Чуканова З.Г.

Музыкальная культура Древней Руси.

Русская музыка, как и другие виды искусства, отображала острые социальные противоречия царской России, раскрывала сложный духовный мир человека. Создавая свою музыку, русские композиторы опирались на прекрасные образцы народного творчества, которое развивалось и накапливалось со времен существования древних славян, населявших Древнюю Русь до возникновения в IX веке первого русского государства с центром в Киеве.

Трудовые и обрядовые песни восточных славянских племен отражали их основной вид занятия - земледелие. В земледельческом быту древних славян Солнце, как сила, посылающая свет, тепло и, являющееся источником жизни, имело большое значение. До принятия христианства в X веке древние славяне были язычниками и поклонялись Солнцу и другим силам природы. Вот почему все народные праздники вращаются вокруг 4-х моментов солнечного года: двух солнцестояний и двух равноденствий. Позднее они были приурочены е христианским праздникам. Четыре цикла праздников соответствовали четырем временам года.

1. Праздники летнего солнцеворота (22.06-24.06) совпадают с Ивановым днем.

2. Праздник зимнего солнцеворота приравнивался к Рождеству (22.12-24.12)

3. Весенний праздничный цикл проходил в дни весеннего равноденствия (22.03).

4.Праздник окончания жатвы совпадал с осенним равноденствием (22.09).

Цель календарных песен была сугубо жизненная. Она должна была помочь в тяжелом земледельческом труде. Древние славяне верили в возможность активно воздействовать на природу посредством исполнения языческих обрядов (плясок, песен). Песни призваны были обеспечить богатый урожай, хороший приплод скота, благополучие. Многие языческие обряды продолжали жить в народе и после принятия христианства на Руси, несмотря на суровое осуждение и преследование со стороны церкви. Вплоть до XVII века ей издавались указы против любимых народом «бесовских» игр и песен.

Постепенно язычество отмирало и языческие обряды утрачивали магически-культовое значение, становясь элементами игры.

Мелодике обрядовых песен свойственна большая устойчивость, многие песни включают в себя постоянные формулы - попевки. Для песен календарного цикла характерен небольшой диапазон (в пределах секунды, терции). Календарные песни, соединившие в себе вековой опыт и предрассудки земледельца, просуществовали тысячу лет после введения христианства и дошли до наших дней.

Другим обрядом, дошедшим до наших дней являлось причитание по умершему, исполнявшееся в основном женщинами. Однако, в Древней Руси в эпоху военной демократии (высшая ступень общинно - родового строя) возникли и мужские причитания. Например, оплакивание князя дружиной.

Тогда же зародился и героический песенный эпос, воспевающий любовь к Родине, прославляющий могучих русских богатырей, защищающих Русь от врагов (Киевского цикла о трех богатырях).

Подлинные исторические события нашли отражение в исторических песнях (расцвет в XVII веке): о взятии Казани Иваном Грозным в 1552 году, о татарском полоне, о восстании Степана Разина (1670-1671гг.) и других.

Трудно определить время происхождения лирических протяжных песен, но расцвет их приходится на XVI-XVII века и был связан с ростом личного самосознания, с высвобождением личности из-под религиозного и бытового гнета, подавлявшего естественные чувства. Для лирических протяжных песен характерна широкая, свободного дыхания мелодия. В ней выработался своеобразный тип многоголосия - подголосочная полифония.

Интересной и самобытной была и инструментальная музыка, создаваемая русским народом. Это и игра гусляров (известна с VI века), и пастушьи наигрыши рожечников, и удалые русские пляски. Все это богатство народного музыкального творчества в процессе исторического развития формировало национальную музыкальную культуру русского народа.

В Древней Руси не существовало развитых форм профессиональной светской музыки, это определило большую роль фольклора в жизни общества. Народная песня бытовала не только в среде простого люда, но и в высших кругах, вплоть до княжеского двора.

Основными носителями светской культуры были скоморохи (актеры и музыканты). Они различались по своему социальному положению. Были бродячие скоморохи, выступавшие на улицах перед простым народом и «служилые скоморохи, находившиеся в услужении у князя или крупных феодалов. Некоторые из них играли на музыкальных инструментах: гуслях, гудках, свирелях. Скоморохи были сосредоточены в Новгороде и его окрестностях. В XVI веке их специально выписывали в Москву для «царской потехи». В XVII веке скоморошество утратило свое значение.

В X-XI веках при княжеском дворе существовали так называемые «песнетворцы», которые прославляли боевые подвиги князя и его дружины (Боян в «Слове о полку Игореве»).

С принятием в конце X века христианства, начала развиваться и церковная музыка. Первоначально напевы, заимствованные, вероятно, из Византии, фиксированные с помощью невменного письма, постепенно видоизменялись под воздействием русской народной песни. В результате образовался самобытный тип древнего русского певческого искусства - знаменное пение (от слова «знамя» - знак). Первые известные памятники древней русской музыкальной письменности относятся к XI-XII векам. Долгое время в практике церковного песнопения существовала устная традиция. И лишь в XV-XVI веках церковные песнопения были положены на «знамя» и пение по «крюкам» вошло в обиход.

Основными признаками древнего русского певческого искусства являлись вплоть до XVI века: строгое одноголосие без инструментального сопровождения, плавность мелодического движения, отсутствие больших скачков, следование мелодии за текстом. Наличие строк неровной длины приводило к свободной метроритмической организации

В Киевской Руси наряду со знаменным существовал особый род кондакарного пения, отличающийся обилием мелодических украшений и длительными распевами слогов.

В период феодальной раздробленности, после распада Киевской Руси, Новгород стал основным хранителем древней русской певческой традиции. А с конца XIV века Москва становится центром певческого искусства. Был создан образцовый хор государственных певческих дьяков, который помимо участия в царских богослужениях инспектировал церковное пение в стране. В XVI веке сложилась школа московских певцов и распевщиков

(основатель - Савва Рогов - новгородец по происхождению).

Напевы отличались широтой, цветистостью и протяженностью.

XVII век был переломным. В истории русской музыки завершался древний (до Петра I) и одновременно подготавливался новый период ее развития. Подвергались критике ряд «неисправностей» в церковном певческом деле, велась борьба, с так называемым, хомовым пением (одновременным чтением разных текстов для сокращения длительности богослужения).

В 1652 году указом патриарха Никона во всех церквах вводилось единогласное «пение на речь» (истинноречие). Были созданы комиссии для пересмотра основных певческих книг. Результаты

2-й комиссии во главе с ученым - монахом А.Мезенцем закреплены, в так называемой, «Азбуке» Мезенца - пособии по изучении крюкового письма. Однако, система русских нотных знаков не давала точного обозначения высоты звука и совершенно не указывала его длительность, а пробелы в нотных записях восполнялись памятью, живой устной традицией или импровизацией исполнителя. Знаки давали представление лишь о направлении мелодии.

В середине XVII века были введены киноварные пометы - буквенные обозначения, которые проставлялись над основными знаками и указывали точную высоту звука (12 диатонических ступеней).

Мезенец заменил их признаками при самих крюках. Вместе с тем происходило развитие самих распевов. Возникли киевский распев, болгарский распев, греческий распев.

Одновременно средневековая монодия оттеснялась новыми формами многоголосного хорового пения. Уже к середине XVII века относятся первые опыты 2-х и 3-хголосного знаменного распева (строчное пение). Часто их критиковали за отсутствие гармонического согласия голосов.

О второй половине XVII века утвердился новый стиль хорового пения - партесное пение, который сначала сложился на Украине и в Белоруссии, затем - на Руси. В большинстве своем это было 4-хголосное пение гармонического склада (высшая форма - 8,12 голосов) и представляло собой развернутую, многочастную композицию контрастно-составного типа. Торжественная приподнятость, монументальность и яркость колористических контрастов сближало партесный концерт с кругом явлений архетектуры, поэзии, изобразительного искусства конца XVII века, охватываемых понятием «русское барокко».

В XVII веке происходит усиление политической мощи Русского государства. Это переломный век как в политической, экономической, так и в культурной жизни России. Усиливаются культурные связи с зарубежными странами. Начинают организовывать и открывать школы среднего и высшего уровня образования. Все это способствовало культурному росту общества.

В живописи, которая была раньше представлена лишь иконописью, появляется портретная живопись.

Интенсивно начинает развиваться профессиональная музыка. Этому способствовало в том числе и установление в XVII веке линейной нотации (на смену крюкам, не имеющим определенной высоты, которые писались над текстом).

Появляются новые жанры городской музыки - канты - трехголосные вокальные произведения различные по характеру: торжественно-величальные, лирические, сатирические. Они отличались от многоголосных народных песен гармоническим складом, тонико - доминантовыми кадансами и создавались композиторами-профессионалами. Канты явились предшественниками появления русского романса, способствовали развитию русского хорового искусства. Таким образом, в XVII веке создались все предпосылки для дальнейшего развития культурной жизни в России.

Список используемой литературы:

1.Успенский Н.Д., Древнерусское певческое искусство М.,1971;

2.История русской музыки т.1 – От древнейших времен до середины 19 века. М.,1972;

3.Музыкальная эстетика России 11-18 веков. М.,1973;

4.Попова Т., Бачинская Н. Русское народное музыкальное творчество. Хрестоматия. М.,1974.