.)

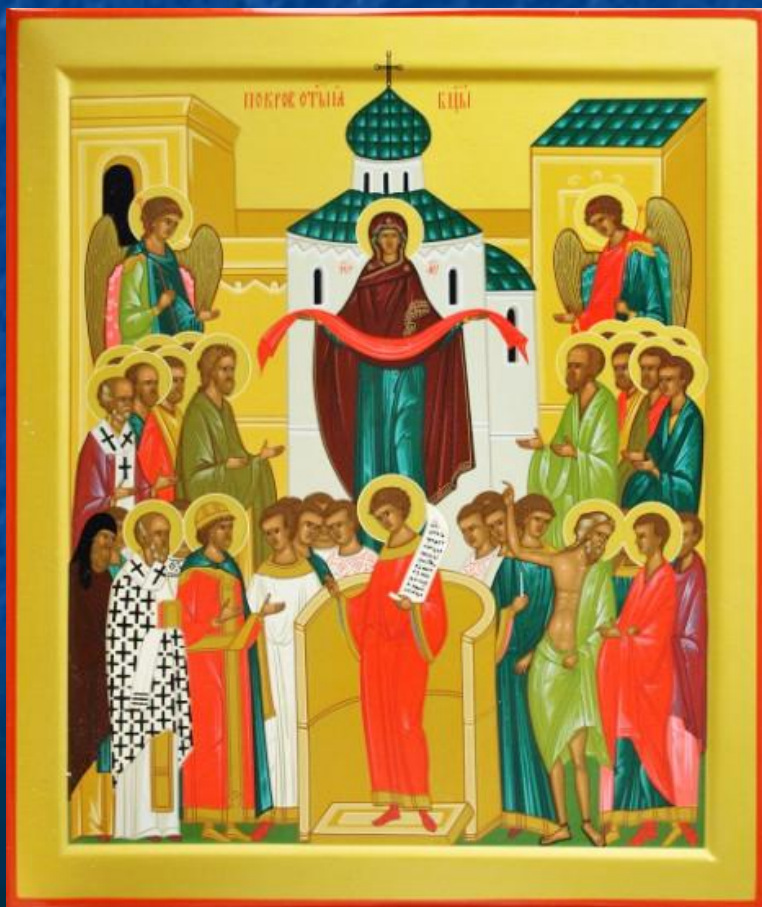
Служил при храме Святой Софии
в г.Константинополе
Автор более 1000 гимнов и молитв, кондака
праздника Рождества Христова и других
песнопений

"Покрова Богородицы".

Композиция иконы делится на две части по
горизонтали. В верхней части изображены
небесные силы и Богородица, в нижней —
Роман Сладкопевец, поющий мелодии,
дарованные ему свыше самой Богоматерью.

На фреске "Покрова Богородицы" из Ферапонтова монастыря работы Дионисия представлен этот же иконографический сюжет, связь небесного и земного пения здесь передается с помощью цвета. Церковный хор одет в одежды, сходные по цвету с одеждами ангелов — ангельского хора.

Преподобный св.Иоанн Дамаскин (676 – 780 гг.)

- Система осмогласия окончательно сформировалась в творчестве византийского богослова, поэта, музыканта и гимнографа VIII в. св. Иоанна Дамаскина.

- Система осмогласия - это каноническая установка, относится к числу сохранённых, дошедших до нас нормативов - порядок строения и чередования песнопений (псалмы, тропари, кондаки и др.) в течение годовых служб в строгом соответствии с церковными праздниками.

- Стержнем этой системы являются двенадцатые праздники, их общее число двенадцать. Двенадцатые праздники подразделяются на «переходящие» - пасхальный цикл и «непереходящие», - отмечаемые в определённый день года.

Киево-Печерский монастырь был основан в 1051 году монахом Антонием из Любеча. Здесь возникла первая школа церковного пения.

И запел - завёл старый Киев-град
Песнь церковную, старокиевску.
Вся запела Русь песни Божии,
По восьми гласам службы правила,
По крюкам - знамёнам Бога славила,
По обителям, по скитам пошло
Пенье красное, сладкозвучное.
И как сладостно в храмах Божиих:
Хоры стройные умирительно
Ведут пение небесное.
Там дьяки поют зычным голосом,
Гласы мужески со мальцы - детьми
Сочетаются, совиваются,
И к подножию Бога Вышнего
Золотой трубой поднимаются.
Но не всякому дан высокий дар –
Бога песнею славословити.
А.Д. Кастальский.

Периоды эволюции Древнерусского церковного искусства

- Начальный (XI- середина XVв.);
- период освоения и интерпретации византийской школы;
- эпоха расцвета (середина XV до начала XVIв.)
рождение ярко выраженного национального начала;
- завершающий период, XVII в.
партесное многоголосие. «Партесное пение»

Церковно-певческое искусство воплощало идеал красоты— духовной и эстетической.

Храмовые знаменные распевы дарили людям ощущение благодати, очищения, утешения, воспитывали «умиление сердечное», любовь к Богу и ближним.

Не случайно древнерусское пение называют «богословием в звуках».

Расцвет храмового песнетворчества (вторая половина XV-началоXVII в.)

Объединение отдельных княжеств вокруг
Москвы - период Предвозрождения.

Важным завоеванием этого периода стало
развитие русской кантилены

(широта мелодического дыхания, протяженные
линии, свободное и гибкое пропевание текста)

Спас Вседержитель
Феофан Грек

Апостол Павел
Андрей Рублёв и Даниил Чёрный

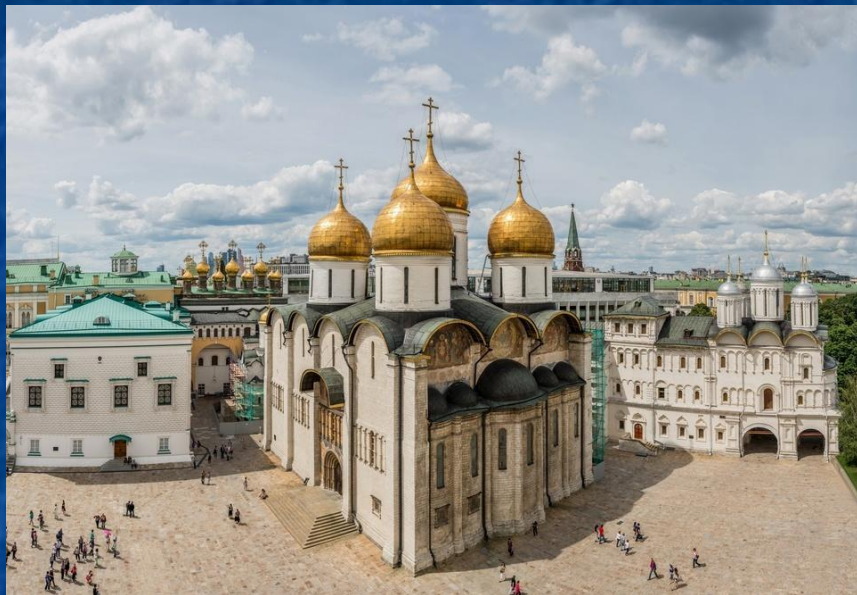

Одигитрия Смоленская
Дионисий

Эпоха Московской Руси — новый этап в развитии национальной культуры и искусства.

Создают свои шедевры великие художники — **Феофан Грек, Андрей Рублев, Даниил Черный, Дионисий.**

Возникает новый архитектурный ансамбль Московского Кремля, многочисленные монастыри и соборы.

*В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
И с укрепленного архангелами вала
Я город озирал на чудной высоте.
В стенах Акрополя печаль меня снедала
По русском имени и русской красоте.
Не диво ль дивное, что вертоград нам
снится,
Где реют голуби в горячей синеве,
Что православные крюки поет черница:
Успенье нежное – Флоренция в Москве.
И пятиглавые московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.
О. Мандельштам*

В XV веке из Киева в Москву пришло многоголосное партесное пение, вытеснившее одnogолосное сопровождение молитв.

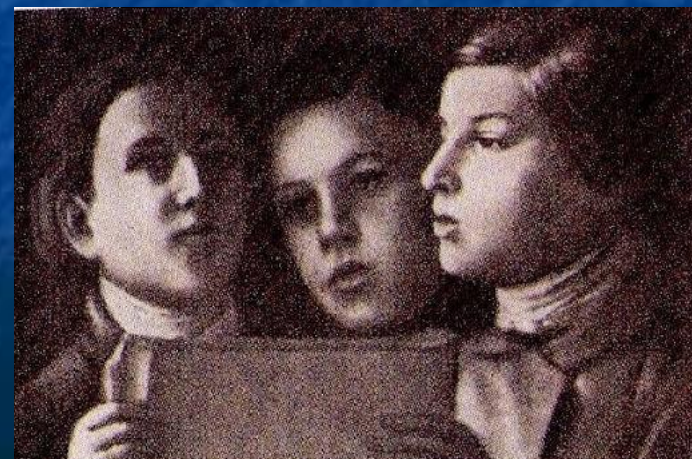

Свое название новый вид храмового пения получил от латинского слова *partes* – партия. Основу партесного пения составляло четырехголосие.

Партесное пение

- Партесное пение (от латинского «partes» — голоса, хоровая партия) — стиль русской многоголосной хоровой музыки.
- Партесное пение возникло на Руси путем «скрещивания» западной музыкальной системы с православными певческими традициями.
- Оно пришло с Украины в середине XVII века и официально утвердилось со времени приглашения в Москву украинских церковных певчих (1652)
- Партесное пение было распространено в России до последней четверти XVIII века.

В XVIII веке в русской музыке появился новый жанр хорового творчества русских композиторов - духовный концерт

Основными жанрами в религиозно-духовной музыке являются Всенощная и Литургия - главные церковные службы, образующее суточный круг.

Всенощная - вечерняя служба, состоит из двух частей: великой вечерни и утрени.

Литургия - утренняя служба, в которой три части:
проскомидия - приготовления Святых Даров к причастию,
литургия оглашенных - тех, кто еще не принял веру,
литургия верных, уже принявших крещение.

БЕРЕЗОВСКИЙ Максим Созонтович (16 октября 1745 - 22 марта 1777)

Родился в Малороссии в г. Глухове, учился в Киевской Духовной академии.

С 1758 года Березовский — певчий в Придворном певческом хоре и оперной труппе в Петербурге.

Березовский известен как автор духовных концертов, среди которых наиболее популярен “Не отвержи мене во время старости”.

Березовский соединил в своем творчестве западноевропейскую музыкальную культуру с традициями русского хорового пения.

НЕ ОТВЕРЖИ МЕНЕ ВО ВРЕМЯ СТАРОСТИ*

М. БЕРЕЗОВСКИЙ

(1745—1777)

Медленно

Сопрано

Альты

Тенора

Басы

Соло
P

Не от-вер-жи ме-не во вре-мя

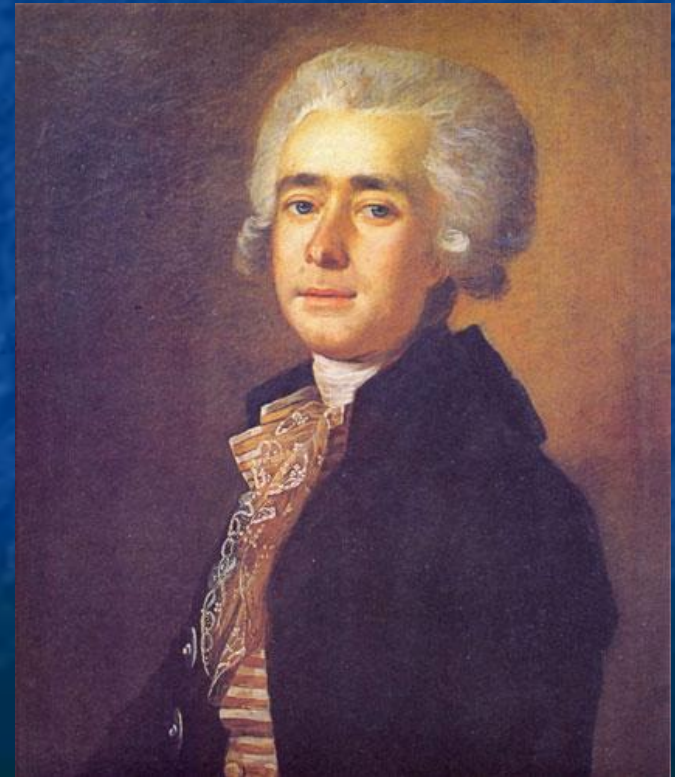
Соло
P

Не от-вер-жи ме-не во вре-мя ста-ро-сти, не от-

Система богослужебного пения сменяется системой композиторского творчества. В певческую практику проникает новое мышление, основанное на точной записи «земного» музыкального материала.

**Бортнянский
Дмитрий Степанович
(1751 – 1825)**

- Управляющий Придворной капеллой
- Создатель жанра «партесный концерт»
- Стараясь возродить лучшие образцы древнего пения, трудился над гармонизацией знаменного распева

Дальнейшее развитие духовной музыки в XIX веке ознаменовалось движением к возрождению русских традиций церковного пения и освобождению его от западных влияний.

Процесс возрождения русских певческих традиций стал причиной появления двух церковно-певческих направлений – Московского и Петербургского

Главные церковные хоры России XIX веке:
Синодальный в Москве и Придворный в Петербурге.

Московский Синодальный хор

Наиболее ярким представителем Московского направления был А.Д.Кастальский (1856-1926).

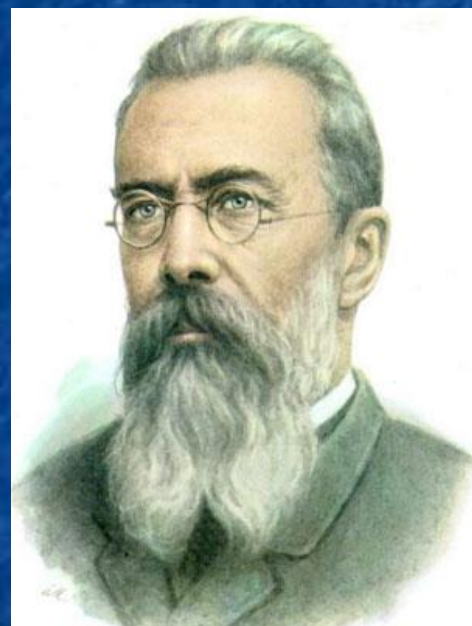
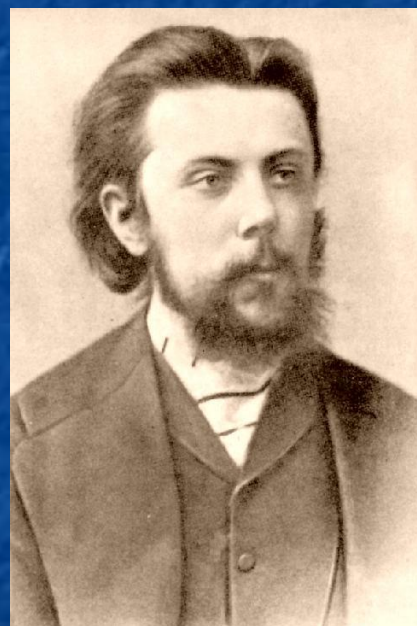
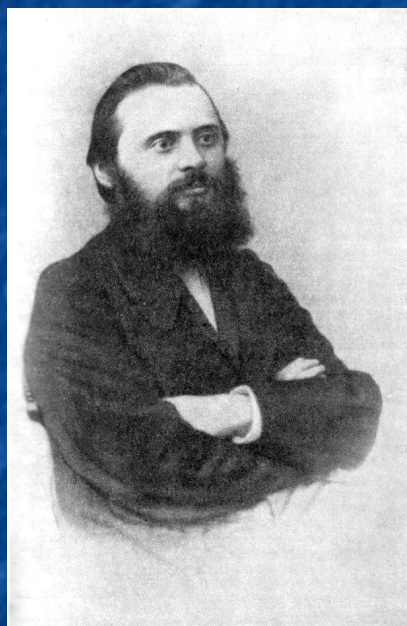
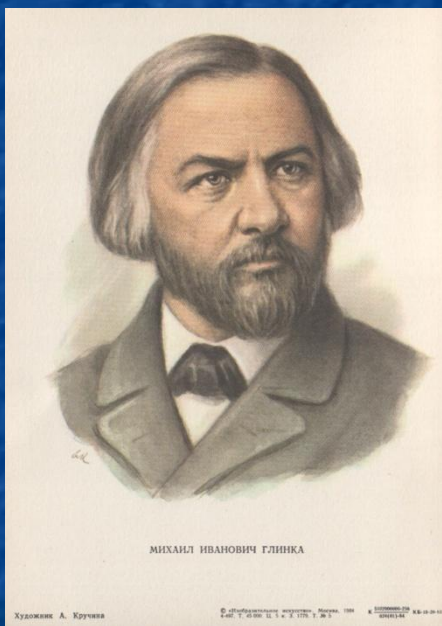

Придворная певческая капелла

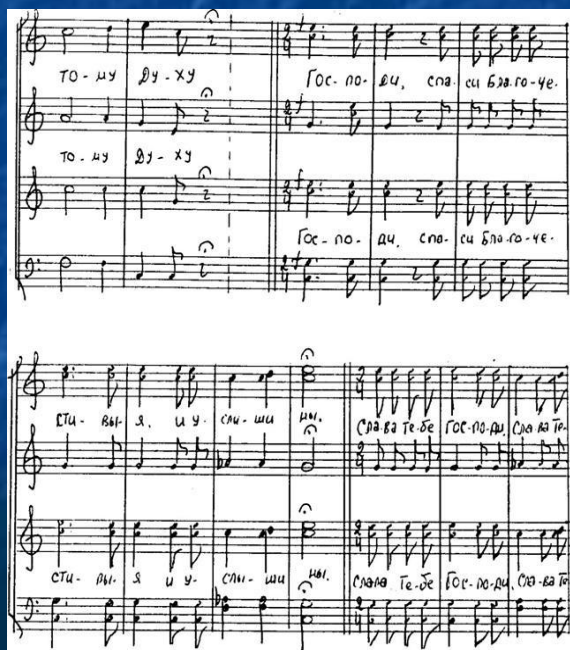
(хоровая капелла им. М.И. Глинки) — величественный памятник русской культуры.

Петербургскую школу представлял выдающийся хоровой композитор А.А.Архангельский (1846-1924).

В течение XIX века свои силы в церковной музыке пробовали М.И.Глинка, М.А.Балакирев, М.П.Мусоргский, Н.А.Римский-Корсаков и другие русские композиторы

Петр Ильич Чайковский первым из русских композиторов предпринял труд создать цельную законченную музыкальную композицию, охватывающую все песнопения Всенощного бдения и Божественной Литургии

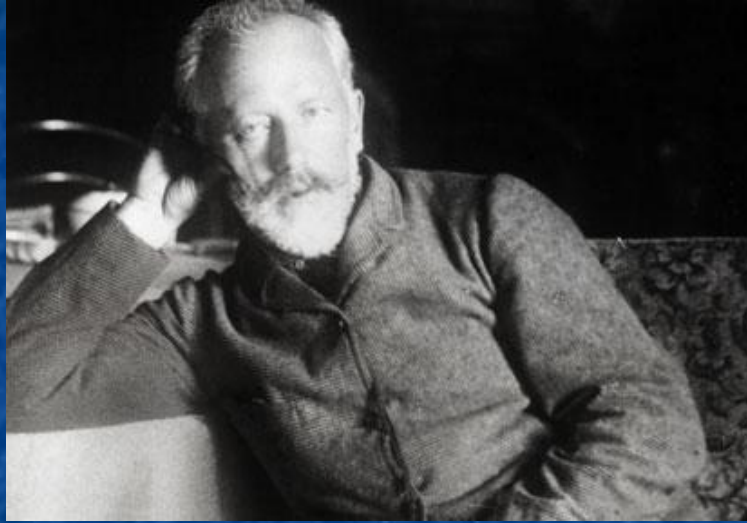

**Премьерные
исполнения
состоялись:**

**1879 – Божественная
литургия**

**1882 – Всенощное
бдение**

В 1882 году, работая над музыкой Всенощного бдения,
П.И.Чайковский записал в дневнике:

«Я чувствую, что начинаю уметь любить Бога, чего прежде не умел. Я уже часто нахожу неизъяснимое наслаждение в том, что преклоняюсь пред неисповедимою, но несомненною для меня Премудростию Божией.

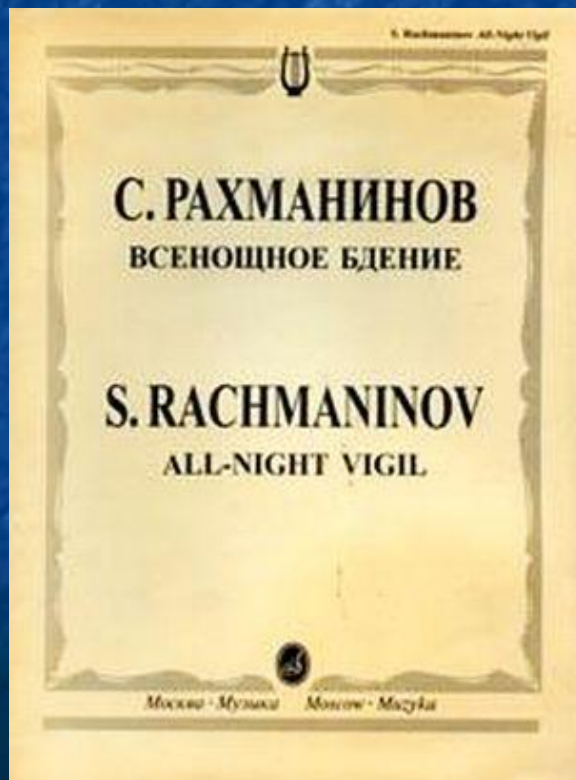
Я часто со слезами молюсь ему (где Он? Кто Он? Я не знаю, но знаю, что Он есть). И прошу Его дать мне смирение и любовь, прошу Его простить меня, вразумить меня, а главное – мне сладко говорить Ему: «Господи! Да будет воля Твоя!» - ибо я знаю, что воля Его – святая... Мне хочется верить, что есть будущая жизнь»

Творчество П.И.Чайковского, С.В. Рахманинова и других композиторов способствовало возвращению к истокам русской духовной музыки – интересу к древнему знаменному пению, византийскому осмогласию и национальным традициям

Сергей Васильевич Рахманинов.
1910 год- «Литургия святителя
Иоанна Златоуста»,

1915 год – «Всенощное бдение»

32

1709

1906

О - браз чнс . та - го рож . дест . ва Тво - е - го

Ог . не - па - ли - ма - я ку - пи - на по - ка - за не - о - паль - на - я ,

и ны - не на нас на - пас - тей сви - ре - пе - ю - шу - ю

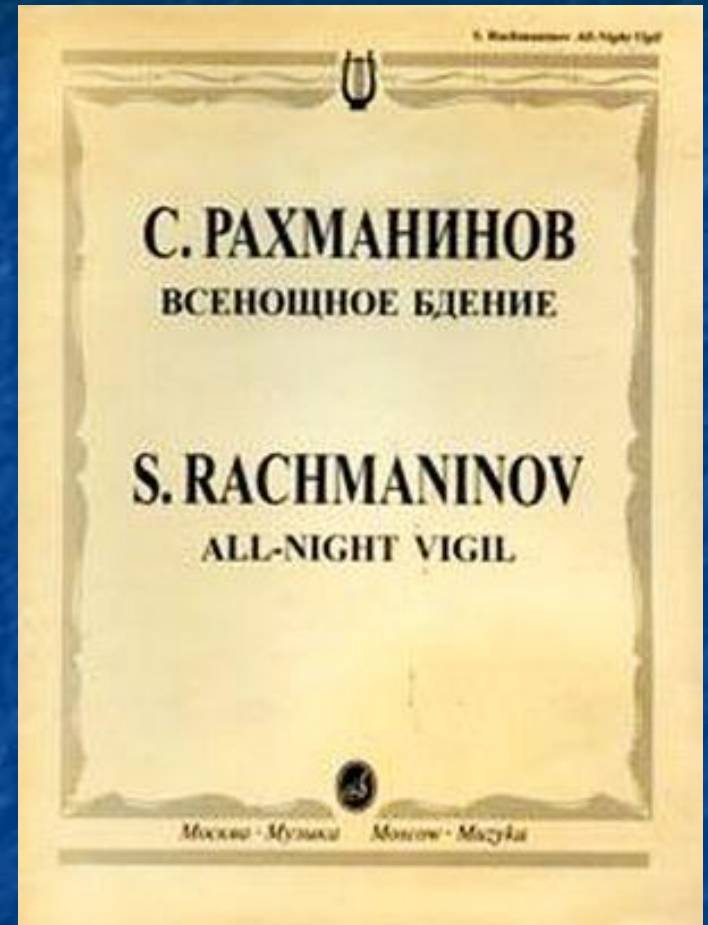
у - га - си . ти мо - лим ся пещь да Тх Бо - го , ро - ди - це

не - пре - стан - но ве - ли - ча - ем .

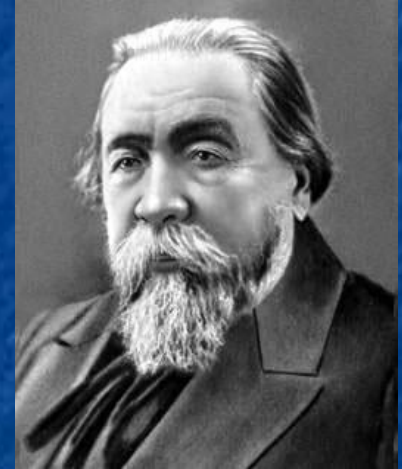
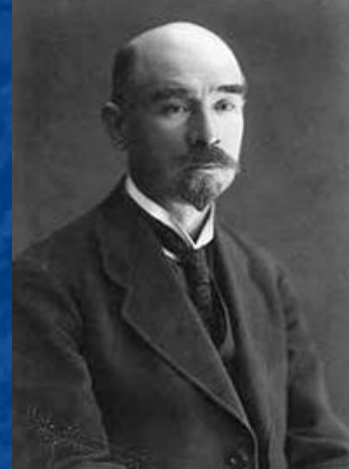
The image shows a page of a musical score for voice and piano. It features six systems of music. Each system consists of a vocal line (treble clef) and a piano accompaniment line (bass clef). The lyrics are in Russian. The page number 32 is at the top left. The numbers 1709 and 1906 are written on the left side of the first two systems. The lyrics are: "О - браз чнс . та - го рож . дест . ва Тво - е - го", "Ог . не - па - ли - ма - я ку - пи - на по - ка - за не - о - паль - на - я ,", "и ны - не на нас на - пас - тей сви - ре - пе - ю - шу - ю", "у - га - си . ти мо - лим ся пещь да Тх Бо - го , ро - ди - це", "не - пре - стан - но ве - ли - ча - ем .".

- Во «Всенощном бдении» Рахманинова сплетены в неразрывное целое древние пласты церковной и народно-песенной культуры.

- *«Древние обиходные напевы, оплетаясь выразительными приемами и средствами современного музыкального искусства, образуют целостную музыкальную ткань произведения, в которой древний напев не только рельефно выделяется, но выявляет, проясняет мелодическое, интонационное богатство и красоту первоисточника».*

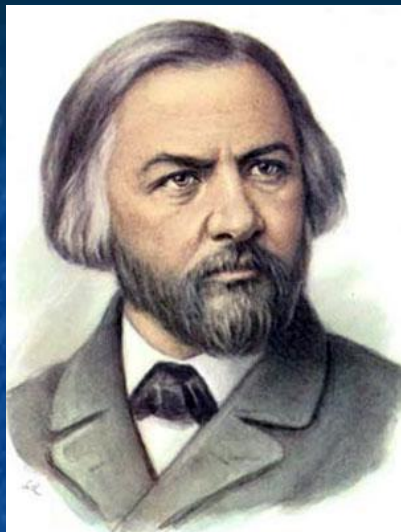
Композиторы – представители «Нового направления» в духовной музыке начала XX века

- Александр Гречанинов (1854 – 1956)
- Александр Кастальский (1856 – 1926)
- Павел Чесноков (1877 – 1944)
- Михаил Ипполитов-Иванов (1859 – 1935)

Характерные черты «Нового направления» в духовной музыке начала XX века

- Приложение к церковно-музыкальной композиции приемов народного музыкального мышления и опыта национальной композиторской школы;
- обращение к церковному уставу и предписываемым им певческим традициям;
- раскрепощение хоровой фактуры, ритма, гармонии от «школьных» норм и поиск средств, соответствующих формам национального церковного пения.

Великий русский композитор М.И. Глинка о духовной музыке:

«До сих пор я еще никогда не изучал настоящей церковной музыки, а потому и не надеюсь постигнуть в короткое время то, что было сооружено несколькими веками...»

Здесь у меня цель – цель высокая, а может быть и полезная; во всяком случае цель, а не жизнь без всякого сознания. Достигну ли я цели?

Это другое дело. Стремлюсь к ней постоянно, хотя и не быстро...»

Для человека Древней Руси церковная музыка воплощала идеал красоты – духовной и эстетической. Она дарила людям ощущение благодати, очищения, утешения, воспитывала любовь к Богу, ближним.

Духовная музыка ценна не только как часть обряда, но и как общечеловеческая культура, несущая нам через века свой свет. Во все времена музыка, рожденная в лоне церкви, несла людям свет истины, укрепляя их духовно.

Значение церковного духовного пения

«Бог соединил с пророчеством мелодию для того, чтобы все, увлекаясь плавным течением стихов, с совершенным усердием возглашали священные песни. Ничто не возбуждает, не окрыляет так духа, ничто так не отрешает его от земли и уз телесных, как пение стройное, как песнь священная.

Господь установил пение псалмов, чтобы из этого мы получали и удовольствие, и пользу».