

Духовная музыка

КАЯЕВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ ГБОУ ШКОЛЫ
№ 319 ПЕТРОДВОРЦОВОГО РАЙОНА Г. САНКТ - ПЕТЕРБУРГА

Духовная музыка

Уважаемые УЧИТЕЛЯ!

Мы все хотим, чтобы страны и континенты были открыты миру, чтобы не возникали новые, разъединяющие людей и государства барьеры, и все могли бы жить мирно, встречаться и общаться. А основа этого - духовная составляющая каждого человека, которому интересно познавать уже сложившийся мир и создавать новый, на основе народных традиций, лучших образцов мирового искусства, культуры и науки. И пусть каждый взрослый или ребёнок, вспоминая свое детство, будет направлен на мир и созидание.

Мы создали этот путеводитель-пособие для вас, чтобы еще раз напомнить, как важно знать свою историю и любить свою Родину.

6 класс

Духовный концерт фото Максима Созонтовича Березовского (1745—1777), П. Г. Чеснокова фото!

В Русской православной церкви с середины XVII в. стало распространяться многоголосное пение. Так как количество голосов в пении колебалось от трёх до сорока восьми, то сочинение и исполнение такой музыки требовало большого мастерства — знания вокальных возможностей человеческого голоса, искусства управления хором. В XVIII в. в русской музыке появился новый жанр — многоголосный духовный концерт. Максим Созонтович Березовский (1745—1777) прожил короткую жизнь, всего тридцать два года. Музыкальные творения этого замечательного русского композитора XVIII в. долгие годы не были известны профессиональным музыкантам и любителям музыки. Музыкально одаренный ребёнок был привезён в Петербург из маленького украинского городка Глухова. Всестороннее дарование позволяло М. Березовскому не только петь, но и играть на различных инструментах (в том числе и народных), сочинять музыку. Талантливого молодого придворного композитора отправляют за государственный счёт на учёбу в Италию, в Болонскую филармоническую академию. Титул члена Академии был почётным: он давал право быть капельмейстером — руководителем хорового коллектива или оркестра. Болонскую академию прославили русские композиторы — Максим Березовский, Дмитрий Бортнянский, Евстигней Фомин, а также зарубежные — австрийский композитор Вольфганг Амадей Моцарт, чешский — Йозеф Мысливичек. Музыку М. Березовского, незаслуженно забытого композитора, — его духовные хоровые концерты, а также оперные и инструментальные сочинения — открыли слушатели новых поколений спустя много лет после его кончины.

Духовный концерт М. Березовского «Не отвержи мене во время старости» <https://yandex.ru/video/preview/5476406080691696959> — одно из самых значительных произведений этого жанра. Примечателен тот факт, что немногочисленные биографические сведения, дошедшие до нашего времени, говорят о том, что это произведение было сочинено музыкантом в возрасте 16—18 лет, в то время, когда ему сопутствовал успех: его произведения исполнялись, а самому композитору оказывали внимание при царском дворе. Впереди была Италия, учёба у признанного в Европе

музыканта и педагога падре Джованни Мартини. Концерт «Не отвержи мене во время старости» написан М. Березовским на слова 70-го псалма Давида из Ветхого Завета. Вот его современный перевод.

«Не отвергни меня во время старости; когда будет оскудевать сила моя, не оставь меня. Ибо враги мои говорят против меня, и подстерегающие душу мою советуются между собою, говоря; «Бог оставил его; преследуйте и схватите его, ибо нет избавляющего». Боже! не удаляйся от меня; Боже мой! поспеши на помощь мне».

Павел Григорьевич Чесноков – один из самых ярких, известных и любимых авторов церковных песнопений. В чем особенности его творческого стиля, почему у духовной музыки П. Чеснокова были не только поклонники, но и противники, как сложилась судьба его творческого наследия? Замечательный композитор, регент, хоровой дирижер, педагог, один из выдающихся представителей той самой московской Синодальной школы, которая явилась высочайшей вершиной многовекового развития отечественного богослужебного пения. «Хор курсов ежегодно по окончании занятий пел заупокойную Литургию и панихиду по С. В. Смоленскому (1848–1909) - (директору московского Синодального училища церковного пения и учителя П.Г.Чеснокова) под управлением Чеснокова в церкви Спаса на Крови в Санкт-Петербурге и вызывал всеобщее восхищение у многочисленных слушателей молящихся» Заключительные точки творческой деятельности Павла Григорьевича в области духовной музыки приходятся на 1927–1928 годы.

7 класс

Сюжеты и образы религиозной музыки фото «Канона – совокупность норм и правил, принятых в чём-либо», фото Девы Марии, фото В.А. Моцарта, фото Римский Папа Григорий I, фото Франца Шуберта

Ещё на заре истории человечества музыка была важной частью религиозных обрядов. В системе языческих верований уже тогда присутствовали музыкальные декламации, гимны, священные пляски. Многие образцы фольклора, дошедшие до нас из глубины веков, являются отголосками таких обрядов, посвящённых силам природы, священным животным, языческим божествам.

В христианстве музыка тоже была включена в богослужения. В единстве с величественной архитектурой, красивым убранством храмов и соборов, проникновенным словом священника, она помогала верующим погрузиться в особенное молитвенное состояние.

Можно сказать, что вся европейская профессиональная музыка зарождалась в лоне церкви. Большинство сочинений на протяжении долгих столетий сочинялось композиторами для исполнения в храмах, при этом они должны были соблюдать определенные законы. Музыкальную основу для католических храмов составляли хоралы, пока Римский Папа Григорий I не собрал воедино все известные мелодии. Он систематизировал их, распределил их по церковным праздникам, узаконив, таким образом, место каждого напева в годичном цикле католического богослужения.

«Канон – совокупность норм и правил, принятых в чём-либо».

Духóвная мýзыка — музыкальные произведения, связанные с текстами религиозного характера, предназначенные для исполнения как во время церковной службы, так и 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).

Наиболее распространённые жанры христианской духовной музыки, католической и протестантской, заимствованы из музыки церковной; это хорал, псалом, гимн (в том числе «**Te Deum**», «**Ave Maria**» — католическая молитва, обращённая к Деве Марии. Самая знаменитая принадлежит Францу Шуберту: <https://yandex.ru/video/preview/7629838752776512176> (изначально написана на неканонический текст); среди часто исполняемых также «Ave Maria» Ш. Гуно: <https://yandex.ru/video/preview/8219161299931343597> (сочинённая как мелодия в сопровождении 1-й прелюдии «Хорошо темперированного клавира И. С. Баха» и изначально написанная также на неканонический текст), «Ave Maria», приписанная Джулио Каччини: <https://yandex.ru/video/preview/14492576213746322311> (в действительности это популярное сочинение — мистификация ленинградского лютниста Владимира Вавилова). Самая ранняя из дошедших до нас принадлежит Жоскелю Дебре; известны также гимны Якоба Аркадельта, Палестрины, Керубини, Гуно (создана на основе прелюдии И. С. Баха), Мендельсона, Верди (цикл «Четыре духовные пьесы»), Листа, Брукнера, Дворжака, Франческо Тости. К каноническому тексту гимна охотно обращаются и современные композиторы, в том числе Алемдар Караманов, Эннио Морриконе, Игорь Лученок.

Начиная с эпохи Возрождения светская, культура оказывала существенное влияние на традиционно церковные формы: развитие симфонических жанров, с одной стороны, и итальянской оперы — с другой, преобразило 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. Отделившись от культовой обрядовости, с XVIII века гимн чаще звучал во время придворных торжеств, в том числе 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.

Ссылка на арию «*Agnus Dei*»: <https://youtu.be/5eGcjufyBel>

Мелодия протестантского хорала «К тебе взываю, Господи Иисусе Христе» мы можем услышать в верхнем голосе хоральной прелюдии фа-минор И. Баха. При этом вся композиция поражает глубиной и богатством полифонического развития.

Образы «Вечерни» и «Утрени»

Прекрасно сохранились дневники Сергея Васильевича Рахманинова Он много пишет о своих детских воспоминаниях, как поразили его и навсегда врезались в память простые запевы обихода, колокольные звоны новгородского Софийского собора.

Всенощное бдение – это особое обрядовое богослужение в православии, совершаемое накануне воскресных и праздничных дней по церковному календарю. Иногда говорят всенощная служба. Она состоит из 2 масштабных частей – **вечерни**: <https://yandex.ru/video/preview/16880557445193709865>, где вспоминаются ветхозаветные события, и **утрени**, где поминают новозаветное время и пришествие Христа. Внутри службы есть неизменяемые песнопения и изменяемые – это стихиры, тропари и другие стихи, приуроченные к конкретному празднованию. Общая динамика Всенощного бдения – от мрака к свету. Ссылка на песнопение «Хвалите имя Господне» из «Всенощной» С.В. Рахманинова: <https://youtu.be/6iSiW9lfOHM>

8 класс

Музыка в храмовом синтезе искусстве

В XIX веке традиции русской духовной музыки продолжили М. И. Глинка, П. И. Чайковский, Н. А. Римский-Корсаков. Эти композиторы больше известны как авторы опер, романсов, симфонических произведений. Но все они были людьми глубоко верующими. И сегодня их религиозные произведения звучат наравне со светскими.

Особая роль в сохранении духовных музыкальных традиций принадлежит русскому композитору С. В. Рахманинову. Уже в начале XX века, практически накануне революции создал свой бессмертный шедевр С. В. Рахманинов

Его «Всенощное бдение» <https://yandex.ru/video/preview/4064600428102075369> основано на бережном сохранении церковных гласов. В некоторых хорах его «Всенощной» звучат подлинные старинные знаменные распевы. Сочинением не просто гениальным, а архгениальным, собравшим воедино многовековой музыкальный опыт и духовную мощь культуры нашего народа представляется его «Всенощное бдение» (1915), где народное начало является, пожалуй, одним из самых главных элементов в концепции всего духовного цикла. Это словно взгляд на богослужение с обобщенных позиций народной этики.

«Всенощное бдение» явилось подлинным открытием композитора на пути художественного обновления и претворения традиций древнерусского хорового наследия посредством обращения к подлинным образцам знаменного пения и через этот исторический пласт – к глубинным основам национальной культуры.

Значимой особенностью сочинения стали параллели с другими видами средневекового духовного искусства (икона и фреска, зодчество, духовные гимны и «жития»).

Неизвестный Свиридов «О России петь — что стремиться в храм...»

Фото Г. В. Свиридова, фото Царя Федора Иоанновича

Музыка великого композитора XX в. Г.В. Свиридова (фото Г.В.Свиридова) звучит в нашей жизни постоянно: с экранов телевизора, по радио, её играют уличные музыканты. «Музыка, - писал Свиридов, - предназначена для духовного совершенствования человека. В этом её основная миссия». Неизвестным пластом творческого наследия Свиридова является его музыка религиозной традиции. Путь композитора к духовной музыке был долгим. Три хора, созданные Свиридовым к театральной постановке «Царь Федор Иоаннович» были сочинены на слова Православного обихода <https://yandex.ru/video/preview/10144054309340825500>. Но это не было данью седой старине. Для композитора эти строки – знак проживания собственной жизни по Евангельским заветам.

В одной из своих тетрадей Свиридов так расшифровал музыкальные термины. Он пишет: «Музыка делится на а) церковную, б) светскую, в) духовную. Первая – предназначена для исполнения в Храме, и являющаяся частью обряда канонического, традиционного, строго узаконенного. Вторая – светская, исполняемая на концерте, либо в театре. А вот третья – духовная музыка – это и то, и другое. Музыка, отмеченная влиянием Духа Святаго...» Не случайно последним его сочинением стал цикл «Песнопения и молитвы». Композитор хотел создать светскую по форме, но православную по духу «литургическую музыку». Все хоры написаны на богослужебные тексты: из Псалтири, молебнов, литургии. В цикл вошло 26 отдельных номеров. Полностью в духе Православной традиции они звучат в исполнении хора а capella: <https://yandex.ru/video/preview/7132585199123274865> Образ Марии – матери Иисуса Христа, Спасителя мира, в нашем сознании соединяется с образом Матери, Земли, Родины, Природы, Красоты, Любви. Ведь самое дорогое, родное, святое в жизни каждого человека связано с матерью. **Свет фресок Дионисия — миру** фото Дионисия, фото Юрия Ивановича Холдина, фото Р. Щедрина

Дионисий — великий русский иконописец XV в. Современник Леонардо да Винчи и Микеланджело, он, наряду с Феофаном Греком и Андреем Рублёвым, олицетворяет расцвет иконописи на Руси. Светоносность фресковой живописи, тёплое сияние, исходящее от святых образов, позволяет ощутить её духовную мощь, соприкоснуться с эпохой, в которую жил художник, и соотнести её с нашим временем. «Фрески Дионисия» — произведение Родиона Константиновича Щедрина: <https://yandex.ru/video/preview/17001633822031353119>

Это сочинение написано для камерного ансамбля (флейта, кларнет, английский рожок, фагот, валторна, альт, виолончель, челеста, хроматические кротали — металлические тарелочки). Оно навеяно древнерусской живописью, которая влекла композитора с детства.

Музыка «Фресок Дионисия» звучит строго, неспешно, таинственно. На всём протяжении звучания английского рожка с валторной рождается ощущение молитвенного состояния, возникает бескрайний северорусский пейзаж Вологодского края.

Фрески Дионисия — единственный в России памятник древнерусского искусства, сохранившийся в своём почти первозданном виде до наших дней. Они занесены в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.