

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Саратовский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского

Педагогический институт
Факультет искусств и художественного образования

Кафедра теории и
методики музыкального образования

ОСНОВЫ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ

Методические указания по изучению курса

Чугунова Лидия Александровна

Саратов, 2011

Методические указания предназначены студентам факультета искусств и художественного образования очной и заочной формы обучения в качестве теоретического и практического руководства при изучении дисциплины «Основы духовной музыки».

Представлены методические материалы для самостоятельной работы студента: содержание дисциплины, памятка студенту-практиканту, примерная тематика докладов, рефератов, вопросы для зачета, терминологический словарь, список литературы.

Введение

Дисциплина «**Основы духовной музыки**» относится к вариативной части профессионального цикла.

Для освоения дисциплины «Основы духовной музыки» студенты используют знания, умения и навыки, сформированные в ходе изучения дисциплин «Методика преподавания истории музыкального образования», «Теория и методика музыкального образования», «Теория и практика детского музыкального творчества», «История».

Изучение данной дисциплины предшествует освоению духовной музыки на дисциплинах «Работа с детским хором», «Хороведение и хоровая аранжировка», «Дирижерско-хоровая подготовка».

Целью дисциплины является формирование навыков музыкально-педагогического анализа произведений духовной направленности с целью изучения духовной музыки.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:

- способен понимать значение культуры как формы человеческого существования и руководствоваться в своей деятельности современными принципами толерантности, диалога и сотрудничества;
- готов к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям – умение реализации в музыкально-педагогической деятельности произведений духовного содержания с целью воспитания у детей качеств человечности;
- способен понимать движущие силы и закономерности исторического процесса, место человека в историческом процессе, политической организации общества;
- осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;
- владеет основами речевой профессиональной культуры;
- способен реализовывать учебные программы базовых и элективных курсов в различных образовательных учреждениях – умение осуществлять профессионально-ориентированный анализ духовной музыки: время написания, основные черты данного периода;
- способен выявлять и использовать возможности региональной культурной образовательной среды для организации культурно-просветительской деятельности;
- готов применять музыкально-исторические знания в профессионально-ориентированной музыкально-педагогической деятельности: характеризовать развитие музыки как социально, культурно и национально детерминированные процесс, анализировать музыкальные произведения различных жанров, стилей, стилевых направлений и форм, творческое наследие композиторов, состав музыкального инструментария в контексте развития музыкальной культуры, и осуществлять словесный комментарий к ним в грамотной, доступной различным возрастным категориям учащихся форме - навыки музыкально-педагогического

анализа произведений духовной музыки; умения подбора иллюстративного материала к учебным и внеучебным занятиям в детских образовательных учреждениях разного уровня.

В результате изучения студент должен

знать:

- основы периодизации в области истории России;
- исторические этапы развития духовной музыки России;
- основополагающие принципы богослужебного пения;

уметь:

- осуществлять профессионально-ориентированный анализ духовной музыки (время написания, основные черты данного периода);
- актуализировать опыт нахождения «гласа» в церковной службе;
- применять в музыкально-педагогической деятельности произведения духовного содержания с целью воспитания у детей качеств человечности;

владеть:

- навыками музыкально-педагогического анализа произведений духовной музыки;
- умениями подбора иллюстративного материала к учебным и внеучебным занятиям в детских образовательных учреждениях разного уровня.

Содержание учебной дисциплины

1. Цели, задачи курса. Исторический подход к развитию духовной музыки. Предмет курса в профессиональной подготовке студента в системе музыкально-педагогического факультета. Значение духовной музыки как историко-культурный процесс, сопровождающий человека с момента принятия Христианства на Руси в X веке до наших дней. Исторический подход к изучению становления духовной музыки как искусства

2. Причины запрещения инструментария в православном храме. Специфика храмового инструментария. Церковные, политические причины запрета инструментария в православном храме. Отсутствие певческих памятников.

3. Первый домонгольский период развития духовной музыки.

Историко-политическая характеристика домонгольского периода развития цивилизации. Развитие духовной музыки в домонгольский период: характеристика, основные понятия, направления, жанры, специфика музыкальных форм и исполнения в храме.

4. Период развития знаменного пения. Знаменный распев: характеристика, историческая ценность, художественная ценность, особенности. Специфика музыкальных форм и исполнения в храме. Демественный и путевой распевы. Знаменное пение. Учреждения корпорации Патриарших певчих дьяков. Появление раннего русского многоголосия. Понятия «уставка», «головщик». Пение мелодии на фоне исона. Столповое пение.

5. Кондакарный период. Значение Киево-Печерского монастыря в деле распространения духовной музыки. Хирономия – искусство дирижирования, принятое от греческих певцов. Кондакарное пение.

6. Период раннего русского многоголосья и основания больших певческих коллективов. Появление линейной нотной системы. Многоголосие. Установление основных четырех партий. Литературная основа музыкальных сочинений – перевод Симеона Полоцкого Псалтыря царя Давида.

7. Вторая эпоха развития духовной музыки: Украинско-польский период.

Партесный концерт, псалмы, духовный кант. Отличие монастырских и городских церковных хоров. Влияние польско-украинского стиля музыки.

8. Эпоха итальянского влияния, духовный концерт. Во главе музыкальной жизни – мастера итальянской школы Сарти, Галуппи. Творчество Березовского, Бортнянского, Веделя. Характерные черты 2 периода.

9. Немецкое влияние на духовную музыку. Влияние немецкого стиля в духовной музыке. Руководство Придворной певческой капеллы получает право надзора за музыкальными сочинениями авторов церковной музыки. Творчество Львова, Ломакина, Муzyчески, Строкина, Чайковского, Азеева. Характерные черты 3 периода.

10. Композиторы новой Московской Школы. Московская школа духовных композиторов. Слонимский и его труды. Синодальное училище – центр нового направления – русского по сути – в духовной музыке. Творчество Кастальского, Гречанинова, Чеснокова, Шведова. Характеристика периода.

11. Осмогласие – основополагающий принцип богослужебного пения. Основополагающий принцип богослужебного пения. Древние обычаи Иерусалимской церкви. Понятия календарно-богослужебное. Состав гласа и его значение в службе. Пение 1-го гласа.

12. Ранняя христианская музыка и деревянное зодчество. Песнопения Всенощного бдения. Состав службы. История развития. Сопоставление службы и Старого Завета. Великая вечеря, утренняя, 1-й час.

Песнопения Литургии. Состав службы. Евхаристия, литургия оглашенных, литургия верных. Значение службы. Сопоставление со Старым заветом.

13. Новая Московская Школа и неореализм в архитектуре. Неореализм в церковном зодчестве. Представители Новой Московской Школы. Специфика музыкального церковного творчества в системе службы. Особенности исполнения произведений духовной направленности.

14. Барокко в духовном концерте и церковной архитектуре. Стиль «барокко» в системе искусств. Барочная архитектура культового назначения. Музыкальное оформление службы.

15. Грегорианский хорал: понятие, историческое значение, особенности написания, специфика исполнения, место в церковной службе.

16. Исполнительский аспект духовных произведений. «Пение разумное» - выражение В. Металлова. Духовная сонастроенность певцов. Знание певцами основного круга богослужебных песнопений, их чинопоследования (времени и места включения каждого из них в православную службу), правил распева. Знание певцами исполнительских традиций русского богослужебного пения. Религиозно-певческий эталон, на освоение которого ориентировано музыкальное образование певчих русской православной церкви:

1. Православно-ориентированная духовная устремленность певческого звучания.

2. Образно-эмоциональная просветленность православного певческого звучания.

3. Качество хорового звучания церковного хора как звучания соборного.

В соответствии с требованиями профессиональной изучение дисциплины предусматривает лекционные, практические занятия и самостоятельную работу студента.

Центральным звеном изучения основ духовной музыки в синтезе искусств (музыка, поэтика, архитектура и т.п.) является реализация компетентностного подхода в условиях личностно-ориентированного метода в коллективной форме обучения.

Диалоговая технология предполагает развитие личности и формирование индивидуального опыта будущего учителя музыки реализации в учебные программы гуманистического аспекта через понимание духовной музыки, максимальное использование самостоятельности студентов, их инициативы. Все интерактивные технологии взаимодействия преподавателя и студентов строятся на основе диалогического стиля общения.

- поиск опорных мотивов, т.е. тех волнующих студентов вопросов и проблем, благодаря которым может эффективно формироваться собственный смысл педагогической деятельности;
- рассмотрение содержания музыкального духовного произведения как системы проблемных вопросов и задач, что предполагает возвышение их до «вечных» человеческих проблем;
- продумывание различных вариантов развития сюжетных линий музыкальных произведений духовной направленности;
- проектирование способов взаимодействия учителя и учеников в процессе изучения духовной музыки, их возможных ролей и условий их принятия учителем;
- гипотетическое выявление зон импровизации, т.е. таких педагогических ситуаций, для которых трудно заранее предусмотреть поведение его участников (погружение, игровые ситуации, дискуссии).

Технология сопровождения позволяет активизировать самостоятельность студентов, воспитать педагогическую и речевую культуру, определить сотворчество педагога и ученика в процессе подготовки материала для презентаций.

Технология критического мышления (Д. Клустер, Дж. А. Браус, д. Вуд и т.л.) предполагает развитие критического мышления, прежде всего, рефлексивного, оценочного осмысления памятников мировой художественной культуры в целом и произведений, несущих духовное начало, в частности. Схематично эту педагогическую технологию можно представить следующим образом: фаза вызова - стимул для формулировки собственных целей-мотивов студентом; фаза реализации, фаза рефлексии. Результативность технологии: развитие профессионального мышления, формирование навыков анализа духовных произведений искусства, выработка умений самостоятельной работы в области музыкальной педагогики в области духовной музыки.

В процессе изучения дисциплины используются активные и интерактивные формы проведения занятий: анализ художественных произведений духовного содержания (аудио и видео-записи); подготовка, просмотр и анализ презентаций по изучаемой теме; разбор конкретных педагогических ситуаций с точки зрения готовности студента к толерантному восприятию социальных и культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому наследию и культурным традициям. В рамках курса предусмотрены встречи с учителями высшей категории (посещение уроков музыки в школах), работниками библиотеки (на практических занятиях).

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов.

Примерный перечень контрольных вопросов и заданий для проведения текущей аттестации по разделам (этапам) дисциплины, осваиваемым студентом самостоятельно:

- реферирование литературы по проблемам духовной музыки (текущий контроль);
- написание письменных работ (текущий контроль);

- подготовка методических разработок уроков музыки (текущий контроль и промежуточная аттестация);
- анализ музыкальных произведений духовного содержания (текущий контроль и промежуточная аттестация).

Внеаудиторная работа под руководством и контролем преподавателя:

- подготовка презентаций по теме занятия;
- составление таблиц осмогласия.

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов:

- подготовка к решению педагогических задач;
- выполнение индивидуально полученных заданий или предложенных по личной инициативе студента;
- просмотр учебных кинофильмов, видеозаписей;
- подготовка к проведению уроков (реферирование);
- изучение теоретического и музыкального материала (подготовка методических разработок, презентаций);
- поиск и отбор музыкального материала;
- создание конспектов сценариев уроков музыки.

У студента вырабатывается:

- умение осуществить профессиональный анализ духовной музыки (время написания, основные черты данного периода);
- актуализировать опыт нахождения «гласа» в церковной службе;
- применять в музыкально-педагогической деятельности произведения духовного содержания с целью воспитания у детей нравственных качеств.

Совершенствование этих навыков требует строгой системности и последовательности. Этим объясняется необходимость подбора такой музыки, которая обеспечивала бы правильное и гармоничное развитие умений студентов.

На начальном этапе обучения наибольший эффект в познании духовной музыки достигается в процессе представления исторической картины данного периода развития русской духовной музыки: герои, вожди, царедворцы, связь с западной Европой, влияние Константинополя, военные конфликты в стране.

Студенту предлагается в самостоятельной работе рассмотреть содержание и основные вопросы плана высказывания, определяя содержание методической разработки урока или внеклассного мероприятия.

Выполнение такого задания помогает активизировать студента на слушание духовной музыки и ее основных компонентов: словесного текста, пение без сопровождения, исполнение мужским составом.

Активным методом формирования готовности студента к музыкально-педагогической деятельности является исполнение и обсуждение духовного произведения как фрагмента будущего урока.

Примерные темы письменных работ

(докладов, семинар)

1. Причины запрещения использования инструментальной музыки в Православии.

2. Значение Киево-Печерского монастыря в деле распространения богослужебного пения.
3. Дать описание первых русских профессиональных хоров.
4. Охарактеризовать раннее русское многоголосие.
5. Композитор Дилецкий - первый организатор правил сочинений хоровых композиций.

Примерные вопросы для самоконтроля студента:

1. Назвать основные эпохи развития духовной музыки.
2. Назвать год введения линейной нотной системы.
3. От чего зависит эмоциональная реакция на духовную музыку?
4. Кто стоял во главе музыкальной жизни России в конце 18 века?
5. Кто руководил Придворной Певческой капеллой в 19 веке и каково ее значение для развития русской духовной музыки?
6. Кто был идейным вдохновителем композиторов Новой московской школы?
7. Что такое осмогласие?
8. Кого считают основным составителем упорядочивания пения по гласам?
9. Назвать основные певческие традиции русского богослужебного пения.
10. Причины невозможности перевода духовных сочинений с церковнославянского на русский.

Памятка студенту-практиканту

1. Хорошо подготовить материал урока.
2. Приготовить аудио-записи (желательно в исполнении мужского хора).
3. Перевести тексты на русский язык.
4. Приготовить видеоряд деятелей данного времени (образы царей, военачальников, сыгравших роль в истории данного периода).
5. Приготовить изображение церквей, выстроенных в эту эпоху.
6. Выявить значение песнопения литургии или Всенощной.
7. Разучить первоначальный мотив с классом.
8. Какова нравственная ценность данного духовного произведения?

Вопросы к зачету

1. Воспитательные функции православной музыки.
2. Профессиональная музыкальная подготовка в Синодальном училище.
3. Выдающиеся регенты Православной церкви.
4. Хоровая деятельность Н.М.Данилина.
5. Русские хоры и мастера пения средневековой России.
6. Деятельность Ивана Грозного в церковном хоре.
7. Церковно-певческие книги Православной церкви.
8. Значение монастырей в деле распространения и сохранения и распространения обычаев православного пения.
9. Знаменный распев- основа русского православного пения.
10. Грегорианский хорал – основа католической музыки.
11. Традиции фольклора и церковной музыки.

Терминологический словарь

- *Алтарь* – (от лат. *altaira, altairum, altus* – высокий, *ara* – возвышение, жертвенник) – возвышение, служащее для жертвоприношения; восточная часть храма, где находится "престол", отделенное от остального храма иконостасом.
- *Аллилуйя* – хвалите Бога.
- *Амвон* – возвышение против Царских Врат: место, с которого читается Евангелие.
- *Аминь* – истинно, верно, так есть.
- *Антифон* – противогласие, песнопения поющиеся попеременно на двух клиросах.
- *Архиерей* – (греч. – надзиратель) главный пастырь в своей епархии, пекущийся о благоустройении Святой Церкви.
- *Благодать* – спасательная сила Божия, Божественная энергия, необходимая человеку для совершенствования в духовно-нравственной жизни.
- *Блаженство* – счастье.
- *Верные* – люди, принявшие святое крещение.
- *Воздаяние* – вознаграждение, плата.
- *Внуши* – слушай.
- *Вонмем* – будем внимательны.
- *Вскую* – зачем, для чего.
- *Всуе* – напрасно.
- *Глаголити* – говорить.
- *Грядый* – идущий, приходящий.
- *Диакон* – (греч. "слуга") служитель (помощник) при таинствах.
- *Днесь* – сегодня.
- *Догматик* – песнопения в честь Божьей Матери, содержащие догматические (не допускающие возражений) учения о рождении Сына Божия от Девы Марии.
- *Долги* – грехи.
- *Дондеже* – пока не, до тех пор.
- *Дориносимый* – (греч. – копьеносимый) означает величественное и таинственное шествие Сына Божия, сопровождаемого воинствами Небесных Сил.
- *Евхаристия* – благодарение, Таинство Святого Причащения, совершаемого на Литургии.
- *Ектенья* – (греч. "моления") ряд соединенных молитв, состоящих из отдельных прошений, произносимых диаконом, между которыми хор восклицает, "Господи, помилуй".
- *Елице* – которые.
- *Животворящий* – дающий жизнь.
- *Зело* – сильно, очень.
- *Иже* – который.

- *Изженут* – выгонять, высылать.
- *Израиль* – верные Богу люди.
- *Имамы* – мы имеем.
- *Иоанн Дамаскин* – (673-777) величайший песнотворец православной христианской церкви, систематизировал Осмогласие в теории и практике. Теория изложена им совместно с Космою Маюмским в музыкальной грамматике и книге "Святоградец"; практика в существенном исчерпывается книгой "Октоих".
- *Ирмос* – (греч. "связь") начальный стих, заглавие, которым начинается каждая из девяти песней канона.
- *Ис полла эти дэспота* – (Εἰς πόλλα ἐτη δεσποτα – греч.). На многие лета, господин.
- *Исполнь* – полный.
- *Канон* – (греч. – "правило"), так называются по особым правилам составленные девять песней, исполняемых на Всенощном бдении. Содержание канонов различное, но начальные стихи каждой из девяти песней (ирмос) составлены по образцу, взятому из Ветхого Завета.
- *Канонарх* – избранный чтец стихир, который нараспев читает слова песней, а певцы вслед за ним повторяют.
- *Клирос* – особые места с правой и левой стороны алтаря (перед иконостасом) для певцов.
- *Кондак* – песня, где в сжатом виде изображается жизнь святого или история священного события.
- *Лукавый* – злой.
- *Лития* – усердное моление вне храма или в его притворе, знаменующее смирение людей перед Богом. Священники встают для молитвы в притворе во образ мытарева смирения, согласно притче евангельской (Лк. 18, 13).
- *Литургия* – (греч. – "общественная служба"), богослужение, на котором совершается таинство Причащения Тела и Крови Христовой.
- *Мнози* – многие.
- *Насущный* – необходимый для существования.
- *Не презри* – не отвергни.
- *Непреложно* – непременно, неизменно.
- *Обаче* – однако.
- *Оглашенные* – готовящиеся к крещению, те, кто учил Закон Божий и прошел так называемое оглашение (поучение).
- *Одесную* – по правую руку.
- *Осанна* – спасение.
- *Паки* – ещё.
- *Панихида* – богослужение, на котором молятся об усопших.
- *Плащаница* – полотно, на котором вышивается образ Спасителя или Божьей Матери.

- *Полиелей* – (греч. – "обилие масла"), елей. Елей в Священном Писании – символ Божьей милости, благословения, благодатных даров. Торжественная часть утрени, которая начинается пением стихов из 134-ого и 135-ого псалмов – "Хвалите имя Господне..." и заканчивается чтением Евангелия.
- *Попечение* – забота.
- *Поправый* – победивший.
- *Предтеча* – предшественник.
- *Превыспренняя* – поднебесная.
- *Преспеяние* – успехи.
- *Прещение* – наказание.
- *Приснодева* – вечно сохраняющая девственность.
- *Притвор* – первая входная часть храма, в древности место кающихся и оглашенных.
- *Притч* – церковнослужители.
- *Причастие* – общение.
- *Пробави* – продли.
- *Прокимен* – (греч. – "предшествующий") краткий стих из псалмов, который исполняется перед чтением Евангелия.
- *Проскомидия* – принесение. Первая часть Литургии, во время которой готовится священное вещество для принесения бескровной жертвы и совершения Таинства.
- *Распныйся* – распятый.
- *Рекут* – говорят.
- *Свидения* – заповеди.
- *Серафимы* – высшие из ангельских чинов.
- *Совокупльшиися* – составившая хор.
- *Споклоняемый* – достойный равного поклонения.
- *Спрославляемый* – достойный равного прославления.
- *Стихиры* – песни, составленные в честь праздника или святого. Есть три вида стихир: первые поются в начале вечерни после молитвы "Господи возвах" и называются стихиры на "Господи возвах"; вторые – в конце вечерни между стихами из псалмов и называются "стихиры на стиховне"; третьи – перед концом утрени в соединении с псалмами, в которых часто употребляется слово "хвалите" и называются "стихирами на хвалите".
- *Сый* – сущий, всегда существующий.
- *Токмо* – только.
- *Трезвение* – бодрствование.
- *Успение* – упокоение.
- *Херувимы* – высшие ангельские чины, стоящие сразу за серафимами.
- *Честный* – дорогой, ценный.
- *Щедрота* – милость.
- *Языцы* – народы.
- *Яко* – как, для того, чтобы.

Список рекомендуемой литературы

а) основная литература:

1. Мещанова Л.Н. Теория и методика преподавания музыки: конспект-пособие. – Саратов: ПИ СГУ, 2006
2. Художественное образование в современном мире. Сб. научных трудов. – Саратов: Наука, 2010
3. Плетухина Е.Г. Профессиональная подготовка учителя музыки: культурологический аспект: учеб. пособие. – Саратов: Научная книга, 2009
4. Козинская О.Ю. Современный урок музыки: Технические средства обучения в помощь учителю. – Саратов: Наука, 2011
5. Романова Л.С. Теория и методика преподавания культурологи: учебно-методич. пособие. – Саратов: Наука, 2008
6. Павленко Н.И. История России с древнейших времен до 1861 г. Москва: Высшее образование, 2009

б) дополнительная литература:

1. Чугунова Л.А. Духовные ценности и музыкальное образование: Русская духовная музыка: учебно-метод. пособие. – Саратов: Научная книга, 2005
2. Рахимбаева И.Э. Художественная культура России. – Саратов: Научная книга, 2005
3. Древнерусская культура. Литература и искусство [Электронный ресурс]. – Москва: Директ Медиа Паблишинг, 2004

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Перечень библиотечных каталогов различных стран мира можно получить с помощью справочника Yahoo! (<http://www.yahoo.com/>).

Каталог Научной библиотеки МГУ (<http://www.lib/msu.su>)

Каталог Российской государственной библиотеки (http://www.rsl.ru/_resl.htm)

Каталог Российской национальной библиотеки (<http://www.nlr.ru>)

Биографии композиторов, термины, афоризмы. <http://m-classic.com.ru/>

Музыкальная коллекция. Коллекция музыкальных фрагментов в форматах mp3 и wma. Краткие биографии композиторов. <http://music.edu.ru/>

Московский международный дом музыки. Гости, концерты, фестивали.

<http://www.mmdm.ru/>

Лента новостей классической музыки. <http://news.oboe.ru/>

Краткие биографии известных композиторов для детей.

<http://solschool4.narod.ru/help/music/>

Музыкальные произведения, оперные либретто и сюжеты, музыкальные инструменты, репродукции картин, литературные произведения, портреты и биографии, учебные программы и статьи, классическая музыка.

<http://schoolmusic.narod.ru/>

Музыкальные новости, энциклопедия рок-музыки, афиша петербургских клубов, подборка ссылок на сайты рок-групп. <http://www.rock-n-roll.ru/>