

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА

Духовная музыка связана с религией. В верованиях примитивных народов важное место занимали песни и танцы магического характера, выражающие поклонение сверхъестественным силам и призванные воздействовать на них. Храмовые ритуалы народов древних культур также были связаны с музыкой. Песни духовного содержания можно встретить и в народном творчестве. В наши дни духовная музыка звучит не только в церкви, но и в концертном зале.

Песнопения христианской церкви на протяжении столетий оказывали воздействие на европейскую профессиональ-

*Вестминстерское
аббатство в Лондоне*

Питер Пауль Рубенс.
Снятие с креста, 1610

ную музыку. Церковная музыка представляет собой, прежде всего, принесение хвалы Господу и молитвы, в которых музыка призвана придавать словам большую выразительность.

Церковное литургическое песнопение называется **хоралом**. **Литургия** – это порядок проведения богослужения. Некоторые хоралы можно исполнять в любом богослужении, некоторые – только в определенные дни церковного календаря.

Церковный календарь напоминает людям об основных событиях земной жизни Иисуса Христа. Начинается церковный год с адвента – ожидания рождения Христа. Затем следует Рождество – празднование рождения Иисуса Христа. В День трех королей вспоминают, как три восточных мудреца пришли с дарами поклониться младенцу Иисусу. За сорок дней до

Воскресения Христа начинается Великий пост, который знаменует собой пребывание Спасителя в пустыне. Когда Христос вошел в Иерусалим, жители города приветствовали его, размахивая пальмовыми ветвями. В русской традиции этот праздник, с которого начинается Страстная неделя, называется Вербным воскресеньем (пальмовые ветви были заменены первыми ветками вербы). В Великий четверг вспоминается Тайная вечеря, откуда берет начало христианский обряд причастия, и предание Иисуса стражникам. В Страстную пятницу верующие вспоминают страдания и мученическую смерть Христа. В субботу, когда Иисус был положен в гроб, совершаются приготовления к великому празднику Пасхи, который возвещает о Воскресении Христа. На 50-й день по Воскресении Христа отмечается Троица, или Пятидесятница.

В истории музыки сложились определенные жанры духовной музыки, о которых и пойдет речь.

Григорианский хорал

Папа Григорий Великий

В конце VI века Папа Римский Григорий I, прозванный Великим, упорядочил проведение христианских богослужений, а также распределил по датам церковного года используемые в них тексты и песнопения. В честь этого Папы литургические песнопения римской католической церкви получили общее название – григорианский хорал (лат. *Gregorius* – Григорий).

Григорианский хорал исполняется на латинском языке, по сути, представляя собой изложенные в прозе молитвы или хвалебные гимны. Это одноголосное песнопение с мелодией, близкой к разговорной речи, и свободным, подчиненным тексту метром. Традиция григорианского хораля сохранилась со времен папы Григория Великого до наших дней. В эпоху средневековья григорианский хорал исполняли только монахи, впоследствии – все прихожане церкви.

HYMNUS DE SPIRITU SANCTO

V

E-ni, cre- á-tor Spí-ri-tus, mentes tu- ó-rum ví-si-ta,
 imple su- pérna grá-ti- a quæ tu cre- ásti, pécto- ra.

Как предполагают, церковное пение в Европе вплоть до IX столетия было преимущественно одногласным. С появлением многоголосия григорианский хорал в духовных песнопениях оставался до XII века опорным голосом, к которому добавлялись другие голоса, дублирующие и сопровождающие хорал.

Григорианский хорал не исполняется в знакомых нам звуковых ладах: dur (мажоре) или moll (миноре). В хорале используются лады диатонического звукоряда, построенные начиная от II, III, IV и V ступеней. Подобные лады были известны уже в Древней Греции, и их обозначали по названиям областей Греции и Малой Азии.

JO LE MI NA SO RA DI JO' LE' MI' NA' SO' RA'

ДОРИЙСКИЙ ЛАД

ФРИГИЙСКИЙ ЛАД

ЛИДИЙСКИЙ ЛАД

МИКСОЛИДИЙСКИЙ ЛАД

Григорианский хорал и до сего дня записывается на четырехстрочном нотномосце, как это делал в XI столетии монах Гвидо из Арrezzo (Гвидо Аретинский), заложивший основы современного нотного письма. В пятой строчке нотномосца нет необходимости, поскольку диапазон григорианского хорала небольшой. На нотных строчках обозначаются только приблизительные высоты звуков, которые не имеют также и точной длительности, ключ же показывает местонахождение начальной ступени (JO) диатонического звукоряда на нотном стане.

С обращением эстонцев в христианство в XIII веке григорианский хорал стал известен также и в Эстонии, и сегодня в местных католических церквях звучат песнопения, которым уже более тысячи лет.

Заглавная буква манускрипта XIV века

Veni, Creator Spiritus

Two staves of music in G major. The first staff contains the lyrics: "Ve-ni, cre - a - tor spi - ri - tus, men - tes tu - o - rum vi - si - ta,". The second staff contains: "imp - le su - per - na gra - ti - a quae tu cre - as - ti, pec - to - ra." The music consists of quarter and eighth notes with various rests and slurs.

Ve-ni, cre - a - tor spi - ri - tus, men - tes tu - o - rum vi - si - ta,
imp - le su - per - na gra - ti - a quae tu cre - as - ti, pec - to - ra.

Ave Maria

Seven staves of music in G major. The lyrics are: "A - ve Ma - ri - a, gra - ti - a ple - na, - Do - mi - nus te - cum, be - ne - dic - ta tu in mu - li - e - ri bus, et be - ne - dic - tus fruc - tus vent - ris tu - i, Je - sus. Sanc - ta Ma - ri - a Ma - ter De - i, o - ra pro no - bis pec - ca - to - ri - bus nunc et in - ho - ra mortis nost - rae, A - men." The music features a mix of quarter, eighth, and sixteenth notes, with many slurs and rests.

A - ve Ma - ri - a, gra - ti - a ple - na, -
Do - mi - nus te - cum, be - ne - dic - ta tu in mu - li - e - ri bus,
et be - ne - dic - tus fruc - tus vent - ris tu - i, Je - sus.
Sanc - ta Ma - ri - a Ma - ter De - i,
o - ra pro no - bis pec - ca - to - ri - bus
nunc et in - ho - ra mortis nost - rae, A - men.

Ave Maria (аве Мария, лат. – привет тебе, Мария) – музыкальное произведение, написанное на текст одноименного католического гимна, представляет собой приветствие архангела Гавриила деве Марии при благовещении.

Лютеранская (протестантская) церковь, возникшая в XVI веке в Германии, стала проводить богослужения на родном языке прихожан.

Основу лютеранского хора составляет стихотворный текст и повторяющийся в каждом стихе мотив. Среди лютеранских хоралов есть немецкие народные песни с текстовой обработкой, переведенные с латыни и адаптированные григорианские хоралы, а также новые произведения. Для своей церкви сочинял песнопения и Мартин Лютер.

Лютеранский хорал исполняется прихожанами как одногласное произведение. Лишь с XVIII века в практику вошло сопровождение песнопения игрой на органе. Орган поддерживает звуки мелодии аккордами. Многоголосие, в котором главенствующему голосу подчиняются все остальные голоса, называется **гомофонией**. Органист импровизирует до и после исполнения хорала. Мотивы лютеранских хоралов легли в основу создания многих многоголосных обработок для хора.

Лютеранство пришло в Эстонию в XVI веке. Это крупнейшая по количеству прихожан церковь в Эстонии, где исполняются хоралы на эстонском языке.

Лютеранский хорал

Мартин Лютер
(1483-1546)

Ma tulen taevast ülevalt

Слова и музыка М. Лютера

Andante

1. „Ma tu - len tae - vast ü - le - valt, häid
sõ - nu - meid toon tei - le sealt.” Nii üt - les in - gel
rõõ - mu - ga ja kar - jas - te - le kuu - lu - tas:

2. „Üks laps on täna sündinud, kuis ammust ajast töötatud.
See ilus püha lapsuke on teie rõõm ja kallis õnn.
3. See on see Issand Jeesus Krist, kes tahab päästa hädalist.
See on see Õnnistegija, kes teidki patust lunastab.
4. Kõik õnne saate tema käest, mis Jumal pakkund igavest,
sest võite tema läbi ka nüüd taevariigi pärida.”

Oh Looja Vaim, nüüd hingesse

Музыка М. Лютера на григорианский хорал «Veni, Creator Spiritus»

Andante

1. Oh Loo-ja vaim, nüüd hin-ges-se, Su las-tel tu-le kõi-gi-le.

Meid kõi-ki täi-da ar-mu-ga, meid o-ma väe-ga loo-nud Sa.

Palve

Слова В. Кангура

Музыка Т. Мяги

Maestoso

1. Loo-ja, hoi-a Maar-ja-maad ja an-des-ta mei-le me vead.

Loo-ja, kait-se Ees-ti-maad, peod sel-leks pal-veks nüüd sean.

2. Loo-ja, hoi-a hii-e-puid, sest lad-vad neil län-gu on maas.

F C7 G F A B \flat F C B \flat F

Loo - ja, kait - se ko - du - tuid, kord nad ehk tu - le - vad taas.

Dm 3 A C \sharp Dm C 3 F

3. Kir - jas on ae - ga - de raa - ma - tus: önd - sad on need, kes ei näe.

Dm A C \sharp Dm F C G C B \flat C

Us - ku - des, et see on saa - ma - tus, kui kee - gi läeb...

F C7 G F A B \flat F Dm C 3 B \flat D C E

4. Loo - ja, hoi - a Maar - ja - maad, loon ja loo - dan, sest tean,

F C7 G F A B \flat

mil - leks need lad - vad on kaar - ja - mad, kui

F C C B \flat F F C7 G

peod sel - leks pal - veks ma sean, et Loo - ja hoi - aks

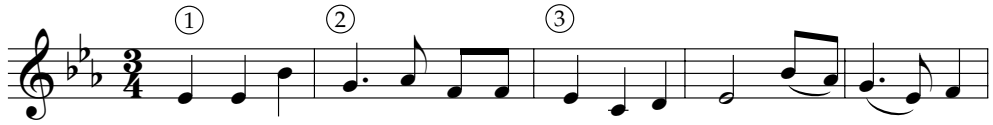
F A B \flat Dm F Am C rit. Gm B \flat F

Maar - ja - maad.

Loojale

Музыка Й. Р. Але

Andante cantabile

1. Kõik see, mis hin-gab, kii-tust Loo-ja-le toob! Hal - le - lu -
2. Jee - sus, kes tõus-nud ü - les, meid uu-eks loob!

ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja, Hal - le - lu - ja!

Oh, Freedom

Спиричуэл

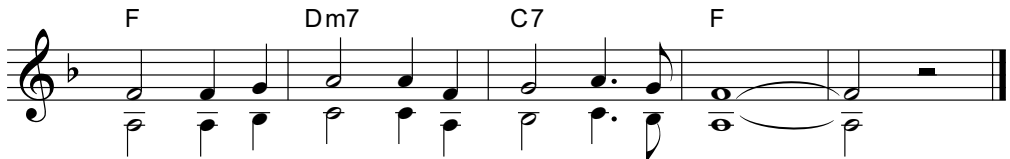
Moderato

1. Oh, free-dom! Oh, free-dom! Oh, freedom o-ver
2. No segre - ga - tion. No segre - ga - tion. No segre - ga - tion o-ver

me. And be - fore I'd be a slave, I'll be bur-ied in my
me.

grave. And go home to my Lord and be free.

3. No more weeping, no more weeping...

4. No more mourning, no more mourning...

5. No more Jim Crow, no more Jim Crow...

6. Oh, what singing, oh, what singing...

7. Oh, what shouting, oh, what shouting...

8. Oh, freedom! Oh, freedom!...

Little David

Спиричуэл

Con moto

Chords: Eb Cm Eb/Bb Bb Eb Ab

Lit-tle Da - vid, play on your harp, hal - le - lu, hal - le - lu -

Chords: Eb Ab Eb/Bb Bb9 1. Eb

jah, lit-tle Da-vid, play on your harp, hal - le - lu - jah.

Chords: 2. Eb Eb Ab Eb Eb Ab Eb

Fine

jah.

1. Da - vid was a shep-herd boy, he

2. Jos - hua was the son of Nun. He

Chords: Ab Ab/C Eb Cm Bb7 Eb 1. Eb 2.

kill'd Go - li - ath and shout-ed for joy.
never would quit till his work was done.

тамбурин

гуйро

казизи

бонго

Русская церковная музыка

Характер развития русской церковной музыки был определен влиянием Византии, в дальнейшем ведущее значение в ней приобрели художественные традиции русской культуры.

Церковная музыка входила во все виды православного богослужения – литургию, обедню, вечерню и утреню, а также чины крещения, венчания, погребения. Музыкальные формы церковных песнопений и сами службы строго регламентировались уставом церкви. Русская церковная музыка была всегда исключительно вокальной. Основа древнерусской церковной музыки – господствовавший на протяжении 700 лет **знаменный распев**. Это унисонное мужское пение отличалось строгостью и возвышенностью.

С середины XVII века на Руси начало распространяться новое стилевое направление, связанное с многоголосием, – **партезное пение**, т.е. пение «по партиям». Вместе с ним развились ладо-тональность (мажор-минор) и гармония, появились сочинения с яркими динамическими контрастами, усилилось влияние народной музыки.

Ценным вкладом в историю музыкальной культуры явилось создание во времена Петра I жанра духовного хорового концерта. Во второй половине XVIII века композиторы Максим Березовский и Дмитрий Бортнянский создали классический тип русского духовного концерта, отличающийся масштабностью и сопоставлением трех-четырех разнохарактерных частей.

Вершиной развития русской церковной музыки считаются «Литургия Иоанна Златоуста» (1910) и «Всенощное бдение» (1915) Сергея Рахманинова.

Русская церковная музыка оказала влияние на творчество многих русских композиторов: Николая Римского-Корсакова, Петра Чайковского и др. Влияние русской православной музыки нашло отражение также и в творчестве выдающегося эстонского композитора Арво Пярта (www.arvopart.info).

Великая ектения

Великое прошение, исполняемое в начале литургии

Пример знаменного распева

Andante cantabile

Молитва Богородице

Повседневная обиходная молитва

Cantabile

Богородице Де - - - во,
радуйся, Благодатная Марие, Господь с То - бо - ю
благословенна Ты в же - нах,
и благословен плод чре - ва Тво - е - го,
яко Спаса родила еси душ на - - ших.

The musical score is written in G major (one flat) and 4/4 time. It consists of five systems of music. Each system has a vocal line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a bass clef staff. The piano part features a steady bass line with chords. The vocal line is simple and melodic, with lyrics written below the notes. There are repeat signs (double bar lines with dots) at the beginning of each system.

Малое многолетие

Музыка Д. Бортнянского

Andante cantabile

Мно - га - я ле - та, мно - га - я ле - та,
мно - - - га - я ле - - - та.

The musical score is written in G major (one flat) and 4/4 time. It consists of two systems of music. Each system has a vocal line on a treble clef staff and a piano accompaniment on a bass clef staff. The piano part features a steady bass line with chords. The vocal line is simple and melodic, with lyrics written below the notes. There are repeat signs (double bar lines with dots) at the beginning of each system.

Отче наш

Музыка отца Н. Кедрова

Просто

pp
От - че наш, и - же е - си на не - бе - сех

The first system of music consists of two staves. The upper staff is in treble clef and the lower in bass clef. The music is in a simple, homophonic style. The lyrics are written below the notes.

да свя-тит-ся и - мя Тво-е, да при-и-дет царст - ви-е Тво-е,

The second system continues the melody. It features a crescendo hairpin above the staff. The lyrics are written below the notes.

a tempo
да бу-дет вол - я Тво-я, я - ко на не-бе-си и на зем - ли.

The third system begins with the tempo marking 'a tempo'. It features a decrescendo hairpin above the staff. The lyrics are written below the notes.

Хлеб наш на-сущ-ный даждь нам днесь, и ос-та-ви нам дол-ги на-ша,

The fourth system concludes the piece. It features a decrescendo hairpin above the staff. The lyrics are written below the notes.

a tempo

pp

я - ко же и мы ос-тав-ля - ем долж-ни - ком на - шим,

шире *p*

и не вве - ди нас во ис - ку ше - ни - е,

p

pp *rit.*

но из - ба - ви нас от лу - ка - во - го. А - минь.

Vaimulik muusika on seotud religiooniga. Kristliku kiriku laulud on sajandeid mõjutanud Euroopa professionaalset muusikat. Kirikumuusika on esmalt palve ja Jumala ülistamine, muusika annab sõnale väljendusjõu. Muusikaajaloos on välja kujunenud kindlad vaimuliku muusika žanrid: VI sajandil – Gregoriuse koraal ning XVI sajandil Lutheri koraal. Roomakatoliku kiriku liturgiline laul on Gregoriuse koraal. Lutheri kiriku liturgiline laul on Lutheri koraal. Vene õigeuskirikumuusika on rangelt vokaalne, mille aluseks oli alguses nn *znamennõi raspev* – ühehäälnelise meeste laul ja seejärel mitme-
häälnelise *partesnoje penije*.

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ

1. Как называется церковное литургическое песнопение?
2. Как называется литургическое песнопение римской католической церкви?
3. Найдите ключевые слова, которые характеризуют григорианский хорал.
4. Спойте звуковые лады, в которых созданы мелодии григорианских песнопений.
5. Сравните григорианский и лютеранский хоралы, найдите различия.
6. Опишите, что представляет собой гомофонное многоголосие.
7. Какие стилевые направления русской церковной музыки вам известны?