

О.М.Чухаева

Русская музыкальная литература

учебное пособие для ДШИ

Нижнекамск, 2022

СОДЕРЖАНИЕ:

Тема 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ	3
Тема 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 16-18 ВЕКОВ	14
Тема 3. РУССКОЕ ИСКУССТВО ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ 19 ВЕКА.....	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 4. АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ АЛЯБЬЕВ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 5. АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ ВАРЛАМОВ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 6. АЛЕКСАНДР ЛЬВОВИЧ ГУРИЛЁВ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 7. МИХАИЛ ИВАНОВИЧ ГЛИНКА	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 8. ОПЕРА «ИВАН СУСАНИН» («ЖИЗНЬ ЗА ЦАРЯ»)	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 9. ОРКЕСТРОВЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ГЛИНКИ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 10. РОМАНСЫ И ПЕСНИ ГЛИНКИ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 11. АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ДАРГОМЫЖСКИЙ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 12. ВОКАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО ДАРГОМЫЖСКОГО	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 13. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ РОССИИ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 19 ВЕКА. «МОГУЧАЯ КУЧКА»	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 14. АЛЕКСАНДР ПОРФИРЬЕВИЧ БОРОДИН	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 15. СИМФОНИЯ №2 «БОГАТЫРСКАЯ»	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 16. ОПЕРА «КНЯЗЬ ИГОРЬ»	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 17. МОДЕСТ ПЕТРОВИЧ МУСОРГСКИЙ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 18. ОПЕРА «БОРИС ГОДУНОВ»	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 19. «КАРТИНКИ С ВЫСТАВКИ»	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 20. НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ РИМСКИЙ-КОРСАКОВ	Ошибка! Закладка не определена.
Тема 21. ОПЕРА «СНЕГУРОЧКА»	Ошибка! Закладка не определена.

Тема 22. СИМФОНИЧЕСКАЯ СЮИТА «ШЕХЕРАЗАДА» Ошибка! Закладка не определена.

Тема 23. ПЁТР ИЛЬИЧ ЧАЙКОВСКИЙ Ошибка! Закладка не определена.

Тема 24. СИМФОНИЯ №1 («ЗИМНИЕ ГРЁЗЫ») Ошибка! Закладка не определена.

Тема 25. ОПЕРА «ЕВГЕНИЙ ОНЕГИН» Ошибка! Закладка не определена.

КРАТКИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛОВАРЬ Ошибка! Закладка не определена.

БИБЛИОТЕКА УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: Ошибка! Закладка не определена.

Тема 1. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА ДРЕВНЕЙ РУСИ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

➤ ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ, ПОСЛУШАЙТЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ;

➤ УСТНО ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:

Что представляла из себя Древняя Русь? Какое важное событие произошло в конце 10 века?

Какой период времени охватывает древнерусское искусство?

В каких двух областях развивалась древнерусская музыка?

Когда и где зародилась профессиональная музыка в России?

Что такое «знаменный распев»? Каковы его особенности?

Что использовалось для записи «знаменного распева»?

Что такое колокол? Где и для чего он применялся на Руси?

Кто такие скоморохи? Чем они занимались?

➤ ПРОЙДИТЕ [ТЕСТ](#)

1. Что такое Древняя Русь?

2. Знаменный распев

3. Колокольный звон
4. Скоморохи
5. Ранее многоголосие

Эпоха древнерусской музыки охватывает ПОЧТИ 800 ЛЕТ – от возникновения Русского государства в 9 веке до реформ Петра I в конце 17 века.

Началом зарождения профессиональной музыки на Руси стало событие, определившее всю дальнейшую судьбу русского народа – принятие ХРИСТИАНСТВА в конце 10 века.

С этого момента русская музыка стала развиваться в двух областях – НАРОДНОЙ и ЦЕРКОВНОЙ.

ДРЕВНЯЯ РУСЬ — это государство восточных славян, существовавшее с 9 по 13 века (до татаро-монгольского нашествия).

До 9 века н.э. на территории нашей страны еще не было никаких государств. В лесах и вдоль рек жило множество славянских племен: словене, кривичи, вятичи, поляне, древляне, северяне, волыняне, дреговичи и другие.

Фрагмент из «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» (первой сохранившейся древнерусской летописи начала 12 века):

«и не было среди них правды, и встал род на род, и была у них усобица, и стали воевать друг с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море к варягам, к руси. Сказали руси (чудь, словене, кривичи и весь): «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родам, и взяли с собой всю русь, и пришли, и сел старший, Рюрик, в Новгороде, а другой, Синеус, — на Белоозере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля.»

В.Васнецов "Варяги" (1909)

История Древней Руси началась в 862 году, когда три брата из варяжского племени РУСЬ - Рюрик, Синеус и Трувор - пришли «владеть Русью», основав централизованное государство.

После смерти Рюрика в 879 году правителем стал его родственник, КНЯЗЬ ОЛЕГ («ВЕЩИЙ»). Он захватил Киев и перенёс туда столицу, объединив, тем самым, два главных центра восточных славян – Новгород и Киев. Возникло Древнерусское государство – КИЕВСКАЯ РУСЬ.

В 978 году к власти в Киеве пришел князь ВЛАДИМИР «СВЯТОЙ» (правнук Рюрика). Он отказался от язычества и в 988 году принял ХРИСТИАНСТВО по греческому обряду, а также сделал его государственной религией Киевской Руси (КРЕЩЕНИЕ РУСИ).

Уже в 989 году князем Владимиром была построена первая ЦЕРКОВЬ - церковь Святого Василия. Она была деревянная и до наших дней не сохранилась.

Впоследствии церкви строились на Руси в больших количествах (в городах их было по несколько десятков). Строились они обычно на возвышенностях (часто –

на берегу реки), чтобы их хорошо было видно и слышно с разных концов селения.

Именно здесь, в церквях, и произошло зарождение РУССКОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Это была ДУХОВНАЯ МУЗЫКА, то есть на религиозные тексты и предназначенная для исполнения во время церковной службы.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАНОН (то есть, набор правил, законов) духовной музыки был заимствован древнерусскими священниками прямиком из Византии.

ВИЗАНТИЯ (Восточная Римская империя) – это государство, просуществовавшее с 4 по 15 века и в 1453 году завоёванное турками. Столицей был Константинополь (впоследствии - город Стамбул в Турции). В Древней Руси Византию обычно называли «Греческим царством», а её столицу — Царьградом.

В «ПОВЕСТИ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ» говорится о том, что послы князя Владимира были настолько очарованы красотой Византии и проводимых в её роскошных храмах богослужений, что предпочли веру греческую иным учениям.

Какой была ранняя ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МУЗЫКА Древней Руси?

➤ ОДНОГОЛОСНОЙ (МОНОДИЧЕСКОЙ).

Одноголосное пение концентрирует внимание на смысле текста. Его задача — помочь прихожанам не только понять этот смысл, но и ощутить его душой и телом. Мелодия выполняла лишь служебную функцию, не заслоняя суть песнопения.

➤ **ВОКАЛЬНОЙ.**

Музыкальные инструменты в православной церкви никогда не использовались. Отличительной чертой музыки Древней Руси являлось пение без сопровождения (А КАПЕЛЛА). Из Византии русскими священниками была заимствована особая манера пения - «ангельское пение». Более всего ценился чистый звук человеческого голоса.

➤ **Исполнялась ПЕВЧИМИ МУЖСКОГО ПОЛА.** Участие женщин в богослужбном пении было запрещено.

Вместе с прочими атрибутами православной культуры (например, иконописью) Русь позаимствовала у Византии и знаменный распев.

ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ – это старинный вид русского церковного пения; одноголосное хоровое исполнение молитв. Его мелодии отличались плавностью, не имели скачков. Плавной, равномерной была и ритмика.

Знаменный распев «Господи воззвах»

Знаменный распев «Царю небесный»

Для записи знаменного распева использовались не ноты (их тогда еще не изобрели), а особые знаки – комбинации из чёрточек, запятых и точек. В Европе их называли «НЕВМЫ», а на Руси, по-старославянски, «ЗНАМЯ», «ЗНАМЕНА», «КРЮКИ». Поэтому церковные песнопения получили название «ЗНАМЕННОЕ ПЕНИЕ», «ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ».

Каждый знак соответствовал определенной мелодической попевке в объёме терции или кварты. Знамена (крюки) также указывали направление движения голоса, замедление и ускорение темпа и звуковые акценты.

Вот так выглядела ДРЕВНЕРУССКАЯ НОТНАЯ ЗАПИСЬ:

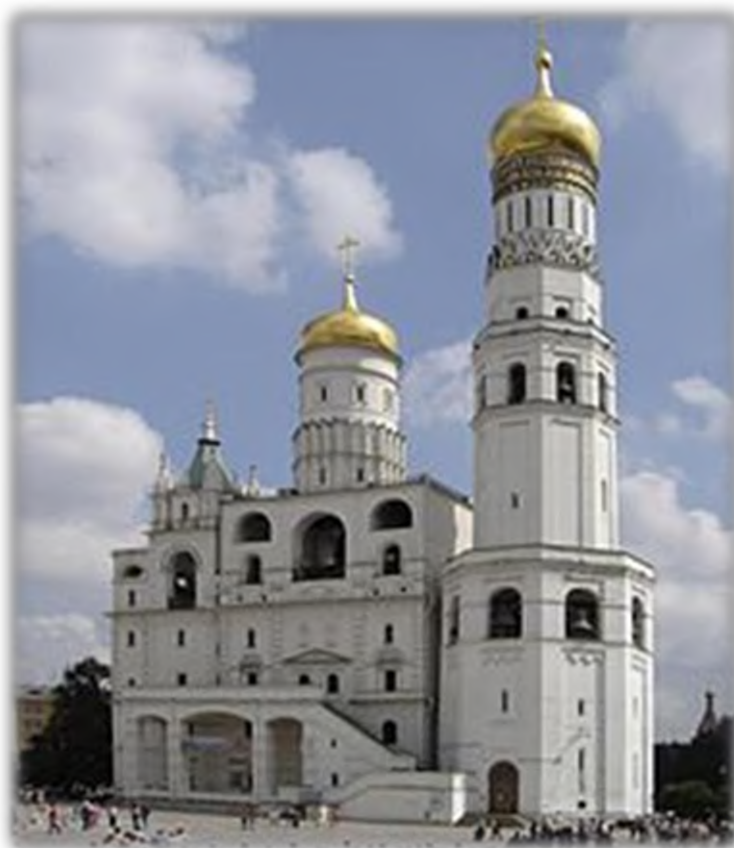
Знаменное пение было распространено на Руси с 11 по 17 века.
В 17 веке ЗНАМЕННОЕ пение сменяется ПАРТЕСНЫМ.

Как мы уже знаем, с момента принятия христианства церкви на Руси строились в больших количествах. При этом использование музыкальных инструментов в них было запрещено. Но был один музыкальный инструмент, ради которого было сделано исключение. Это – колокол, обязательный атрибут каждой церкви.

КОЛОКОЛ - это ударный и сигнальный музыкальный инструмент, состоящий из полого купола (источника звука) и подвешенного языка, создающего звук при ударе о купол.

Все колокола помещаются в особом здании - КОЛОКОЛЬНЕ, более высоком, чем здание самой церкви, чтобы звон был слышен на более отдалённом пространстве.

Человек, звонивший в колокола, назывался ЗВОНАРЁМ. Профессиональный звонарь учился искусству звона всю свою жизнь.

Искусство колокольного звона – это уникальный жанр, типичный для музыки Древней Руси.

Колокольный звон нужен был:

- для ПРИЗЫВА К БОГОСЛУЖЕНИЮ и для оповещения о времени его начала;
- для выражения ПРАЗДНИЧНОГО ТОРЖЕСТВ, в наиболее значимые праздники.

Всего существует ТРИ ВИДА ЗВОНА:

- БЛАГОВЕСТ (равномерные удары в большой колокол);
- ПЕРЕЗВОН (перебор колоколов от самого маленького до самого большого или наоборот);
- ЗВОН (это уже было самой настоящей игрой на колоколах).

 [Колокольный звон \(образец\)](#)

Колокольный звон был неотъемлемой частью жизни русского человека. И в будущем практически каждый русский композитор использовал звучание колоколов в своих произведениях.

 [Колокольный звон из оперы «Борис Годунов» Мусоргского](#)

Для этого был придуман специальный инструмент для оркестра, в состав которого входит набор колоколов. Все они разные по своему звучанию - от звонкого, легкого до басовитого, гудящего. Этот инструмент так и называли - КОЛОКОЛ.

За пределами Церкви звучала совсем другая музыка: музыка в народе (НАРОДНАЯ). Она была очень разнообразна. Это и трудовые наигрыши, припевки и песни, обрядовый фольклор (календарно-земледельческий и семейно-бытовой), эпические жанры (былины, исторические песни), духовные стихи, хороводы и пляски с песнями, лирические песни, инструментальная музыка.

А ещё были бродячие музыканты. На Руси их называли СКОМОРОХАМИ (другие названия - «гусельники», «игрецы», «плясцы», «весёлые люди»).

Скоморохи были уличными музыкантами, пели сатирические песни и танцевали шуточные танцы; играли на музыкальных инструментах (гуслях, дудочках, сопелках, домрах, бубнах); показывали театрализованные кукольные представления или сами рядились в маски (ряженные); показывали медвежью потеху, фокусы.

Скоморохи были ПЕРВЫМИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ МУЗЫКАНТАМИ на Руси.

[Скомороший наигрыш «Комара муха любила»](#)

В Западной Европе аналогом наших скоморохов были шпильманы, жонглеры, мимы, менестрели и т.д. (в разных странах их называли по-разному).

Скоморохи всегда и во все века представляли собой оппозицию официальной власти – светской или церковной. На протяжении всей истории их существования власть боролась со странствующими комедиантами, порой – чрезвычайно жестоко.

Отношение христианской церкви к скоморохам особенно наглядно выражено в запрете хоронить их в освященной земле наряду с самоубийцами, что считалось в христианстве самым тяжким грехом.

Расцвет скоморошества на Руси пришёлся на 15-17 века. В 18 веке, скоморохи стали постепенно исчезать под давлением царя и церкви. Церковь и государство обвиняло их в совершении разбоев. В 17-18 веках скоморохов ловили, били батогами, ломали все их инструменты.

Постепенно скоморохи и их искусство исчезли, но традиции остались живы и впоследствии использовались композиторами.

 [«Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова](#)

Тема 2. МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА РОССИИ 16-18 ВЕКОВ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

➤ *ПРОЧИТАЙТЕ ТЕМУ, ПОСЛУШАЙТЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ПРИМЕРЫ;*

➤ *УСТНО ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ:*

Какие важные перемены произошли в музыкальном искусстве в 16 веке?

Какие важные перемены произошли в музыкальном искусстве в 17 веке?

Что такое партесное пение?

Что такое кант?

Какой вид кантов появился при Петре I?

Какие важные перемены произошли в музыкальном искусстве в 18 веке?

Когда в России появилась опера?

Кто стал автором первой русской комической оперы? Её название?

Кто стал автором первой русской трагической оперы? Её название?

*Какие жанры инструментальной музыки появились в России 18 веке?
Что такое «российская» городская песня? Почему она так называется?*

➤ **ПРОЙДИТЕ ТЕСТ**

Русская профессиональная музыка зародилась в 10 веке, вместе с крещением Руси и появлением первых церквей. Это была церковная (духовная) музыка. Она представляла собой одnogолосные напевы на тексты молитв, которые пелись певчими мужского пола без инструментального сопровождения. Записывались эти напевы специальными значками – «знаменами» или «крюками». Отсюда их название – «ЗНАМЕННЫЙ РАСПЕВ».

Такой была русская духовная музыка вплоть до 16 века, когда начали происходить первые изменения: появилось многоголосное пение (на 2-3 голоса).

Особенности раннего русского многоголосия (в отличие от западноевропейской полифонии «строгого стиля»): на фоне баса звучало двухголосие в терцию. Главным голосом считался средний — «путь», он исполнял каноническую мелодию, верхний голос назывался «верх», нижний — «низ».

 «Херувимская песнь»

Новый этап развития музыки в России – 17 ВЕК.

17 век завершает историю русского средневековья. Его называют «БУНТАШНЫМ ВЕКОМ» из-за большого количества восстаний и бунтов: появление самозванца Лжедмитрия I («смутное время» в начале века), «соляной бунт» (1648 год), «медный бунт» (1662 год), крестьянское восстание под предводительством Степана Разина (1661-1667), «стрелецкий бунт» (1682).

А связано это было со множеством испытаний, которые пережила страна: невиданные по масштабам неурожай и голод, увеличение налогов, иностранные вторжения (прежде всего – со стороны Польши и Швеции), борьба за московский престол, раскол православной церкви.

«Бунташный век» стал переломным для всей русской культуры, включая МУЗЫКУ.

Основные перемены в музыкальном искусстве России, произошедшие в музыке в 17 веке:

- появление «ПАРТЕСНОГО МНОГОГОЛОСИЯ» (от латинского слова partes – партии). Искусство многоголосного хорового пения достигает высочайшего уровня.

ПАРТЕСНОЕ ПЕНИЕ - это пение по голосам, по хоровым партиям (в отличие от древнерусского пения в унисон). Такой вид церковного пения использовался в церковных богослужениях в России, Украине и Белоруссии.

Вместе с появлением партесного пения родился новый жанр - ПАРТЕСНЫЙ КОНЦЕРТ.

[Дилецкий. Партесный концерт \(фрагмент\)](#)

- переход от древней «знаменной нотации» к записи музыки с помощью НОТ;
- появление нового жанра – канта (от лат. cantus - пение).
КАНТ — это бытовая многоголосная песня для вокального ансамбля или хора, как правило, без инструментального сопровождения.

Канты были очень популярны и широко распространены в России, Украине и Белоруссии с середины 17 века вплоть до конца 18 века (т.е. около 150 лет). Первоначально канты бытовали лишь в кругах духовенства (духовные канты). Но позднее канты проникли в дома горожан и знати, стали бытовым, светским жанром. Возникло такое явление, как ДОМАШНЕЕ МУЗИЦИРОВАНИЕ. Содержание кантов вместо религиозного стало торжественно-хвалебным, патриотическим, любовно-лирическим и даже шуточным.

Позднее, в период царствования первого российского императора ПЕТРА I канты приобрели особую популярность. Сочинялись специальные канты, которые прославляли Петра I и победы русского оружия. Например: «Кант на взятие Дербента», «Кант в честь Полтавской победы "Орле Российский"».

Такие канты назывались «ВИВАТАМИ» («виват» – старинное радостное приветствие, соответствует выражению «да здравствует!»).

[Кант «Радуйся, росско земле»](#)

В целом в 17 веке происходит постепенный переход от ЦЕРКОВНОЙ к СВЕТСКОЙ профессиональной музыке.

18 ВЕК в мировой истории – это эпоха ПРОСВЕЩЕНИЯ.

В России первая четверть 18 века – это период правления Петра I («Великого»). Благодаря проведённым им реформам, Россия начала активно приобщаться к достижениям европейской цивилизации, в том числе и в области культуры.

После смерти Петра I бурное развитие русской культуры, и в частности, музыки продолжилось.

Основные достижения русского музыкального искусства в 18 веке:

- появление в 1770-х годах профессии «КОМПОЗИТОР».
Безымянное творчество уходит в прошлое. Появилась целая плеяда русских композиторов, не уступавших по уровню своего профессионализма многим европейским музыкантам.
Известные композиторы 18 века: М.Березовский, М.Соколовский, В.Пашкевич, И.Хандошкин, Д.Бортнянский, Е.Фомин;
- ТЕАТР становится одним из самых популярных видов искусства (появляются крепостные театры);
- в Россию привозят модный западноевропейский жанр – ОПЕРУ. Первое оперное представление в России состоялось 29 января 1736 года (время правления императрицы Анны Иоановны), это была опера под названием «Сила любви и ненависти» итальянского композитора ФРАНЧЕСКО АРАЙИ.

Позднее появляется и ПЕРВАЯ РУССКАЯ ОПЕРА (то есть, созданная русским композитором и русским либреттистом на сюжет из русской жизни) - «Мельник – колдун, обманщик и сват» М.СОКОЛОВСКОГО (1779 год).

 [Песня Мельника из оперы «Мельник – колдун, обманщик и сват» М.Соколовского](#)

Русская опера активно развивалась и появились другие талантливые оперные композиторы. Например, ЕВСТИГНЕЙ ИПАТЬЕВИЧ ФОМИН. Он первым из русских композиторов написал оперу не на комическую, а на ТРАГИЧЕСКУЮ ТЕМУ. Правда использовал для своей оперы уже не сюжет из русской крестьянской жизни, а античный миф об Орфее. Это небольшая одноактная опера «Орфей». Сам Фомин определил жанр оперы как мелодрама. Первое представление состоялось в 1792 году в Петербурге.

 [Пляска фурий из оперы «Орфей» Е.Фомина](#)

Русская опера в 18 веке представляла собой сочетание европейских традиций с русской народной музыкой.

В 18 веке из крестьянской народной песни рождается новый жанр - ГОРОДСКАЯ «РОССИЙСКАЯ» ПЕСНЯ, ставшая родоначальницей русского романса 19 века. Её мелодия сопровождалась аккордовым аккомпанементом какого-либо инструмента (гитара, фортепиано).

Авторами музыки «российских» песен были по большей части музыканты-любители. Тексты песен обычно были простыми, незамысловатыми, часто sentimentalного характера. Одна из самых популярных городских песен 18 века – «СТОНЕТ СИЗЫЙ ГОЛУБОЧЕК» Ф.ДУБЯНСКОГО.

 [Ф.Дубянский. «Стонет сизый голубочек»](#)