

*Опалей Елена Николаевна
Головкина Ольга Александровна*

*Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа Амурского муниципального района»*

**Духовная музыка как историческая ценность в воспитании
подростающего поколения
(в рамках хоровой и музыкально-теоретических дисциплин
в ДМШ и ДШИ)**

Одной из проблем нашего времени считается духовный кризис общества. На протяжении многих лет теряются связи с вековыми традициями, смешиваются представления о человеческих ценностях. Современная картина мира и диссонанс, который заполняют пространство нашей жизни, погружает в мир отрицательных эмоций, ошеломляет и травмирует наши души, отсюда и проявление жестокости, агрессии, насилия.

Вопрос о возрождении духовности в последние десятилетия является весьма актуальным. С одной стороны, значительные изменения происходят во внешнем мире: поднимаются темы духовно-нравственного воспитания личности, возрождаются церковные традиции, в СМИ нередко транслируются события, связанные с религиозными праздниками и духовными ценностями. Иначе дело обстоит с процессами внутреннего мира человека. Находясь в современном информационном поле, каждый из нас постоянно стоит перед сложным выбором: добро или зло, ненависть или радость, милосердие или жестокость, необходимость в духовном или дань моде.

Разумеется, тема участия наших детей в этом потоке событий остаётся открытой. Современное общество, и в частности семья, зачастую не придерживается определенных духовных традиций, подобная информация проходит мимо подрастающего поколения. Более того, духовное воспитание наших детей, культура нравственности, чистоты и целомудрия остаётся для них чуждой и старомодной.

С нашей точки зрения, изучение духовной музыки поможет детям приблизиться к миру духовности. Ведь именно музыка является прекрасным воспитателем и ярким примером положительного воздействия человека. Она – самый надежный и верный путь к духовности, объединяет людей, делает их проще, чище, добрее. Но если с древних времен благотворное воздействие духовной музыки использовалось как средство воспитания молодёжи, то для новых поколений эта музыка стала не просто далекой, а совсем неизвестной. Если раньше она была нормой жизни всех слоев населения, то теперь совсем утрачена.

Какие же слуховые ориентиры при изучении духовной музыки могли бы стать основой для нашего подрастающего поколения? Чтобы возродить слуховую почву для восприятия этой области музыкальной культуры и дать им элементарные знания в сфере духовных сочинений, необходимо найти способ. И один из возможных путей приобщения детей к духовной музыке –

комплексный подход в обучении: восприятие, слушание, анализ и непосредственное исполнение лучших образцов духовных произведений русских и западноевропейских композиторов-классиков на уроках хора и предметах музыкально-теоретического цикла в детской музыкальной школе.

Отметим, что современная учебная программа общеобразовательной школы по предмету «Музыка» предполагает наличие целого блока занятий, который транслирует информацию по этой теме в течение нескольких лет. В учебниках по музыке Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной в разделе «О России петь – что стремиться в храм» довольно ярко отражена тема духовной музыки.

В отличие от неё в курсе обучения в ДМШ и ДШИ на уроках музыкальной литературы область духовной музыки затрагивается весьма фрагментарно, и предполагается лишь знакомство с некоторыми образцами древних церковных песнопений (колядки, григорианские хоралы, знаменные распевы, партесные духовные концерты), а также отдельными духовными сочинениями композиторов (Реквием В.А. Моцарта, Ave Maria Ф. Шуберта, тема колокольности в сочинениях М.П. Мусоргского и С.В. Рахманинова).

Отсутствие системного подхода к изучению специфики жанров духовной музыки, а также их стилистических особенностей в композиторском творчестве в прошлом веке было обусловлено известными историческими причинами. Однако, и в настоящее время эта тема в рамках музыкального обучения детей «остаётся в тени», учащиеся не получают целостной картины церковной и авторской духовной музыки. Более того, они даже не имеют представления, насколько интересна и глобальна эта область творчества. Если представить историю музыки в целом как ряд великих имён, то среди них трудно найти композитора, творчество которого не включало бы духовно-музыкальных сочинений¹.

Понятие «*Духовной музыки*» мы рассматриваем с двух сторон: как духовно-богослужбную и духовно-концертную музыку. Под *духовно-богослужбной музыкой* можно понимать все творчество и музыкальные жанры, которые созданы в рамках церковной традиции и определены каноном богослужбного обряда, где храмовое действо усиливает воздействие слова и музыки. *Духовно-концертная музыка* представлена композиторскими опусами, ориентированными на религиозную тематику и библейские тексты, с которыми мы встречаемся в концертных залах.

Наследие духовной музыки огромно и богато величайшими шедеврами. Среди западноевропейских авторов это Бах, Гендель, Гайдн, Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс, Верди, Лист; в России – Глинка, Мусоргский, Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов и многие другие. В произведениях, которые изучаются в курсе музыкальной литературы, встречаются отдельные примеры

¹ Подробный список имён композиторов и перечень их духовных сочинений или религиозных опусов можно найти во некоторых энциклопедических изданиях и в разных интернет-источниках

[http://www.christianart.ru/?id=90&Itemid=90&option=com_content&view=article].

претворения духовных образов. Например, в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин» эта тема отражена в хоре «Славься», в опере М.П. Мусоргского «Борис Годунов» молитвой в сцене смерти Бориса, колокольным звоном в сцене коронации и смерти Бориса, монологом Пимена, темой Варлаама и Мисаила «Старцы смиренные». Духовные образы раскрыты и в отдельных сочинениях С.В. Рахманинова.

Разумеется, этот небольшой список не раскрывает всей глубины данной темы, поэтому в рамках музыкальной литературы целесообразно добавить изучение основных духовных жанров православной и католической традиций: Литургия, Месса, Реквием и т.д. А также предлагаем обратить внимание на такие образцы духовной музыки, как Месса И.С. Баха и Л. Бетховена, Херувимская песня М.И. Глинки, Воскресная увертюра на темы из Обихода «Светлый праздник» Н.А. Римского-Корсакова, Литургия Иоанна Златоуста и Всенощное бдение П.И. Чайковского и С.В. Рахманинова, кантата «Иоанн Дамаскин» С.И. Танеева, духовные песнопения отечественных композиторов рубежа XIX-XX вв. и др.

Важным аспектом анализа данных сочинений являются их структурные и драматургические характеристики, особенности исполнительского состава, лада, мелодики и метроритмики, фактуры песнопений. Погружаясь в содержание богослужебных песнопений, дети познают своеобразие и художественные ценности подлинной гармонии этой музыки: необыкновенную простоту звучания при богатстве их внутреннего содержания, отсутствие внешних украшений и сложных гармонических оборотов, излишней эмоциональности. Полезно сопровождать беседы и прослушивание музыки показом репродукций икон, фресок, храмов.

С духовной музыкой в слуховой опыт детей войдут новые интонации, мелодии, гармонии, отличные от фольклора и классической светской музыки. На уроках сольфеджио можно закреплять услышанные примеры духовных сочинений, сольфеджируя их по партиям или голосам. В этом может способствовать удобная и доступная видеопрограмма в YouTube, в которой музыкальный материал сопровождается нотным видеорядом.

Материал по духовной музыке и его примерное распределение в программе педагог может выстроить самостоятельно, возможны различные варианты планирования по годам обучения (в т.ч. факультативные занятия, классные часы), изменение количества произведений и замена их близкими по содержанию.

Изучение духовной музыки на уроках музыкально-теоретических дисциплин в первую очередь связано с процессом слушания, восприятия и анализа, который обусловлен теоретической стороной. Практическая составляющая – это непосредственное исполнение сочинений духовной хоровой музыки. Произведения духовного содержания всё чаще звучат в концертных программах, на хоровых конкурсах, и поэтому их целесообразно включать в репертуар коллектива.

Из церковных песнопений за многие века выросло могучее древо духовного музыкального искусства: многие классики – И.С. Бах, А. Вивальди,

Г. Гендель, Ф. Шуберт, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов и другие – обращались к созданию духовной музыки. Неоценимый вклад внесли и отечественные композиторы конца XIX – начала XX вв. П.Г. Чесноков, Д.С. Бортнянский, М.С. Березовский, А.Т. Гречанинов, А.Д. Кастальский. Вокально-хоровые сочинения русской и западноевропейской – необходимая составляющая духовности каждого человека, независимо от его религиозных взглядов и убеждений.

В детский репертуар могут войти хоровые произведения от незатейливых детских песенок до развернутых хоров. В репертуаре нашего коллектива: Рождественская песня «Появились над вертепом ангелы», Д. Бортнянский «Многая лета», В.А. Моцарт «Dona Nobis», Дж. Каччини «Ave Maria», Ж. Бизе «Agnus Dei», Дж. Перголези «Стабат Матер» № 8, М.П. Мусоргский «Ангел вопиаше», А. Вивальди «Gloria» № 1, С.В. Рахманинов «Ангел», С.В. Плешак на ст. И. Бродского «В холодную пору...».

Для духовных хоровых произведений характерны естественность звукообразования, вокальное удобство, плавность и певучесть. Эта музыка – благодатная почва для вокального воспитания хорового коллектива, так как изначально она основывалась на певческой практике. Простота, одухотворенность, полётность, нежность – основа для исполнения духовных сочинений.

От степени осмысления детьми содержания словесного текста зависит стилевая точность исполнения духовных произведений. Понимание содержания текста осложняется тем, что написан он на латинском или церковно-славянском языке. И язык этот требует от руководителя хора кратких пояснительных бесед об особенностях музыкального языка, своеобразия стилей композиторов. Следует различать богослужбное пение, употребляемое в Церкви, и духовную музыку, написанную на церковные тексты, библейские сюжеты, но стилистически являющуюся музыкой светской, предназначенной для исполнения в концертной обстановке или на различных светских церемониях.

Концерты, включающие произведения духовной музыки, требуют определённого настроения дирижёра и юных певцов, трепетного отношения к тексту, стремления к воплощению высоких образов. Такие сочинения звучат лучше всего в зале с хорошей акустикой, где человеческий голос становится неземным, подчёркивается вокальная красота песнопений, создаётся особая духовная атмосфера.

Несмотря на сложность разучивания и исполнения духовной музыки, удивляет и радует, какой отклик она создает в душе самих исполнителей и слушателей. Юные музыканты проникаются и с удовольствием поют эти произведения. А как преображаются их лица во время пения – они озаряются, становятся воодушевленными в едином образе! В этом сказывается благодатное воздействие духовной музыки.

Хоровое пение всегда было, есть и будет неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, незаменимым, веками проверенным средством формирования духовного, творческого потенциала. Исполняя духовную музыку, дети становятся образованнее, нравственно чище, духовно

богаче. Поэтому произведения духовной музыки обязательно должны входить и стать украшением репертуара любого хорового коллектива.

Так что же даёт детям приобщение к духовной музыке? Во-первых, знание истории и истоков культуры своей и зарубежных стран. В их сознании формируется взаимосвязь исторических эпох и стилей в различных видах искусства, открывается богатство содержания духовных песнопений, происходит сохранение и возрождения величайших культурных памятников, созданных композиторами всех времен и народов.

Во-вторых, духовная музыка, как синтез религии и искусства, служит средством эстетического воспитания. Она поможет обратить детей к совести, добру, красоте, благородству; будет способствовать развитию чувства любви и сострадания к человеку, бережному отношению к природе.

Сегодня к духовной музыке тянутся люди разных возрастов и профессий, и не только потому, что это красивая музыка – в ней скрыты глубокие национальные корни, это живой родник духовности. Духовная музыка обращена к душе человека, именно она определяет культуру общества с древних времен и до наших дней.

Список литературы:

1. Духовная музыка как одна из граней духовного воспитания подрастающего поколения [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://school.ru/data/files/metodicheskaya_biblioteka/podarueva_aleksandra_jurevna/05.pdf (Дата обращения 10.10.2022)

2. Якимова И. Духовная музыка в вокальном искусстве как форма духовно-нравственного воспитания личности. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://olimpiada.melodinka.ru/publications/pub_29509.html (Дата обращения 02.10.2022)