ГОУ Педагогическая академия последипломного образования

Кафедра методики преподавания дисциплин

художественно-эстетического цикла

Итоговый исследовательский проект

«Русская духовная музыка и её значение в формировании музыкальной культуры студентов средних музыкальных образовательных учреждений».

Ковалева Ильи Сергеевича, преподавателя хорового дирижирования ГОУ СПО Московского областного музыкально-педагогического колледжа г. Егорьевска,

слушателя курсов повышения квалификации 2011 г.

«Актуальные проблемы преподавания музыки в образовательных учреждениях»

(инвариантный кафедральный модуль 72 час.)

Руководитель курсов – Г.П. Сергеева,

К.п.н., доцент

Москва

2011

Содержание

1.Введение

2.Вечные духовные ценности – основа русской культуры.

3.Хоровое искусство в наши дни.

4.Русская духовная музыка и её значение в формирования культуры студентов.

5.Список, рекомендуемых произведений, для изучения.

6. Список литературы.

7. Приложение: CD – Русская духовная музыка.

Введение.

Мы живём в очень интересное и трудное время. Мир не стоит на месте. На наших глазах жизнь на земле принимает новый облик. Но наряду с этим теряются духовные ценности, развилось и усиливается пренебрежение к миру духовному – рост знания при потере мудрости. Особенно это наглядно у молодого поколения.

Исследовательский проект «Русская духовная музыка и её значение в формирования культуры студентов» ориентирован для студентов средних музыкальных учебно-образовательных учреждений, но автор хотел бы его ещё адресовать всем тем, кто неравнодушен к духовному миру, к познанию вечных духовных ценностей, что составляет основу русской культуры.

Целью проекта является знание музыки религиозной традиции русской православной церкви; знание образцов хорового творчества композиторов в контексте стилевых и жанровых особенностей различных эпох, способствующие расширению музыкального профессионального кругозора студента и дающее возможность использовать его в дальнейшей практической деятельности. А также привить учащимся любовь к одному из самых «высоких» жанров мировой классики - «Русская духовная музыка».

Основными задачами проекта являются:

- ознакомить с некоторыми образцами шедевров русской духовной музыки и их авторами;

- попытаться найти истинные ценности в нашей жизни, к которым мы должны стремиться.

Вечные духовные ценности – основа русской культуры.

«Когда-нибудь когда устанет зло

Насиловать тебя, едва живую,

И на твоё иссохшее чело,

Господь слезу уронит дождевую,

Ты выпрямишь свой перебитый стан,

Как прежде, ощутишь себя мессией

И расцветёшь на зависть всем врагам,

Несчастная Великая Россия!»

(Игорь Тальков).

Россия – страна с богатейшей историей и культурным развитием. К сожалению, история XX века для нашей страны во многом печальна. Войны, политический террор во многом подорвали культурные традиции великой державы, которые вырабатывались веками нашими предками. XXI век – это время новых технологий, инноваций, экономический подъём нашей страны и её укрепление в мировом сообществе. После распада СССР, в 90-е года XX столетия большое влияние на развитие в стране оказывали сложные процессы, происходившие в экономической, социальной и политической сферах. В то время к обязанностям государства в области культуры относились: разработка и осуществление федеральных государственных программ сохранения и развития культуры, создание условий для национальных культур РФ, обеспечение доступности граждан к культурной деятельности, создание условий для самореализации талантов, сохранении памятников истории культуры. Однако практическая реализация этих принципов и целей в современной России столкнулась с большими трудностями. Следствием проводимых реформ стало отчуждение людей от богатств национальной культуры, утраты контроля над важными процессами в этой сфере. Установленным законом нормативы бюджетных расходов на культуру (2%) на федеральном уровне не только не выдерживались, но и уменьшались, а то и не выполнялись. Резко ухудшилось материальное положение работников образования, науки и культуры, что повлекло падение престижности этих профессий. В начале 2000-х годов мы смогли наблюдать заметное улучшение в области культуры и образования. Государство реально ставило задачу поддержки этих отраслей.

На сегодняшний день, министерство РФ вырабатывает новые стандарты в образовании, которые могут оказаться, губительны для всей системы образования и культуры нашей страны. Вдобавок, мы сталкиваемся с другой, ещё более сложной проблемой – проблема «Молодёжного общества». В современном обществе много беспорядка, молодёжь практически не интересует отечественная история, культурные традиции. Она пытается равняться на запад, их жизненные установки, стандарты общества потребления. Причиной тому влияние средств массовой информации, наполненной низким качеством эстрадной музыки – идеалами шоу бизнеса, различными скандальными ток-шоу, где выносится на обсуждение всякая грязь. Вдобавок доступность пользованию Интернетом, насыщенным бесцензурными, негативными сайтами. Следствие – мы теряем себя, своё «Русское Я».

В наше время, когда высокие общечеловеческие идеалы заменены коммерческими интересами, идут непрерывные дискуссии о том, как искусство, религия может помочь молодому человеку в решении жизненных проблем.

Путь к возрождению России лежит через возрождение её духовности, через приобщение учащихся к истории русской культуры, её ценностным ориентирам. У нашей культуры свой голос, язык, свои неповторимые черты. Только опора на культурную традицию предотвратит в стране деградацию общества.

Наша задача, благодаря нашей профессии – профессии работника культуры, воспитать у молодого поколения ВКУС. Как раз отсюда и должен строиться духовный мир человека.

Хоровое искусство в наши дни.

Хоровое пение – основа музыкального искусства России. От древних церковных распевов, многоголосных крестьянских песен до оперных фресок Глинки, Мусоргского, хоровых полотен Рахманинова, ораторий Свиридова, – таков путь развития национального музыкального искусства, в котором ощущение великого русского пространства, великой истории, величия судьбы России не могли быть выражены иначе, кроме как посредством соборного, поистине всенародного пения. Ведь песня – душа, красота, величие Божье земли русской.

Многие прекрасно знают и понимают, какое сейчас занимает положение хоровое искусство в нашей стране. Уместно здесь обратиться к словам великого хорового деятеля, народного артиста СССР, профессора, руководителя Государственного Московского камерного хора Владимиру Минину: «Сегодня наше искусство находится на дне глубокой бездны и мы, как бы это грустно не звучало, вынуждены с этим как-то бороться» – сказанные во вступительном слове на концерте в Академии музыки. Современное состояние экономики страны пагубным образом сказалось на отечественной культуре, перечеркнуло многие прежние достижения в области самодеятельного хорового искусства, музыкального воспитания в общеобразовательной школе, в концертной деятельности хоров.

Каждый коллектив использует различные меры, чтобы быть востребованными и популярными. Так деятельность «хора МВД России», под руководством генерала Виктора Елисеева или арт-группы «Хор Турецкого» направлена не на благо хорового искусства, а исключительно на то, что нравится большинству нашей публике. Коллективы исполняют народные песни, эстрадную музыку, популярные оперные арии, но не как классическое произведение, а в стиле «попсовой» музыки. А вот творчество Московского камерного хора, под руководством народного артиста СССР Владимира Минина, Мужского хора Свято-Данилова монастыря, под руководством Георгия Сафонова, и Синодального хора – руководитель Алексей Пузаков, сосредоточено исключительно на хоровой классике. Вдобавок, эти коллективы пользуются большим успехом не только у нашей публики, но и далеко за пределами нашей Родины.

Несмотря на все трудности в нашем деле, мы научились с ними справляться. Если хоровой коллектив существует, следовательно, он востребован для города, области, учебного заведения, дома культуры и других предприятий. Например: при детской музыкальной школе в городе Троицк Московской области есть «Троицкий камерный хор», под руководством преподавателя Российской академии музыки имени Гнесиных Алексея Малого. Коллектив очень много принимает участие различных музыкальных фестивалей города и области.

Во многих российских регионах проводятся конкурсы «Молодых дирижёров». Особенно популярными сейчас являются Всероссийский конкурс молодых дирижёров, проходящий в Салавате и конкурс Московских молодых дирижёров, организованный академией хорового искусства. Хоровые конкурсы, в числе других музыкальных конкурсов, «Содействуют развитию искусства, способствуют укреплению дружбы и культурных связей между народами» (Д.Д. Шостакович). Очень отрадно осознавать, что есть молодые таланты, которые преданы своему делу, а самое главное любят, ценят и готовы служить хоровому искусству.

Русская духовная музыка

и её значение в формирования культуры студентов.

Музыка Русской Православной церкви является одним из важнейших пластов не только отечественной, но и мировой музыкальной культуры. Выражая стремление человека к духовной красоте и гармонии, возвышая его чувство и помыслы на протяжении многих веков, она рассматривалась в отечественной музыкальной педагогике как действенное средство воспитания подрастающих поколений.

Начало нашего церковного пения освящено примером Христа Спасителя, Который окончил Тайную Вечерню пением псалмов: «И, воспев, пошли на гору Елеонскую»[[1]](#footnote-1). Это пение Спасителя с учениками и есть начало всего новозаветного богослужебного пения. По замечанию Иоанна Златоуста: «Спаситель воспел, чтобы мы пели подобным образом». С этого времени пение стало неотъемлемой частью принадлежностью каждого собрания первых христиан. Великие византийские богословы Иоанн Златоуст и Василий Великий, жившие в IV веке нашей эры, отмечали положительное воздействие церковной музыки на человека: «Мы по природе любим пение и стихи…. Да и воздух становится свят от псалмопения». Ярослав Мудрый сравнивал хоровое пение с ангельским пением. Уже со времён Киевской Руси обучение богослужебному пению входило в содержание образования и считалось образования и считалось не менее значимым, чем обучение чтению и письму. Только с XII века под влиянием народных певческих традиций и народного творчества наступает пора становления русского церковного пения, обогащённого интонацией народного музыкального языка. Учащиеся духовных школ укрепляли и развивали духовно-музыкальную культуру в православных храмах Великой Руси. Появление в XVIII веке в России светской культуры привело к образованию её особого направления – духовной музыки, представленной многочисленными произведениями, ставшими шедеврами мирового значения. Сочинения Д.С. Бортнянского и его современников – М.С. Березовского, А.Л. Веделя, С.А. Дегтярёва долгое время были очень популярны.

Русские классики XIX века сочиняли музыку для церкви эпизодически (Глинка, Балакирев, Мусоргский, Римский-Корсаков), но церковный элемент нашёл яркое отражение в хорах русских опер.

По высказываниям П.И. Чайковского и других знатоков, музыка, звучавшая в то время в храмах, мало соответствовала духу православного богослужения. Чайковский считал необходимым её возращение к «седой старине» – национальным корням русского церковного пения. Эта задача с конца XIX века успешно решалась «Новым направлением» – московской школой С.В. Смоленского, А.Д. Кастальского, П.Г. Чеснокова и С.В. Рахманинова. Их выдающиеся шедевры синтезировали вековые достижения русской церковной музыки.

В педагогической практике дореволюционной школы была сложена устойчивая традиция: церковное пение являлось обязательной частью урока в государственной школе. Особо подчёркивалось широкое образовательное и воспитательное значение духовной музыки, и как одна из её важнейших особенностей – синтез с литературой, родным языком и историей. По мере развития системы музыкального образования изучение русской православной музыки всегда оставалось неотъемлемой частью музыкального воспитания во всех типах общеобразовательных учебных заведений России.

Особое место в воспитательной работе в гимназии и институтах отводилось православным праздникам, которые создавали особую культурную атмосферу на духовно-нравственное развитие учащихся.

Революция, совершённая в октябре 1917 года, прервала развитие не только русской церковной музыки, но перечеркнула все традиции духовного воспитания. Спустя несколько послереволюционных лет, в городах оставались действующими лишь единичные храмы, во многих же сёлах их совсем не стало. В 1929 году («год великого перелома») поднимается новая волна репрессий, достигшая вершины в трагическом 1937-м. В 1930 в Москве был запрещён атрибут церковных служб – колокольный звон, разрушен Храм Христа Спасителя, запрещается исполнение церковной музыки и публикация духовно-просветительской литературы. Классические произведения допускались лишь с новыми, светскими текстами. В прессе вокруг всего «духовного» создавалась зона молчания. Несмотря на все заперты, в советский период духовная музыка исполнялась. Её возрождение началось во второй половине XX века с «Всенощной» С.В. Рахманинова, а именно, с записи на грампластинку этого сочинения Государственным академическим русским хором под управлением А.В. Свешникова. Тираж пластинок был невелик и потому не поступал в открытую продажу. В 60-х годах, хором московского храма «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, под управлением регента Николая Матвеева, были сделаны записи духовной музыки, организованная исключительно для продажи за границу.

Обращение к духовному миру человека, сделались центральными в отечественной литературе, живописи, кинематографии и музыку 70-х годов. С приходом в литературу В. Астафьева, В. Распутина, В. Шукшина и А. Солженицына постановка проблемы нравственности и духовных ценностей, смысла человеческого существования в мире становится первостепенной.

1988 год отмечен духовным подъёмом в стране, началось бурное возрождение отечественного духовного искусства. В СССР торжественно отмечалось тысячелетие «Крещения Руси». Хоровые коллективы, профессиональные и любительские, стали исполнять ранее запрещаемый репертуар. Появилось много церковных хоров, к руководству которых пришли молодые регенты, воспитанники регентских курсов, музыкальных вузов и училищ. Образовательные программы по музыке стали включать в себя разделы, посвящённые духовной музыки. Первый московский фестиваль русской духовной музыки прошёл в январе 1988 года в Москве, вызвавший большой общественный резонанс. Церковные песнопения, включая и новейшие сочинения, исполнялись в Москве на прошедших Пасхальных фестивалях православной музыки. В январе 1990 года в Москве состоялся первый фестиваль отечественной хоровой музыки, с преобладанием музыки церковной. За последние годы появляются работы, освещающие вопросы творчества и исполнительства русского церковного пения.

Сегодня современная печать, на мой взгляд, справедливо критикует издержки в процессе активного возрождения русского церковного искусства. Новые сочинения подчас далеки от избираемых канонических текстов (скорее, это просто – «духовная музыка», а иногда и дань моде!). Трактовка церковных песнопений зачастую чужда их духу. Не всегда присутствует должный отбор из обширнейшего наследия. Древний завет псалмопевца Давида: «Пойте Богу разумно!» обращены и к современным деятелям русской церковной музыки.

Музыка – важнейший фактор духовного развития. Сохраняя в педагогическом процессе многовековые традиции духовно-нравственного воспитания, мы ждём осветления будущих наших детей, жизнь которых наполнена духовной, народной музыки.

В советский период, когда духовная музыка были под большим запретом, многие студенты музыкальных училищ и консерваторий всё равно на свой страх и риск шли петь в церковь. К сожалению, их руководство за этот поступок жестоко наказывало отчислением с формулировкой: за антисоветскую деятельность. Сегодня, спустя двадцать пять лет с момента духовного возрождения, когда по всей стране возрождаются из руин храмы, русская православная церковь остро нуждается в хоровых коллективах, поскольку без певчих, служба, ни при каких условиях, состояться не сможет. Поэтому и сейчас многие студенты, как средних, так и высших учебных заведений, поют в церковных хорах. Участие в Богослужение есть наивысшая благодать и дар от Бога. При пении на клиросе, поющие погружаются в тот незыблемый мир богослужения, который закладывает в их душу всю духовность и красоту песнопений. Огромное значение имеет качественное исполнение стихир и тропарей и духовных концертов, поскольку любое песнопение – это молитва, которая должна быть понятна для всех прихожан.

Перед певцом, который первый раз пришёл петь в церковный хор, стоит трудная задача – церковнославянский язык. Для его освоения потребуется значительное время. В наше время встречаются хористы, которые идут петь в церковь исключительно для материального обеспечения. Бесспорно, любой труд должен всегда быть оплачен, но всякий поющий в церковном хоре должен знать устав русской православной церкви и соблюдать заповеди Господа нашего Иисуса Христа.

Сегодня педагоги на занятиях по хоровым дисциплинам стараются всё больше использовать музыку религиозной традиции. Нет такого учебного хора, где в его репертуаре не было бы духовных произведений. Здесь уместно провести параллель между Русской народной песней и Русской духовной музыкой. Ведь, как и народная песня, она обладает распевностью, певучестью, что способствует хорошему развитию вокальных навыков студентов. На уроках по истории развития хорового искусства учащиеся изучают историю развития и исполнительства музыки религиозной традиции, творчество выдающихся композиторов разных времён, работавших в этом жанре. Огромное влияние на них оказывает работа в классе на уроках дирижирования с одним из опусов духовной музыки. Доскональный анализ любого произведения даёт более широкое представление о приёмах письма композитора, особенностей голосоведения, гармонии, сравнивают его с современниками. В этом направлении издательские центры выпускают нотную и методическую литературу многомиллионными тиражами.

На протяжении вот уже пяти лет, как в Московской области ежегодно проходит фестиваль духовного творчества «Духовные родники Подмосковья», проходящий во дворцах спорта, организованные митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием и министром образования Московской области Антоновой Лидией Николаевной, в котором принимают участия хоровые коллективы Подмосковья, как церковные, так и светские; фольклорные ансамбли. Женский и смешанный хоры Московского областного музыкально-педагогического колледжа неоднократно выступали на сцене замечательного фестиваля. Их исполнение было отмечено положительными отзывами высокоприосвященнейшего владыки.

Приобщение учащихся к духовной музыке даёт знание истоков культуры своей страны, помогает обратить их внимание к совести, добру, красоте, благородству и любви. В музыкальных произведениях раскрываются темы ключевых, жизненно важных ценностей, переживание и осмысление которых постепенно усовершенствует нравственную культуру, эстетический вкус, национальное и гражданское сознание учащихся. Главное при разборе музыкальных произведений духовного содержания – это восхищение красотой и чистотой музыки, которая останется в памяти потом навсегда, и студент будет снова и снова стремиться к этой встречи с Прекрасным.

Заключение:

В заключение своего исследовательского проекта хотелось бы мне обратиться к словам Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла: «Нынешнее молодое поколение – первое поколение молодых людей, родившихся или выросших после распада СССР, в первые годы становления новой российской государственности. Через десять-пятнадцать лет именно от него будет зависеть, какая судьба ждёт в XXI веке Россию с её многонациональным обществом и исторически сложившимся ядром – русским народом. Чтобы занять достойное место в мире, наша страна нуждается как в инновационном развитии, так и в нравственном обновлении. Нынешнему молодому поколению предстоит решать эти задачи одновременно. Именно поэтому ему равно необходима как материальная, так и духовная поддержка. Лишь достигнув гармонии между общенациональными идеалами, личными и семейными интересами, оно сможет войти в историю как новое поколение победителей, с которого станут брать пример, и на которое будут равняться потомки».

Список, рекомендуемых произведений, для изучения:

1. Александр Архангельский «Гласом моим ко Господу воззвах».

2. Александр Архангельский «Милосердия двери».

3. Александр Архангельский «Помышляю день страшный».

4. Александр Архангельский. Фрагменты из Всенощного бдения и Литургии Иоанна Златоуста (по выбору учителя).

5. Максим Березовский «Не отвержи мене во время старости».

6. Максим Березовский «Господь воцарися».

7. Дмитрий Бортнянский «Тебе Бога хвалим».

8. Дмитрий Бортнянский «Многолетие».

9. Дмитрий Бортнянский. Концерт для хора №15 «Приидите воспоим вси людие».

10. Дмитрий Бортнянский. Концерт для хора № 34 «Да воскреснет Бог».

11. Дмитрий Бортнянский. Херувимская песнь № 7 («Царская»).

12. Артемий Ведель. Ирмосы канона Пасхи.

13. Артемий Ведель «Ныне отпущаеши».

14. Александр Гречанинов «Не имамы иныя помощи».

15. Александр Гречанинов. Фрагменты из Литургии Иоанна Златоуста.

16. Петр Иванов-Радкевич «Свете тихий».

17. Григорий Львовский «Херувимская песнь» (греческого распева).

18. Григорий Львовский. Фрагменты из литургии Преждеосвященных даров.

19. Николай Кедров «Отче наш».

20. Виктор Калинников «Свете тихий».

21. Сергей Рахманинов «В молитвах неусыпающую Богородицу».

22. Сергей Рахманинов. Фрагменты из Всенощного бдения и Литургии Иоанна Златоуста (по выбору учителя).

23. Василий Титов «Всех скорбящих радосте».

24. Пётр Чайковский. Фрагменты из Литургии Иоанна Златоуста.

25. Павел Чесноков «Не умолчим никогда Богородице».

26. Павел Чесноков «Мати Божия».

27. Павел Чесноков «Заступнице усердная».

28. Павел Чесноков. Фрагменты из Всенощного бдения и Литургии Иоанна Златоуста (по выбору учителя).

29. Павел Чесноков. Песнопения из Великопостной триоди.

30. Фёдор Крестьянин «Достойно есть» (знаменный распев).

И другие произведения из репертуара церковных хоров неизвестных композиторов. Тропари Двунадесятых праздников.

Список литературы:

Евангелие от Матфея.

1. *Живов В.* Теория хорового исполнительства. - М.,1998.

2. *Ковин Н.* Управление церковным хором. – М., 2000.

3. *Левашова О*. История Русской музыки. – М., 1972.

4. *Матвеев Н*. Хоровое пение. – М., 1998.

5. *Романовский Н*. Хоровой словарь. - М.,2000.

6. *Самарин В.* Хороведение: Учебное пособие. - М.,1998.

7. *Чесноков П.* Хор и управление им. - М.,1961.

8. Православный журнал «Фома» №10 – октябрь 2010.

№ 11 – ноябрь 2010.

1. Евангелие от Матфея. Глава 26. [↑](#footnote-ref-1)