

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМУ : ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В НАШЕЙ ЖИЗНИ

Выполнила: Козлова Екатерина,
ученица 5 класса отделения хорового пения ДШИ им. В.В.Толкунова
Преподаватель Маркелова Н. А.

Духовная музыка

Духовная музыка – это музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера.

- Духовная музыка как компонент культового ритуала входила в храмовое искусство первых цивилизаций (Месопотамия, Египет и др.) Древнейшая форма духовной музыки в тесном смысле - синагогальная (в иудаизме) и церковная (у христиан) – пение псалмов. Раннехристианская духовная музыка была одноголосной, без сопровождения инструментов. Со временем, в Западной Европе господствующим стало григорианское пение, а на Руси - знаменный распев. Многоголосие в духовной музыке зародилось позднее: в Римской католической церкви складывалось в 9-13 вв., а на Руси - в 17 в. (строчное или партесное пение).
- В западной духовной музыке с конца 15 века хоровые партии могли дублироваться инструментами, а в некоторых разделах богослужения хор заменялся органом.
- Русская духовная музыка была чисто вокальная.

Духовная музыка,
предназначена для исполнения
во время церковной службы
или в быту.

- ▣ Церковное пение в древности было одноголосным, унисонным, мужским.

История возникновения духовной музыки

Наиболее распространённые жанры духовной музыки (католической, православной или протестанской), заимствованы из музыки церковной: это хорал, псалом, гимн (в том числе Ave Maria), месса (в том числе заупокойная — Реквием), секвенция и страсти (пассионы).

Каждый из перечисленных жанров имеет собственную историю, но общим для всех является то, что рождались они (или оформлялись) в церкви и право сочинять произведения духовного характера — не только тексты, но и музыкальное их оформление — изначально принадлежало исключительно служителям церкви. В результате отбора, переработки и унификации информации складывались каноны.

История возникновения духовной музыки

Со временем право музыкального оформления канонических текстов было предоставлено и светским композиторам. После Реформации широкое распространение получили духовные сочинения на неканонические тексты — хоралы, гимны (в том числе сочинённые Мартином Лютером), позже Страсти.

К Страстям исторически восходит и появившаяся в XVII веке религиозная оратория; являясь формой более свободной, изначально не связанной с богослужением, оратория могла основываться как на событиях Страстной недели (например, «Семь слов Христа на кресте» Генриха Шютца или Йозефа Гайдна, так и на иных главах Евангелия («Рождественская история» Шютца, «Мессия» Генделя, «Рождественская оратория» И.С. Баха, «Детство Христа» Гектора Берлиоза, а также на сюжетах из Ветхого Завета, например, оратории Генделя - «Саул», «Израиль в Египте», «Самсон».

История возникновения духовной музыки

Начиная с эпохи Возрождения светская культура оказывала существенное влияние на традиционно церковные формы: развитие симфонических жанров, с одной стороны, и итальянской оперы — с другой.

Преобразились и страсти, и мессы (особенно заупокойные), и другие, не столь крупные формы, которые, в свою очередь, эволюционировали в сторону симфонизации, концертности и «оперности». Исполнение духовных сочинений постепенно перешло в концертную практику, и уже в XVIII веке, а где-то и раньше многие произведения создавались специально для исполнения в концертном зале или для придворного обихода, заказывались к конкретному случаю, как, например, коронационные мессы и реквиемы.

Примеры известных жанров духовной музыки

- ▣ **Псалмы** - «Хвалебная песнь», это музыкальные произведения малой формы, основанные на тексте Псалтири. Самый древний жанр, поскольку песнопения и молитвы на стихи Давида слагались в Иудее ещё в дохристианские времена. Одно из самых известных сочинений — *Симфония псалмов И.Ф. Стравинского*.
- ▣ **Мессы** — циклические вокальные или вокально-инструментальные произведения, представляющие собой собрание частей католической литургии. Первая авторская месса на полный текст ordinaria была написана в середине XIV века *Гийомом де Машо* — *четырёхголосная Messe de Notre Dame*. Чуть позже в концертную практику прочно вошли *мессы Баха (прежде всего си-минорная), Моцарта, Шуберта, Торжественная месса Бетховена*. Существуют и **органные мессы**, в которых все хоровые части заменяются органными композициями. Сочинения этого жанра не содержат текст религиозного характера, однако, органные мессы также причисляют к духовной музыке. Это в первую очередь относится к *«Немецкой органной мессе» И. С. Баха*.
- ▣ **Реквиемы** — изначально католические заупокойные мессы. Первым сочинением этого жанра, написанным на канонический латинский текст, считается не дошедший до нас *Реквием Дюфаи*. Первый сохранившийся, сочинение *a capella* в полифоническом стиле, принадлежит *Йоханнесу Окегему*(XV век). В настоящее время наиболее исполняемыми являются написанные на канонический латинский текст *Реквиемы В.А.Моцарта и Д.Верди*. В концертный репертуар прочно вошли также канонические реквиемы Л. Керубини (до-минорный), Г. Берлиоза, и неканонические *Немецкий Реквием И. Брамса и Военный реквием Б. Бриттена*, в котором традиционный латинский текст сочетается со стихами английского поэта Уилфреда Оуэна. В последнее время завоёвывают признание *Реквиемы Я. Д. Зеленки, Г.Бибера*.
- ▣ **Страсти** — вокально-драматические произведения, посвящённые событиям Страстной недели, изначально основанные на евангельских текстах; однако с начала XVIII века для сочинений этого жанра всё чаще использовались тексты, написанные по мотивам Евангелий известными поэтами, в том числе оперными либреттистами. Самые ранние из известных Страстей принадлежат *Орландо Лассо*(XV—XVI вв.). Самые знаменитые *Страсти по Матфею и по Иоанну И. С. Баха*. В последнее время на концертной эстраде часто звучат *Страсти господа нашего Иисуса Христа Антонио Сальери*.

Паралитургическая духовная музыка

- На протяжении всей истории христианской церкви наряду с церковной существовала и так называемая паралитургическая духовная музыка: сочинения религиозного характера, не соответствовавшие церковным канонам. Не нашедшие себе применения в богослужении, а в иных случаях и заведомо для него не предназначенные, песни, как анонимные, так и авторские, — испано-португальские кантиги, французские ноэли и кондукты и др. — имели широкое хождение в быту. Отвергнутые Церковью в XVI в. секвенции оказали влияние на развитие народной духовной песни — немецких Rufe и Leise, английской carol, итальянской лауды, а те, в свою очередь, — на развитие духовной музыки более крупных форм.

Примеры известных католических произведений

- ▣ **Ave Maria** — католическая молитва, обращённая к Деве Марии. Самая знаменитая *Ave Maria* принадлежит *Францу Шуберту*, изначально написана на неканонический текст. К каноническому тексту гимна охотно обращаются современные композиторы, в том числе *Алемдар Караманов, Эннио Морриконе, Игорь Лученок*.
- ▣ **Stabat Mater** — католическое песнопение (**секвенция**) на латинский текст Якопоне да Тоди. Из самых ранних известны сочинения Палестрины и Орландо Лассо. Наиболее исполняемые в наше время — *Stabat Mater* Джоаккино Россини, с прекрасными вокальными партиями и, в целом, соответствующая театральному стилю композитора, и более аскетичная *Stabat Mater* Джованни Перголези. Известны также сочинения Вивальди, Гайдна, Моцарта, Шуберта, Верди. Есть *Stabat Mater* и у А.Н.Серова.
- ▣ **Te Deum** — католический благодарственный гимн на текст, написанный в подражание псалмам; первоначально исполнялся в рамках христианского богослужения. Первый сохранившийся образец двухголосного *Te Deum* относится к концу IX века. Отделившись от культовой обрядовости, с XVIII века гимн все чаще звучал во время придворных торжеств, в т.ч. коронационных, для них писали свои гимны *Гендель, Гайдн, Сальери, Моцарт*. В XIX веке *Te Deum* стал произведением концертного характера, писался для больших исполнительских составов — солистов и хора в сопровождении оркестра или органа; таковы гимны *Берлиоза, Листа, Верди, Брукнера и Дворжака*.

ЗАРУБЕЖНЫЕ КОМПОЗИТОРЫ

И.С.Бах
1685-1750

В.А.Моцарт
1756-1791

Л.В.Бетховен
1770-1827

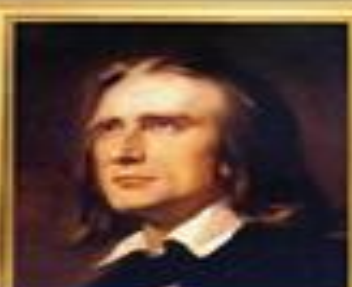
Р.Шуман
1810-1856

Ф.Шопен
1810-1849

Ф.Шуберт
1797-1828

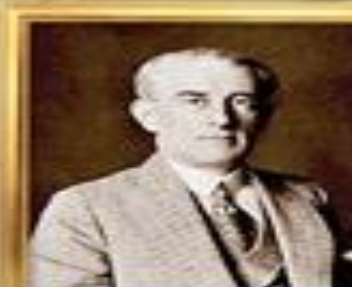
Ф.Лист
1811-1886

И.Штраус
1825-1899

Э.Х.Григ
1843-1907

М.Равель
1875-1937

" Музыка в её наивысшем смысле способна воплощать всю многообразную конкретность реальной жизни: самые тонкие и особенные состояния души, жизнь отдельного человека и жизнь народов, национальный характер страны и её природу."

Р. Шуман

Примеры православной духовной музыки

- В русском православном богослужении аналогом католического Te Deum является песнопение **«Тебе Бога хвалим»** (это церковнославянский перевод латинского текста Te Deum). Самые известные сочинения А.Л.Веделя, С.И.Давыдова, Н.А.Римского-Корсакова, А.А.Архангельского.
- **Русский духовный концерт:** Пришедший в Россию с Запада в конце XVII века духовный концерт, представлявший собою «состяжание» двух и более противопоставленных друг другу хоров, поначалу развивался как жанр сугубо церковной музыки и соответствовал традициям православного богослужения: в отличие от западноевропейского, не предполагал инструментальное сопровождение и писался в форме утвердившегося к тому времени в церкви партерного многоголосия, в котором количество голосов обычно колебалось от 3 до 12 (в некоторых концертах оно достигало 48-ми). Но во второй половине XVIII века духовный концерт вышел за пределы церкви; классические сочинения в этом жанре созданы Максимом Березовским и Дмитрием Бортнянским.
- **Всенощное бдение:** Начиная с XVIII века русские композиторы создавали на тексты «Всенощного бдения» произведения концертного характера — «Всенощные», которые могли исполняться и вне богослужения, например, известны «Всенощные» А. Л. Веделя и С.А. Дягтярева. Со второй половины XIX века «Всенощные» нередко принимали форму оригинальных хоровых сочинений или достаточно свободных обработок древних распевов. Такие сочинения создали А.А.Архангельский, А.Т.Гречанинов, П.Г.Чесноков. Лучшими образцами жанра считаются «Всенощные» П.И.Чайковского и С.В.Рахманинова.

РУССКИЕ КОМПОЗИТОРЫ

М.И. Глинка
1804-1857

А.П. Бородин
1833-1887

М.П. Мусоргский
1839-1881

П.И. Чайковский
1840-1893

Н.А. Римский-Корсаков
1844-1908

Д.Д. Шостакович
1906-1975

С.В. Рахманинов
1873-1943

И.Ф. Стравинский
1882-1971

С.С. Прокофьев
1891-1953

Г.В. Свиридов
1915-1998

"Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно откроет вам целый мир высоких чувств. Оно сделает вас духовно богаче. Благодаря музыке, вы найдёте в себе новые, неведомые вам прежде силы. Вы увидите жизнь в новых тонах и красках."

Д.Д. Шостакович

Музыка вызывает разные эмоции и чувства, она может успокоить или возбудить, заставить плакать или развеселить. Люди часто используют эти возможности музыки. Но не многим людям известно о том, что музыку, можно «принимать» как таблетку, от головной боли, бессонницы, невротических или лишнего веса. Специалисты утверждают, что музыка оказывает влияние на выработку гормонов, которые влияют на эмоциональное состояние человека, вызывая ощущение радости или тревоги, проявление отваги и мужества. Однако музыка только тогда приносит пользу, когда доставляет удовольствие, когда ее слушают, пропуская через свои мысли и сознание.

Духовная музыка существует испокон веков. У каждой религии есть свои виды духовной музыки, но их объединяет одно сходство: какой бы веры человек не был, ему просто необходимо получить совет или мысленно поговорить с кем-то, очиститься духовно, чтобы продолжать свой жизненный путь. Духовная музыка направляет нас на путь истинный и затрагивает самые темные уголки нашей души, осветляет их, очищая от неверных мыслей. Слушая духовные мотивы, мы как бы сближаемся с чем-то иным, доселе не виданным, с чем-то, что наполняет нас и дарует нам душевное спокойствие.

Список использованной литературы:

- ▣ Большой энциклопедический словарь
- ▣ Википедия (www.Wikipedia.com)
- ▣ Стенды зарубежных и русских композиторов для кабинета музыки
- ▣ Фотография Старшего хора ДШИ им. В.В.Толкуновой под руководством Умяровой Л.В. из личного архива автора проекта (2017г.)
- ▣ Музыка «Ave Maria» Франца Шуберта (<https://goo.gl/UVLВах>)