В России святые, высшие духовные чины, монастыри всегда принимали деятельное участие в становлении русского духовного искусства. Часто они выполняли прогрессивную роль, оказывая большую помощь в просвещении, в печатном деле, в певческом искусстве. Они прекрасно осознавали, какое влияние может и должна оказывать музыка на молящихся в храмах во время богослужений. Понимал это и св. Игнатий Брянчанинов. О его роли в развитии духовной музыки в России, о его личном влиянии на выдающихся композиторов 19-20 вв. будет этот доклад. Когда святителя назначили настоятелем в Петербургскую Троице-Сергиеву пустынь, он с первых же дней пребывания в обители стал намечать для себя основные направления восстановительной деятельности. С чего начал новый настоятель благоустройство вверенной ему обители? Именно с богослужения - по просьбе святителя известный церковный композитор П. Турчанинов проводил занятия с монастырским хором и написал для него несколько лучших своих произведений. М. Глинка также написал для этого хора несколько песнопений. Здесь нужно особо остановиться на этом имени, так как по словам П. И. Чайковского: «Вся русская музыка заключена в музыке Глинки, как дуб в желуде». В его музыке сказалась, выпелась вся святая культура России. Глинка – человек веры. Не было бы дружбы со св. И. Брянчаниновым, если бы не вера, жившая в его душе. Глинка часто разговаривал со святым, просил совета, исповедовался у него, размышлял с ним о духовной музыке и о том, каким должен быть христианин – художник. В этих беседах святой часто сетовал на то, что в музыке, посвященной Богу и церкви, чувствуется мирское отношение к своему творчеству. Искусство,- по словам батюшки,- только тогда совершенно, когда в нем виден подвиг покаяния творящего человека, всей душой в страхе сознающего, что он приближается к Божьему творчеству. По просьбе Глинки святой Игнатий Брянчанинов записал их беседы в работе «Христианский пастырь и христианин-художник». Из бесед: Глинка: «Душа моя с детства объята любовью к изящному. Я чувствовал, как она воспевала какую-то дивную песнь кому-то великому, чему-то высокому. Это высокое, пред которым благоговело мое сердце, кого

 2

оно воспевало, еще вдали от меня. Сердце мое продолжает видеть его как бы за прозрачною завесою: я начинаю понимать, что только тогда удовлетвориться мое сердце, когда его предметом соделается Бог». Или вот еще: «Истинный талант, познав, что только один Бог - предмет, могущий удовлетворять духовному стремлению его, должен извергнуть из сердца все страсти, устранить из ума всякое лжеучение, стяжать для ума Евангельский образ мыслей, а для сердца – Евангельские ощущения (изучить Евангельские заповеди, их исполнять) – тогда художник озаряется вдохновением свыше, только тогда он может говорить свято, петь свято, живописать свято. Какие мысли чувства могут быть признаны достойными Бога? Первое познание человека в области духовной есть познание своей ограниченности, как твари, своей греховности и своего падения. Этому познанию гармонирует чувство покаяния и плача. Этим чувством преисполнены многие песнопения. Например, «Господи, помилуй». Но есть песнопения, где чувства как и мысль заимствованы с Неба. Это состояние духа, при котором ум и сердце останавливаются в недоумении пред своим невещественным видением. Человек в восторге молчит всем существом и молчание его превыше и разум нее всякого слова. Это состояние высшего благоговения, соединенного со страхом. В этом состоянии пребывают высшие Ангелы. Чувством этим преисполнена «Херувимская песнь». Глинка: «Согрелось сердце мое, запылал в нем огнь – и песнопения мои отселе я посвящаю Богу». Итогом духовного союза святителя и Глинки, высочайшим достижением культурного творчества композитора, да и всей русской духовной музыки 2 половины 19 века остается «Херувимская». Звучание шестиголосного смешанного хора композитор уподобляет мощному и безукоризненно выровненному в регистровом отношении органу. 19 век – век итальянского влияния на русскую музыку. Естественно, что перед композиторами встал вопрос о возвращении забытых древних церковных напевов. Укрепленный советами Игнатия Брянчанинова Глинка задумал реорганизацию музыкального языка в направлении приближения к церковным истокам. Он изучает гармонию, формы, которые сочетались бы с духом древних церковных песнопений нашей православной церкви. Выписывает из «Обихода» церковные мелодии, делает попытки их гармонизации, сообразно со своими новыми идеями.

3

 «Почту себя счастливым, если удастся проложить хотя бы тропинку к нашей церковной музыке. Сам я еще никогда не изучал настоящей церковной музыки, а потому и не надеюсь постигнуть в короткое время то, что было сооружено несколькими веками. Здесь у меня цель – цель высокая, достигну ли я ее? Стремлюсь к ней постоянно». М. И. Глинка. Наследие композитора в строго культовых жанрах количественно несоизмеримо с его музыкой для оперного театра, симфонического оркестра. Им написано только 5 сочинений на духовную тематику: уже упомянутая «Херувимская», «Боже сил», «С небеси услыши», «Ектения» и «Да исправится молитва моя». Однако, влияние Глинки на духовное творчество композиторов последующих поколений было очень сильным. Оно выразилось преимущественно в освоении и инициативном воплощении различными мастерами всего строя Глинковской музыки. Например, молитвенные прошения «Ектении» вариантны друг другу и объединены в сквозном развитии. Подобная форма с легкой руки Глинки начала повсеместно применятся в ектениях 2ой половины 19 века. В «Да исправится молитва моя» композитор прозорливо предвосхищает принципы московской школы – ассиметричный ритм, вариантно-строфическая структура, плагальная логика ладового мышления (позднее у Смоленского, Кастальского и наконец «Приидите поклонимся» Рахманинова). «Боже сил» и «С небеси услыши» были написаны Глинкой на неканонические тексты и стали предвестниками еще одной области русского искусства – такими формами домашнего духовного музицирования как романсы и хоры на религиозную тематику Бородина, Чайковского, Рахманинова. Обнародование в посмертном издании1878-1879 гг. пяти уже указанных произведений композитора привлекло пристальное внимание «кучкистов» и Чайковского. Отмечая преемственность русской классической традиций, нужно напомнить о 20-летней дружбе Глинки с Г. Ломакиным, сочинившим в этот период несколько десятков церковных хоров. А также и о том факте, что мысли великого композитора о русском церковном пении были чутко восприняты В. Ф. Одоевским, зафиксированы В. В. Стасовым. Творчество Глинки поставило перед светской культурой России великую задачу – возвращение страны к своей изначальной и вечной глубине,

4

которая есть православие. Когда Глинка в 1837 г. был назначен капельмейстером Придворной певческой капеллы, Государь Николай I «просил, чтобы он не делал из певчих итальянцев». За недолгое время правления Глинка заложил основы созданной им русской вокальной школы, что имело огромное значение для творческого облика хора, подверженного раннее итальянскому влиянию. Приемниками его стали в 1883-1893 гг. Римский – Корсаков, Балакирев и другие. Итак, задачи, которые ставил перед собой композитор: 1.Уйти от итальянской и немецкой рутины, проникшей в наши церковные песнопения. 2. Насколько возможно приблизиться к народному духу. 3. Воскресить старину.

Сходно ощущал задачи русской культуры Чайковский. Смысл творчества он видел в жертвенном служении Богу. В своих духовных музыкальных произведениях предполагал «способствовать к отрезвлению» церковного пения от чуждых элементов, глубоко вкоренившихся в него вследствие деятельности итальянцев и их учеников. Духовные сочинения Чайковского – «Литургия», «Всенощная», «Ангел вопияше», 9 отдельных церковных песнопений.

Рахманинов был достойным приемником славных традиций русской музыкальной классики, которую он обогатил своим творчеством и исполнительской деятельностью, отмеченной национальными чертами русской музыки – глубиной, правдивостью и высоким мастерством. Его духовные сочинения – «В молитвах неусыпающую», «Литургия Иоанна Златоуста», «Всенощная» - все это принадлежит к числу выдающихся достижений музыкального искусства. Гениальный художник – патриот С. В. Рахманинов стремился к истокам древнерусской народной национальной музыкальной культуры и нашел их в обильной сокровищнице древних церковных мелодий, сохранившихся в виде знаменного, киевского, демественного и других распевов (3 концерт, колокольность 2 концерта). Несколько слов о колокольном звоне – обязательном элементе церковной

 5

службы. Традиция звонить в колокола на Руси появилась давно. Колокольный звон возвещал и о торжествах и о народных бедах. И именно Глинка первый из русских композиторов ввел колокольный звон в оперу, что в дальнейшем продолжилось в отечественной опере 19 в. Достаточно вспомнить эпилог оперы «Иван Сусанин», где торжественное звучание хора «Славься» дополняет перезвон колоколов Московского Кремля. Сам Глинка вспоминал, как еще восьмилетним мальчиком он вслушивался в колокольный звон, отличая трезвон каждой церкви, и усердно подражал ему на медных тазах. М. Мусоргский подхватил прием своего предшественника и использовал колокола в «Борисе Годунове», в «Картинках с выставки», Чайковский также использует колокольные краски в увертюре «1812год», Римский – Корсаков колокольными мотивами пронизывает оперу «Сказание о Великом граде Китеже».

В заключении своего доклада хотелось бы подчеркнуть, что Святитель Игнатий указал своему народу «верный путь к духу и духовности» и сам остался для своих духовных чад очагом, в котором горит огонь духовного горения для последующих поколений. Ему удалось направить творческие искания Глинки на путь возвращения к строго – церковному стилю, к исконно русским традициям в гармонизации церковных песнопений. Глинка, по словам Смоленского, закончил почти двухвековое «шатание» русской певческой мысли признанием глубочайшего содержания и высокой красоты наших древних церковных напевов.

6

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение

дополнительного образования детей

детская музыкальная школа№2

Доклад на тему:

«Святитель Игнатий Брянчанинов и русская духовная музыка 19-20 веков»

Автор: Зинченко Всеслава Анатольевна

Преподаватель МБОУ ДОД ДМШ №2

г. Ставрополь

 2012г.