Духовное и светское песенное искусство.

Вокальные жанры и их развитие в духовной и светской музыке разных эпох

Духовное песенное искусство

- **Духо́вная му́зыка** (нем. *geistliche Musik*, итал. *musica sacra*, англ. *sacred music*) — музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера, предназначенные для исполнения во время церковной службы или в быту. 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, в Реквиеме В.А. Моцарта), так и свободными (например, в мотетах Гийома де Машо), написанными на основе или под влиянием священных книг (для христиан — Библии).

- Эпоха средневековья в истории музыкального искусства – как и всей художественной культуры человечества – чрезвычайно сложный и противоречивый этап.
- Более 1000 лет средневековья для музыкального искусства означали длительную и очень напряжённую эволюцию музыкального мышления – от монодии – одноголосия – до сложнейших форм многоголосной полифонии. В этот период формировались и усовершенствовались многие музыкальные инструменты, складывались музыкальные жанры – от простейших форм хорового одноголосия до многочастных многоголосных жанров, сочетающих и вокальное, и инструментальное звучание – месса, пассионы.

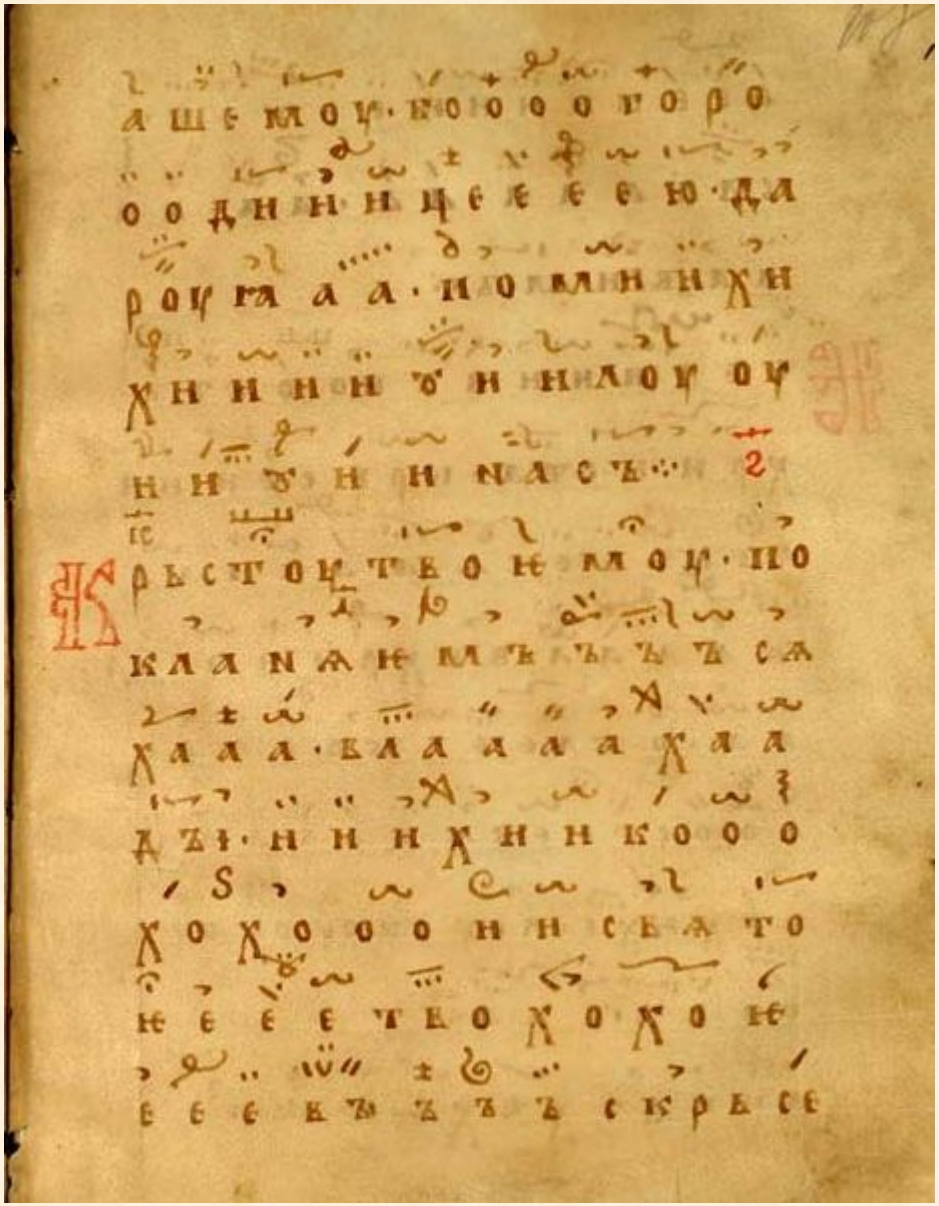
- Исключительную значимость в развитии духовной музыки обретают монастырские певческие и композиторские школы. В их недрах развивалась и особая, числовая эстетика музыки, входящей в состав 7 «свободных искусств», наряду с математикой, риторикой, логикой, геометрией, астрономией и грамматикой. Понимаемая как числовая наука, музыка для средневековых эстетиков была проекцией математики на звуковую материю.

Православное духовное пение

Знаменный распев - это древнерусская одноголосная традиция Богослужебного пения. Знаменный распев родился и расцвел на Русской земле, в Русской церкви. Он наиболее полно отражает молитвенные чувствования Русской души предстоящей Богу. В основе знаменного пения лежит древняя византийская певческая культура, принятая нами вместе с самой Христовой верой еще при святом князе Владимире. Но знаменный распев это не просто интерпретация греческого пения на русский лад, это целостная духовно-музыкальная система, плод соборного творчества Святой Руси, песнь Богу народа

Тропа́рь

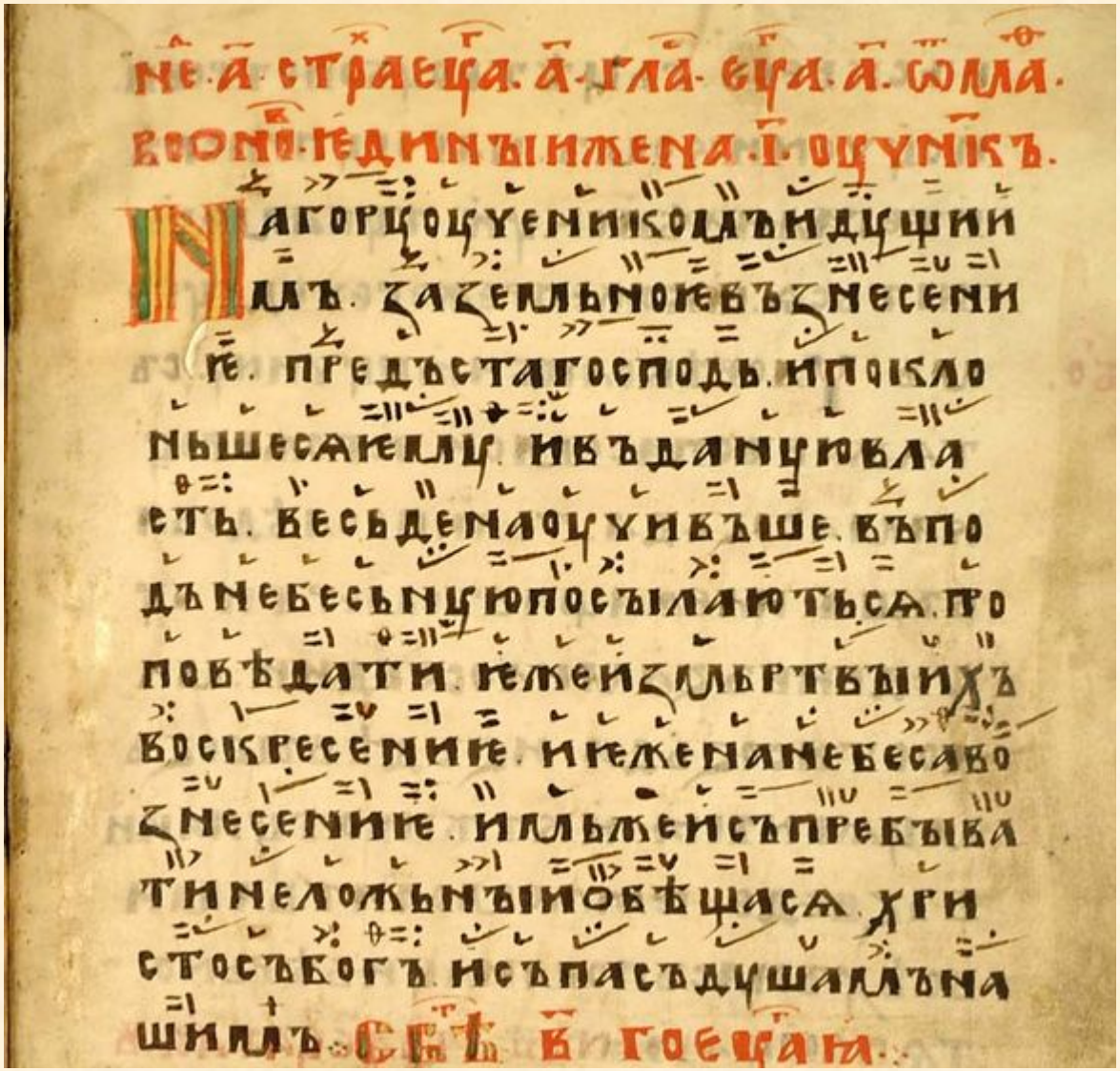
греч. Τροπάριον- в православной церкви — краткое молитвенное песнопение, в котором раскрывается сущность праздника, прославляется и призывается на помощь священное лицо. Тропарь в каноне — строфа, следующая за ирмосом, с распевом стихов по его (ирмоса) мелодико-ритмической модели



Парте́сное пе́ние (от позднелат. partes — партии [многоголосного музыкального сочинения], голоса́) — род русской церковной и концертной музыки, многоголосное хоровое пение, которое используется в [униатском](#)[1] и в [православном богослужении](#) у русских, украинцев и белорусов. Важнейший жанр партесного пения — [партесный концерт](#).

Стихи́ра

греч. στιχηρά, от др.-греч. στίχος — стихотворная строка, стих), в православном богослужении — гимнографический текст строфической формы, обычно приуроченный к стихам псалма (отсюда название). В стихирах проводится тема дня или воспоминаемого события. Число стихир зависит от праздничности богослужения. Строфы не имеют фиксированной стихотворной формы и варьируются в широком диапазоне от 8 до 12 строк. Мелодия стихиры, как правило, охватывает одну строфу.



Литурги́я (греч. λειτουργία — «служение», «общее дело») — главнейшее христианское богослужение в исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии. В западной традиции слово «литургия» употребляется как синоним слова «богослужение»

Всенощным бдением, или **всенощной**, называется такое Богослужение, которое совершается вечером накануне особо чтимых праздничных дней.

Это Богослужение называется всенощным потому, что в древности оно начиналось поздно вечером и продолжалось всю ночь до рассвета.

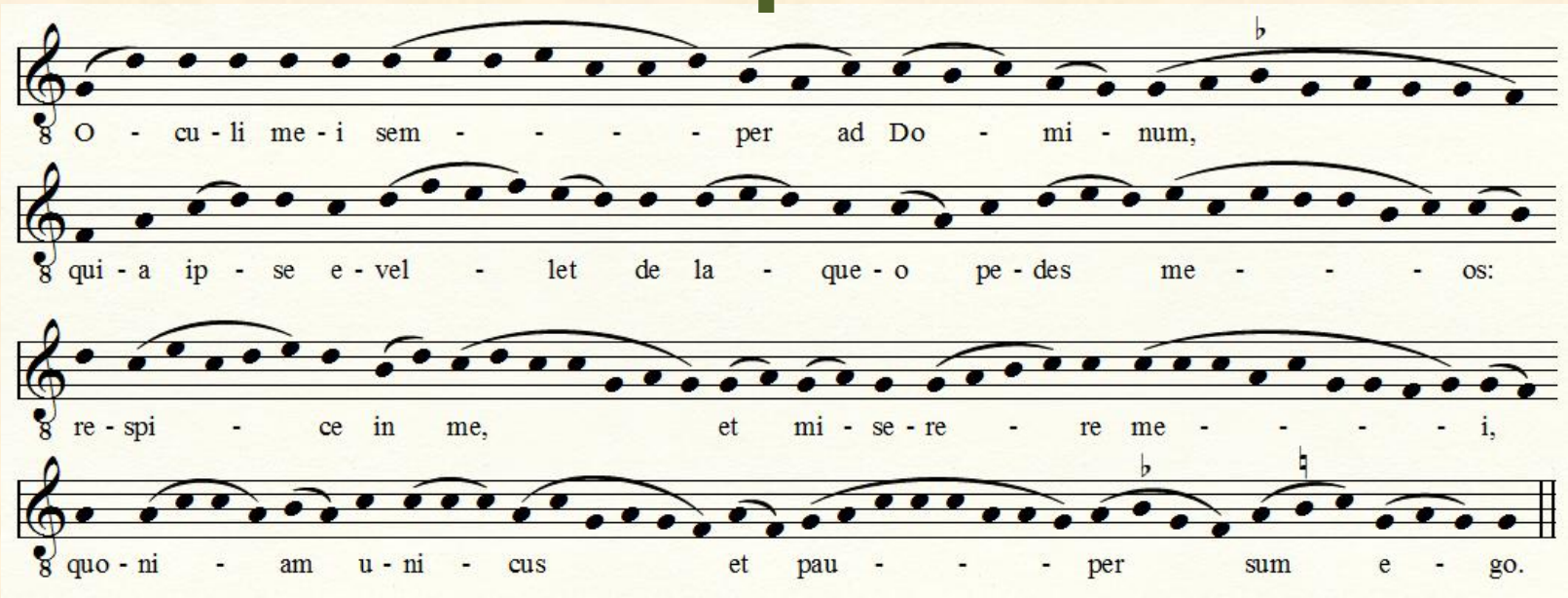
Сам Господь Иисус Христос нередко посвящал ночные часы молитве : "Бодрствуйте и молитесь,

- говорил Спаситель апостолам,
- - чтобы не впасть в искушение"
- И апостолы собирались ночью
- на молитву .

В эпоху гонений христиане также совершали богослужения ночью.

Вместе с тем до нашего времени в большинстве храмов России всенощное бдение служится ночью накануне праздников Святой Пасхи и Рождества Христова; накануне некоторых праздников - в Афонских монастырях, в Спасо-Преображенском Валаамском монастыре, в том числе и в **Олёкминском Спасском Православном соборе.**

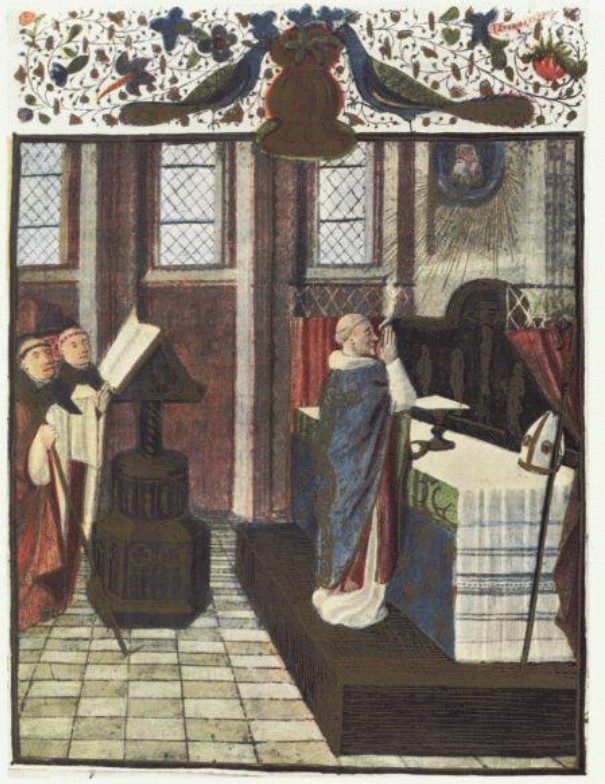
Хорал

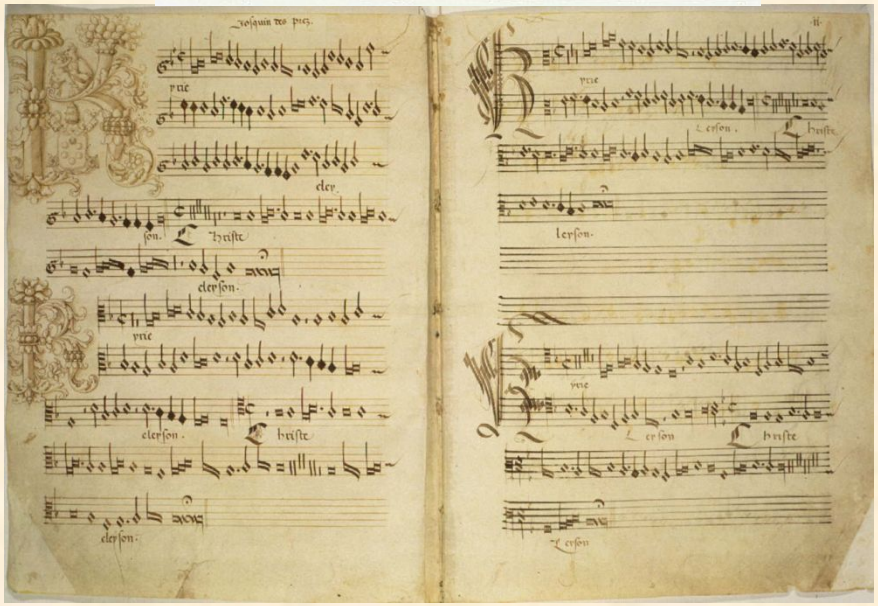


Когда папа Григорий I нарек монодию "главной" церковной музыкой, он едва ли мог предполагать, какая карьера ожидает хорал, получивший название григорианского.

Григориа́нское пение (лат. *cantus Gregorianus*; англ. *Gregorian chant*, фр. *chant grégorien*, нем. *gregorianischer Gesang*, итал. *canto gregoriano*), григорианский хорал[1], cantus planus — литургическая монодия римско-католической церкви

Месса (лат. *missa*) в значении музыкального термина чаще всего понимается как жанр церковной многоголосной музыки на ординарные молитвословные тексты католической мессы. Изначально такие мессы сочинялись композиторами для украшения богослужения. Пик развития многоголосной мессы — вторая половина XV — начало XVII веков. В Новое время композиторы, как правило, задумывали мессу сразу как законченное концертное сочинение, вне всякой связи с богослужением.





Фактически первой школой многоголосия стала парижская певческая школа при соборе Нотр – Дам (с сер. XII по сер. XIII вв.), крупнейшими мастерами которой были Леонин и Перотин. Дальнейшее развитие многословия связано с именами французских музыкантов эпохи Ars nova Филиппа де Витри и Гийома де Машо.

Светское песенное искусство

Сакральная(духовная) и мирская (светская)сферы музыки опирались на различные образные системы. Центром светской сферы был образ земного человека во всем многообразии его земной жизни. В первую очередь это отразилось в песенно-поэтическом искусстве странствующих музыкантов.

Эта новая тенденция мирского музицирования – стоящая как бы между собственно фольклором и сакральным музыкальным искусством – ранее всего сформировалась в Провансе – в IX – XI вв. и затем распространилась по всей Европе.

В различных европейских странах эти бродячие музыканты назывались различным образом: трубадурами – на юге, труверами – на севере Франции, миннезингерами и шпильманами – в Германии, хогларами – в Испании. Принципы их творчества, круг образов и тем во многом были едины. Они были в одном лице поэтами, певцами, жонглерами, фокусниками, исполнителями на множестве музыкальных инструментов.

Искусство странствующих музыкантов было генетически связано с фольклорной традицией с одной стороны, а с другой – с развитием образования и культуры рыцарства. Начиная с IX в. сыновья влиятельных сеньоров получали образование в монастырях, где, в числе прочих наук, их обучали пению и теории музыки. Таким парадоксальным образом сакральная сфера духовной жизни внутри себя порождала новое мирское искусство.

В соответствии с традициями рыцарства – и как реакция на аскетизм христианской доктрины – образным центром новой мирской музыки становится земная чувственная любовь. Но в то же время каноны христианской морали накладывают отпечаток на трактовку этой, безусловно, новаторской для музыкального искусства тематики. Любовь странствующими музыкантами осознавалась как идеалистическая, безответная, безнадежная, полностью основанная на безоговорочной верности даме сердца. Отклик на свою любовь странствующий музыкант в этом мире обрести и не предполагал, только смерть могла принести ему избавление от любовных мук, только в ином, высшем мире он мог обрести покой.

Искусство странствующих музыкантов, прежде всего, было ориентировано на личность, индивидуальность и, как следствие, имело принципиально одноголосный характер. Одноголосие – в отличие от преимущественно хорового характера сакральной музыки – было обусловлено и традицией тончайшей вокальной нюансировки поэтического текста. Мелодика песен странствующих музыкантов была чрезвычайно гибка и прихотлива. Но при этом ритмика была практически канонизирована – в чем явно обнаруживается влияние канонизированной музыки сакральной – и определяема поэтическим размером. Разновидностей ритма – так называемых ритмических модусов – было всего 6, и каждый из них имел строго закрепленное образное содержание.

Музыкальные жанры начали свое формирование еще на раннем этапе развития музыки, в строе первобытных общин. Тогда музыка сопровождала каждый шаг человеческой деятельности: быт, труд, речь и так далее. Таким образом, сформировались основные жанровые начала, которые мы разберем далее.

На стенах египетских пирамид и в сохранившихся древних папирусов были найдены строки ритуальных и религиозных гимнов, которые чаще всего рассказывали о древнеегипетских богах.

Считается, что свою высшую точку развития древняя музыка получила именно в **Древней Греции**. Именно в древнегреческой музыке были обнаружены определенные закономерности, на которых основывался ее строй. С тем, как развивался строй общества, развивалась и музыка.

В конце XIX века и в начале XX века в Латинской Америке и Африке довольно активно развивался фольклор. В сообществе афроамериканцев зарождается блюз, который изначально был «рабочей песней», сопровождавшей работой в поле. Также в основу блюза легли баллады и религиозные песнопения. Блюз лег в основу нового жанра — джаза, который является результатом смешения африканской и европейской культур. Джаз получил довольно широкое распространение и повсеместное признание. Основываясь на джазе и блюзе, в конце 40-х годов появляется ритм-н-блюз (R’n’B), песенно-танцевальный жанр.

Любопытно, что наряду с этими афроамериканскими жанрами в 20-х годах XX века появился жанр поп-музыки. Корни этого жанра уходят в народную музыку, уличные романсы и баллады. Поп-музыка всегда смешивалась с другими жанрами, образуя довольно интересные музыкальные стили. В 70-х годах в рамках поп-музыки появился стиль «диско», который стал самой популярной танцевальной музыкой в то время, отодвинув на задний план рок-н-ролл. В 50-х годах в ряды уже существующих жанров врывается рок, истоки которого находятся в блюзе, фолке и кантри. Он довольно быстро обрел бешеную популярность и разросся на множество различных стилей, смешиваясь с другими жанрами. Десятью годами позже на Ямайке формируется жанр регги.

Придумайте вопросы по изученному материалу