§16.1 Музыка в храме

«Ничто так не возвышает душу, ничто так ее не окрыляет, не удаляет о земли, не освобождает от телесных уз, не наставляет в философии и не помогает достигнуть полного презрения в житейским предметам, как согласованная мелодия и управляемое ритмом божественное пение»,- говорил известный византийский писатель и богослов Иоанн Златоуст (ок.350-407гг.).

 Действительно, когда мы приходим в храм и вслушиваемся в чудные песнопения, нас не оставляет чувство прикосновения к тайне...

" Любил я в детстве сумрак в храме, любил вечернею порой его, сияющий огнями, Перед молящейся толпой;

Любил я всенощное бденье, когда в напевах и словах

Звучит покорное смиренье и покаяние в грехах.

Безмолвно, где-нибудь в притворе, я становился за толпой;

Я приносил туда с собой в душе и радости и горе;

И в час, когда хор тихо пел о «Свете Тихом», -

в умиленье я забывал свои волненья и сердцем радостно светлел...

- так выразил свои чувства от услышанной музыки в храме поэт Иван Бунин.

Хоровое церковное пение и колокольные звоны составляют основу музыкальной традиции православия. На Западе, в католических и протестантских храмах, с конца средних веков в богослужении использовался орган, а затем и другие музыкальные инструменты, и даже целые оркестры, то на Руси самым совершенным инструментом считался человеческий голос.

 Музыка, звучащая в храмах, представлялась божественной, а ее исполнение – ангельским, небесным . Это не противоречило библейскому писанию, в котором говорилось, что ангелы, окружающие небесный престол, непрерывно воздают хвалу Господу в божественных песнопениях. Считалось, что во время богослужения голоса ангельские сливаются с голосами человеческими, воссоздают божественный образ. Хоровое церковное пение воспринималось как стремление к гармоническому единству человека с Богом.

В основе древнерусского певческого искусства лежит ***знаменный распев***, т.е. распевно произнесенное слово. («знамя», т.е. «знак», с помощью которого записывали песнопения). Действительно, во время богослужения чтение было распевным, медленным, выразительным, во многом напоминало декламацию. Мелодии для чтения текстов были просты и выразительны, так что их легко можно было различить и запомнить. Чтение нараспев без особых трудностей усваивались чтецами прямо на клиросе во время службы.

На протяжении длительного времени церковная музыка претерпела много изменений. В 18 веке особой популярностью стало пользоваться так называемое ***партесное*** (многоголосное) пение, требовавшее особого виртуозного исполнения.

Музыка вместе с иконописью и архитектурой воспринималась как своеобразный синтез искусств, особое храмовое действо, составившее одну из самых оригинальных страниц русской культуры. Церковная музыка имеет не только эстетическое значение, она несет в себе глубокий смысл, помогающий пониманию сущности православной веры. Церковная музыка обращена к чувствам, переживаниям, а главное – к мыслям человека.

В 18-19 вв. к сочинению церковной музыки обращались многие знаменитые композиторы: Д. Бортнянский – «Концерт для хора», А. Гречанинов – «Верую», П. Чесноков – «Херувимская песнь», П. Чайковский – «Литургия св. Иоанна Златоуста», С. Рахманинов – «Всенощное бдение» и др.

Иной характер носит культовая ***музыка ислама***. Мусульманская религия строго регламентировала не только архитектуру, изобразительное искусство и зрелищные представления, но и музыкальное творчество. С одной стороны, музыка попала в ранг запрещенных исламом искусств, а с другой – было создано богатейшее музыкальное наследство с характерными национальными традициями.

 Основное требование ислама гласит: человек и его переживания не могут быть объектом изображения художника. Не менее жестко было отвергнуто и инструментальное исполнение музыки, вот почему она носит исключительно вокальный характер. Выразительный и динамичный голос служителя ислама – муэдзина (от араб. – «призывающий») должен 5 раз в день созывать верующих для молитвы Аллаху и обращать все их помыслы к Богу. Его главная задача сводилась к тому, чтобы донести смысловое, словесное значение призыва к молитве. Как правило, муэдзин обладает особым творческим даром, сильным и красивым голосом. Его призыв к молитве неизменно содержит одни и те же слова: «Нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед – пророк его». А между тем всякий раз он импровизирует, по-новому и по-своему распевает их. Вот как это звучит на арабском языке: "Лэ иллаху, илла лахху, Мухамме дун русул лаху".

Призыв к молитве получил название азана. Он был установлен пророком Мухаммедом в 622-623 годах. Предание рассказывает. Раньше мусульмане никогда не собирались на молитву в одно и то же время: одни раньше, другие позже. Тогда было решено завести большой колокол, в который следовало ударять в строго установленные часы. Для укрепления колокола понадобилось большое бревно, и один из священников отправился за ним, но на следующий день он явился к пророку Мухаммеду с пустыми руками, сказав, что во сне ему было видение: «Не делай колокола, а призывай на молитву азаном». Мухаммед с улыбкой ответил: « Откровение упредило тебя». Пророку заранее свыше было известно такое предопределение.

 Церемония азана очень театральна. Представьте: на живописном фоне красочной южной природы изящно возвышается устремленный ввысь минарет мечети с одинокой фигурой взывающего к Богу муэдзина. Его облик артистичен: на смуглом лице ослепительно белая чалма, свободные одежды, охваченные ярким кушаком, до пояса ниспадает борода… Привлекает и особая, гордая манера держаться. Интересно, что в наши дни в больших городах эти музыкальные призывы к молитве радиофицированы. В настоящее время азан превратился в неотъемлемую принадлежность народной жизни.

Среди религиозных мусульманских обрядов, кроме азана, существуют и другие разновидности культовой музыки. Одна из них связана с особой, мелодичной декламацией священного Корана, а другая -дикр –представляет собой вид культовых песнопений, сопровождаемых ритмическими телодвижениями Дикр – вид культовых песнопений, сопровождаемых ритмическими телодвижениями. На больших площадях городов устраивают специальные музыкальные чтения избранных сур (т.е. глав) Корана. Для этого возводятся нарядные шатры, украшенные коврами и богатой утварью. Священник начинает мелодекламировать страницы священной книги. Музыка при этом носит прикладной характер, но в целом она существенно облегчает восприятие глубокомысленных и строгих изречений Корана, требующих напряженного и внимательного вслушивания.

Буддийская музыка непривычна для слуха европейца, она кажется ему резкой и немелодичной. Но так ли это на самом деле? Попробуем вслушаться и понять ее характерные особенности. Но прежде посмотрим, как в буддизме воспринимали музыку вообще.

Считалось, что звук играет важнейшую роль в мироздании. Бесчисленные согласованные и соразмерные звуковые колебания рождают божественную гармонию мира, а поэтому отношение к музыке было более благосклонным, чем в мусульманских странах. Более того, к миру музыки причисляли многих богов и персонажей буддийского пантеона. Об этом свидетельствуют их изображения в обществе музыкантов или с инструментами в руках. Прекрасное пение, танцы, звуки, воспроизведенные драгоценными инструментами, воспринимались как неотъемлемая принадлежность к «стране совершенного блаженства».

 По мнению верующих, не менее сверхъестественной силой обладают важнейшие буддийские молитвы-заклинания, сопровождающие обряды богослужения; многократное пение молитв приближало их к вечному блаженству-нирване.

В настоящее время создана довольна сложная и пестрая система буддийских музыкальных традиций. В первую очередь музыка включается в сферу храмового ритуала, она также исполняется странствующими монахами и музыкантами. Существуют и сольные музицирования, связанные с определенными формами медитации, т.е. с состоянием углубленности, сосредоточенности и отрешенности от внешнего мира.

Буддийские монастыри в значительной мере способствовали успешному развитию музыкального творчества. Музыка в них рассматривалась не как самостоятельное искусство, а как необходимый элемент буддийского ритуала, овладение которым входило в обязательную систему обучения монахов.

Общий звуковой фон молитвы, исполняемой несколькими монахами, довольно разнообразен и динамичен. Одновременное, внешне монотонное чтение молитв на самом деле осуществляется в различных темпах и ритмах. Буддийские песнопения строго канонизированы, а поэтому требуют соответствующих систем нотных записей и определенной манеры исполнения.

 В буддийском богослужении широко используются музыкальные инструменты, чаще духовые и ударные (их насчитывается около 50). Каждый из них призван создать определенное психологическое и эмоциональное настроение. К числу используемых музыкальных инструментов относят металлические трубы длиной 3,5-4 метра, издающие грозные возгласы, предназначенные для привлечения внимания богов к молитвам человека. Кроме того, они служат для устрашения врагов буддийской веры. Используются многочисленные виды барабанов и колоколов, чьи звуковые тембры, по мнению верующих, обладают магическими свойствами. Реже применяются струнные и смычковые инструменты.

 Во время красочных костюмированных процессий в буддийских монастырях особенно утонченной и изысканной считается традиционная игра на длинных цитрах. Исполнение музыки на этом струнном инструменте входило в обязательный кодекс поведения благородной личности. Согласно преданию, этим инструментом (в Китае он назывался цинь) пользовался известный философ Конфуций. Играя перед учениками, он объяснял им смысл каждой мелодии.

Задания для самостоятельной работы: 1.Если вам приходилось слушать духовную музыку, какое впечатление она произвела на вас? Послушайте органную музыку католической церкви. Что отличает ее от более привычной нам музыки православного храма?

2.Что вам известно о церковных песнопениях на Руси? Каковы их характерные особенности и отличительные признаки?

3.Расскажите об особенностях культовой музыки ислама. Почему можно говорить о театральности ритуальной церемонии азана? Назовите разновидности культовой музыки ислама.

3.Что отличает буддийскую музыку? Какие музыкальные инструменты сопровождают ее исполнение?