

На правах рукописи

003449729

Комарова Анна Николаевна

**РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА КАК УМОЗРЕНИЕ В
ЗВУКАХ**

24 00 01– Теория и история культуры

А В Т О Р Е Ф Е Р А Т

диссертации на соискание ученой степени

кандидата философских наук

1 6 О К Т 2 0 0 8

Нижний Новгород – 2008

Научный руководитель

доктор исторических наук, профессор
Кожевников Вячеслав Порфирьевич

Официальные оппоненты:

доктор философских наук, профессор
Балакшин Александр Сергеевич,
доктор философских наук, профессор
Кутырёв Владимир Александрович

Ведущая организация

ГОУ ВПО «Нижегородский государственный педагогический
университет»

Защита состоится 29 октября 2008 г в 14 часов на заседании
диссертационного совета Д 212 162 01 при ГОУ ВПО «Нижегородский
государственный архитектурно-строительный университет» по адресу
603950, г Нижний Новгород, ул Ильинская, 65, корпус 5, аудитория 202

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГОУ ВПО
«Нижегородский государственный архитектурно-строительный
университет»

Автореферат разослан « 18 » сентября 2008 г

Ученый секретарь диссертационного совета
доктор философских наук, доцент

Е В Грязнова

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Русская духовная музыка является одним из важных феноменов духовной культуры. Выбранная тема находится на стыке философии, культурологии, музыковедения и других наук. Ее актуальность обусловлена, во-первых, неизученностью проблемы русской духовной музыки с позиций культурологии, во-вторых, усилением процесса унификации культур различных народов, что приводит к их исчезновению.

Борьба с вековыми устоями и разрыв традиционных связей приводит к утрате духовных ориентиров, что в свою очередь делает невозможным ориентацию в историческом пространстве. Кризис ценностей и разрушение нравственных основ, потеря идеалов в российском обществе также обуславливает необходимость изучения русской духовной музыки.

Духовная традиция – понятие общее, а живой человек конкретен, и, чтобы он смог присоединиться к духовной традиции, ему необходимо конкретное ее проявление. Исследование русской духовной музыки в данном ракурсе дает нам ключ к пониманию духовного бытия русского человека. Обращение к русской духовной музыке, истокам русской духовности, ее идеалам имеет принципиальное значение для осознания особенностей развития русской цивилизации и осознания ее смысла. Данная тема позволяет выявить суть русского мировоззрения, абсолютные и вечные реальности, дух России.

Русская духовная музыка по своей форме, содержанию и мировоззрению является образом русской культуры. Она неотделима от православия, является его важным компонентом и духовно-художественным символом. Она выражает мироощущение и мировосприятие русского народа, его духовные идеалы, является

хранителем и выразителем патриотической идеи, хранит в себе народные представления об истории России, ее национальных героях

Русская духовная музыка как уможзрение в звуках выразила основополагающие доминанты русской культуры, сущностные архетипические черты духа России Русский же человек выразил в духовной музыке свое своеобразие и самобытность, национальную духовную природу. Исследование русской духовной музыки в настоящее время особенно важно в связи с ценностно-духовным кризисом в нашей стране, утратой нравственных идеалов и ценностей Современная русская духовная музыка сохраняет суть русской духовности, христианские мотивы святости, покаяния и любви

Степень научной разработанности проблемы

Духовная музыка имеет распространение во всех странах мира с древнейших времен, но внутри каждой религии имеются существенные различия в духовной музыке, связанные с историческими условиями развития и особенностями музыкальной культуры отдельных стран

Начало серьезного и систематического изучения русской духовной музыки (древнерусского певческого искусства, в частности) было положено в 60-е годы XIX века В Ф Одоевским Дореволюционные исследователи (В Ундольский, Д. Разумовский, В Металлов) изучали “ранние формы” русского певческого многоголосия, взаимодействие слова и напева, связь церковной музыки и народного творчества

В XX веке вопросы древнерусского певческого искусства получили дальнейшую разработку в исследованиях В М Беляева, Н Д Успенского, М В. Бражникова, Т Н Ливановой, С.С Скребкова Этих ученых интересовали основы русского осмогласия, специфические особенности древнерусских произведений

Эту традицию продолжили их последователи и ученики В работах Т Владышевской, Н Гуляницкой, Ю Паисова, протоиерея Б Николаева,

В Мартынова и других изучается суть понятия русской духовной музыки. Поиск истоков самобытности русской духовной музыки продолжает во второй половине XX века Т.Ф. Владышевская. Н.С. Серегина работает над расшифровкой певческих памятников. Ею разрабатывается историко-патриотическая тематика как сфера проявления древнерусского певческого искусства.

Оригинальную культурологическую концепцию, основанную на святоотеческом опыте православной церкви, представляет В. Мартынов. Исследователь разграничивает понятия «музыка» и «церковное пение», утверждая, что церковное пение может быть только богослужебным, так как пение и молитва – неотделимые понятия. В ее основе лежит анализ двух различных состояний сознания. Одно из них опирается на эстетический опыт и проявляется в музыкальных формах, другое же опирается на опыт аскетический, позволивший создать такие не имеющие аналогов культурные формы, как принцип распева и идея иконостаса, и проявляется в формах богослужебного пения.

В исследованиях А. Кандинского, Е. Левашова, М. Рахмановой и некоторых других авторов рассматриваются духовные сочинения русских композиторов «Нового направления» (период XIX – XX веков), что становится основой для осмысления процессов, происходящих в современной духовной музыке России.

Н.В. и Н.П. Парфентьевы сделали попытку взглянуть на развитие русской духовной музыки в целом, охватывая большой круг имён и художественных решений. В исследованиях А. Тевосяна сочинения современных композиторов осмысливаются с точки зрения особого духовного наполнения, художественной значимости музыкальных интерпретаций на канонические тексты. Н. Гуляницкая исследует широкий спектр проблем, связанных с теоретическим осмыслением духовной музыки (жанровая классификация и другие стороны духовно-музыкальных

произведений), определяет основные тенденции развития и перспективы дальнейших исследований

Определить проблематику духовной музыки конца XX века помогли работы по литургике и истории религии И Гарднера, священника А. Меня, монахини Игнати, которые рассматривают историю православного богослужения и его создателей Кроме того, потребовалось обращение к специальным трудам по лингвистике, древнерусской поэтике Д Лихачева, Г Федотова

При изложении культурологических проблем мы опираемся на творческое наследие русских религиозных философов В трудах В С. Соловьева, Н А Бердяева, Н Лосского, С.Н Булгакова, И А Ильина, П А. Флоренского, Е Н Трубецкого раскрывается интеллектуально-духовное содержание отечественной культуры, те духовные основы, от которых зависит ее судьба Следует отметить труды европейских мыслителей И. Канта, Г Гегеля, Ф Ницше, Ф В Шеллинга, К Юнга

Важную роль в понимании духовной музыки имеют работы С С. Аверинцева, Ю А. Вьюнова, А И Зимины, С Б Крымского, Ю М Лотмана, где анализ мифологических и художественных мотивов соединяется с попыткой установить их связь с ментальностью русской культуры В исследованиях А И Зимины рассматриваются основные моменты становления и развития русского национального самосознания в форме культурно-мифологических архетипов, национальной самоидентификации Специальное внимание также уделено еще малоизученным вопросам мифического видения и прочтения истории, культуротворческой функции русского национально-исторического мифа В работах В П Кожевникова предметом анализа становится идеальная модель русской культуры, раскрываются духовные доминанты и сущностные черты «русского духа», очень важные для понимания духовной музыки

Проблема типологии русской духовной музыки нашла отражение в работах Н Гуляницкой, И Гарднера, Т. Владышевской, В Холоповой Произведение, жанр и стиль – это три фундаментальных понятия Историко-философский анализ литературы показывает, что появление тех или иных жанров, их изменчивость и трансформация детерминированы в социально-историческом отношении Каждая историческая эпоха рождает свою жанровую систему, а в совокупности жанров обнаруживается художественный облик эпохи Конечный источник развития и трансформации жанров лежит в сфере социальных отношений, однако они в своем развитии обладают относительной самостоятельностью, внутренней логикой развития

Проблемам изучения стиля и жанра в музыке посвящены исследования Е В Назайкинского Вопросы художественного стиля занимают важное место в работах А Соколова, М Михайлова Они выделяют его системно-конструктивную основу Ф Шеллинг разрабатывает вопрос художественного стиля в совокупности с художественной формой Ф Ницше разрабатывает вопрос стиливого ритма, который является, по его мнению, синтезом Сущего стиля и его Бытия Благодаря понятию «стилевого ритма» мы способны узнать того или иного автора А Н Сохором введено в отечественное музыкознание понятие «жанрового стиля» В Медушевский предлагает семиотическую трактовку проблемы стиля О В Соколов в своей работе «Морфологическая система музыки и ее художественные жанры» выдвигает оригинальную морфологическую систему музыки, где каждый музыкальный жанр занимает определенное место, а его основные свойства рассматриваются в связи с местоположением в системе

Проблеме изучения функций искусства посвящены работы Н Дмитриевой, А Натева, М Кагана, А Сохора, Л А. Зеленова. Характер русского богослужения, его качественное своеобразие исследуется в

работах М Скаббалановича, протоиерея Б Николаева. Особое место занимают исследования, посвященные свойствам русской духовной музыки и пения, в частности: труды отцов Церкви святого Василия Великого, Иоанна Златоуста, Св Иоанна Кронштадского и др. Теологическая концепция ангелогласного пения развита византийским писателем V – VI вв Псевдо-Дионисием Ареопагитом. По его учению, церковные гимны отражают песнопения небесной иерархии и приводят человека к согласию и гармонии с небесной иерархией.

Для разработки диссертации важное значение имели труды по эстетике М Бахтина, Е Назайкинского, А Сохора. Исследования А Сохора посвящены проблемам бытования музыки в обществе. Понимание музыки как культурного феномена позволяет ученому оценивать музыку в многообразном культурном контексте.

В отечественной историографии накоплен богатый теоретический и практический материал при изучении русской духовной музыки. Можно констатировать, что высоко профессиональный интерес, обусловленный знаниями в области богословия, музыкальной историографии, философии проявляет М П Рахманова. Большую работу в области историко-нотногографического исследования проделал Е М Левашов, ценный вклад в изучение духовной музыки внесли А Кандинский, Н Серегина, Ю Паисов, А Тевосян, В Мартынов и другие. Историографический анализ показывает и то, что, несмотря на продуктивное исследование русской духовной музыки, в настоящее время в науке нет единства в представлении о сути понятия русской духовной музыки. Недостаточно работ, которые бы полно и ясно осветили её структуру и соотношение составляющих ее компонентов. Требуется исследование проблемы ментального измерения русской духовной музыки, ее мироощущения и мироосвоения и связи с «духом» народа. Мы стремились к комплексному

подходу в анализе темы с учетом историко-культурных, этнических и цивилизационных составляющих

Предмет исследования

Предметом исследования в диссертации является русская духовная музыка – особый пласт русской культуры

В качестве материала для анализа используются рукописи церковных песнопений, хранящиеся в Нижегородской государственной областной научной библиотеке им В И Ленина, песнопения русским святым, тексты, опубликованные Н С Серединой, снабженные авторскими переводами на современный русский язык, песнопения переведенные на современную нотацию (по крюковым рукописям конца XV-XVII веков), хоровые сочинения (преимущественно а capella) отечественных композиторов XX века, представляющие как канонические, так и концертные формы Среди современных авторов о. Николай Ведерников, о. Сергей Трубачев, архимандрит Матфей, Георгий Свиридов, Николай Каретников, Владимир Рубин, Николай Сидельников, Альфред Шнитке

Объект исследования

Объектом исследования в диссертации является образно-символическая специфика русской духовной музыки как неотъемлемого компонента русской культуры и выражение ее миротворчества и миросозерцания

Цель и задачи исследования

Целью диссертации является культурологический анализ русской духовной музыки как умозрения в звуках. Сложность поставленной цели и многообразие ракурсов ее осмысления определили ряд задач, решаемых в данном исследовании

- выявить суть понятия «русская духовная музыка»,
- определить структуру духовной музыки и ее функциональные группы,

- выявить элементы национального в русской духовной музыке,
- раскрыть типологию русской духовной музыки,
- определить функционально-качественное своеобразие русской духовной музыки,
- показать основные тенденции развития и преемственность традиций в современной духовной музыке России,
- исследовать нравственно-религиозные идеалы и ценности различных тематических направлений в современном духовном творчестве

Теоретико-методологическая база исследования

Единой научно-философской методологии для исследования феномена русской духовной музыки нет. Методология диссертации связана с комплексным подходом к изучению духовной музыки, что обусловило совмещение различных областей научного знания. В процессе осмысления изучаемого предмета сформировался метод, соединяющий в себе философский подход с методом музыкально-теоретического анализа. Специфика предмета анализа определила существенное значение принципа историзма, который реализуется в диссертации. Использовались комплексный, структурный подходы с привлечением данных междисциплинарных наук, понятий и категорий музыкознания, истории, психологии и др.

Применение метода исторического синтеза позволило оценить суть процессов, происходящих в современной духовной музыке России. Сравнительно-типологический метод позволил установить специфические черты и тенденции развития русской духовной музыки. В работе были использованы также структурно-функциональный, типологический, культурологический методы.

Изучение архетипических оснований русской духовной музыки предполагает ориентацию на широкий круг работ по философии культуры, мифологии, психологии. Анализ осуществляется на основе

аксиологического, антропологического, культурно-философского, сравнительно-исторического и историко-генетического подходов

В основу культурологического подхода к данной проблематике была положена концепция русской культуры, разработанная В.П. Кожевниковым. Особенно продуктивна для нашего исследования его идея о нравственном и религиозном архетипах русской культуры. Теоретической базой исследования явились также работы Ю. Лотмана, Е. Назайкинского, А. Сохора, Л. Зеленова, В. Медушевского, Н. Серegiной и др.

Научная новизна исследования

Научная новизна диссертации определяется совокупностью поставленных задач и полученных результатов исследования.

Автором предпринята попытка создания целостной и комплексной картины русской духовной музыки, выявление ее особенности как умопознания в звуках. Мы анализируем русскую духовную музыку как пример знаково-символической материализации религиозного архетипа.

Осуществлен всесторонний анализ структуры русской духовной музыки. Сделана попытка обобщения всего накопленного материала в отношении сущности духовной музыки и ее структурных компонентов. Определены ее нравственные идеалы и ценности, намечены основные тенденции развития современной духовной музыки.

В исследовании получены следующие результаты:

- раскрыт мир символических образов русской духовной музыки как умопознания в звуках,
- определена важная роль религиозного и нравственного архетипа в русской духовной музыке,
- раскрыто, что русская духовная музыка – это микрокосм русской соборности,

- выявлено, что русская духовная музыка как умозрение в звуках, по своему содержанию и мировоззрению является архетипическим выражением духа России,
- определено функционально-качественное своеобразие русской духовной музыки

Основные положения, выносимые на защиту

- Русская духовная музыка как часть музыкальной культуры является элементом духовной культуры России.
- Национальное своеобразие духовной музыки проявляется в элементах ее содержания
- Система распевов представляет собой отражение духовного строения мира, вселенной, фиксация процессов, происходящих в ней Она является, во-первых, средством сакрализация жизненного времени человека, во-вторых, способом познания духовного мира Поэтому человек, познающий и соприкасающийся с этой системой, с ее помощью проникал в тайну мироздания
- Сложившаяся система жанров, видов и стилей русской духовной музыки выражает православный дух России
- Философский смысл духовной музыки неотделим от религиозного, что является выражением сути мировоззрения русского человека
- Функционально-качественное своеобразие русской духовной музыки выполняет идейно-воспитательную и назидательную функции, направляет человека к молитве, возвышает его мысли над всем земным, примиряет с самим собою и ближними, подчеркивает его духовные качества и достоинства, принадлежность к духовному миру

- Важную роль в развитии русской духовной музыки, в сохранении ее неповторимой сущности играет традиция, которая сохраняет присущие ей духовные идеалы и ценности

Теоретическая и практическая значимость

Теоретическая и практическая значимость работы определяется насущной потребностью, возникшей в современной философии и культурологии, во всестороннем исследовании русской духовной музыки, выявлении ее структуры, типологии. Исследование данной темы помогает расширить представление о русской духовной музыке, о процессах, происходящих в ней в настоящее время. Сделанные в ходе исследования выводы о том, что русская духовная музыка сохраняет свою неповторимую сущность, особенное мировоззрение, мировосприятие, мироощущение, имеют теоретическое и практическое значение для понимания качественного своеобразия русской культуры и духовной музыки, которые включают ценностные ориентации бытия, социальные устремления, идеалы этноса, специфику его самоопределения в системе человеческого рода

Материал данной диссертации, а также ее выводы могут быть использованы в лекциях по философии культуры, истории культуры, в курсе отечественной истории. Некоторые научные положения и результаты исследования диссертации могут стать основой в процессе дальнейших исследований при разработке этой темы

Апробация исследования

Основные положения диссертационного исследования и его результаты нашли отражение в докладах и опубликованных материалах международных, всероссийских и межвузовских конференций

- Материалы Всероссийской научно-практической конференции студентов, аспирантов, специалистов, преподавателей и молодых ученых, 14 апреля 2007 г. Н.Новгород. НФ УРАО, 2007.

- Материалы 10-й Международной Нижегородской ярмарки идей, 35 Академический симпозиум Н Новгород, 2007
- Материалы Всероссийской научно-практической конференции. Кострома: КГУ им. Н.А. Некрасова, 2007
- Материалы 11-й Международной Нижегородской ярмарки идей, 36 Академический симпозиум Н Новгород, 2008

Публикации

По теме диссертационного исследования опубликовано восемь статей, общим объемом 1,5 печ. л.

Структура диссертации

Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка и приложения. Общий объем диссертации составляет 179 страниц машинописного текста, список литературы включает 320 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, степень разработанности проблемы, формулируются цель и основные задачи исследования, методологическая база исследования, определяются научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, приводятся основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Русская духовная музыка как компонент духовной культуры» обобщается накопленный научный материал, касающийся различных взглядов на природу духовной музыки. Анализируется сущность понятия «духовная музыка». Выделяются элементы национального, выражающие ее своеобразие, их взаимосвязь. Определяется место духовной музыки в системе музыкальной и духовной культуры России.

В первом параграфе «Место духовной музыки в духовной культуре России» духовная музыка рассмотрена нами с позиций философии и культурологии. Анализируются различные определения духовной музыки, которые порой качественно разные и часто противоречат друг другу.

Попытки осмыслить понятие духовной музыки предпринимались неоднократно. На наш взгляд, под духовной музыкой следует понимать музыку христианской церкви и церковные жанры, вышедшие за пределы исполнения в церкви. Понятие «духовная музыка» включает в себя, прежде всего, церковное пение – то, что утвердилось как духовно-музыкальные сочинения и переложения. Религиозный ренессанс последних десятилетий обострил вопросы, касающиеся духовной музыки, особенно предназначенной для богослужения в церкви. В диссертации разграничиваются понятия музыка церковная, религиозная, обиходная, богослужбная, религиозно-духовная, которые имеют свои смысловые нюансы.

Согласно нашему пониманию русской духовной музыки ее *структура* в настоящее время представлена двумя самостоятельными компонентами: литургической и духовно-концертной. Литургическая часть представляет собой богослужбное пение, создающееся в соответствии с церковными канонами. Духовно-концертная часть – это, во-первых, духовно-концертное хоровое искусство а capella, выросшее из богослужбного пения и сохраняющее с ним близкое родство, во-вторых, это духовная вокально-инструментальная музыка, в-третьих, – духовно-инструментальная музыка почти или полностью отошедшая от православной традиции. Необходимо отметить, что если говорить о каноническом воплощении, то его, несомненно, представляет лишь литургическая часть. Остальное – это воплощение духовности в музыкальном творчестве. Однако при этом все перечисленные явления,

различаясь с точки зрения музыки средствами воплощения, имеют общие глубинные корни и истоки, связанные с древними пластами русского национального искусства

Духовная составляющая культуры охватывает различные стороны духовной жизни человека и общества Структуру духовной культуры представил В П Кожевников в работе «Методологические основы культурологии»¹. Мы выделяем ещё один важный ее компонент – музыкальную культуру, которая является одним из видов художественной культуры, выступает как подсистема по отношению к системе более высоких уровней. художественной культуре общества, его духовной культуре и культуре в целом

Делается вывод о том, что русская духовная музыка является одним из феноменов культуры Это величайшее национальное наследие русского народа Духовная музыка как умозрение в звуках способна обобщённо выразить и передать мировоззрение, мировосприятие, мироосвоение, мироощущение народа Взаимодействуя с другими направлениями музыкальной культуры, народной музыкой и светским композиторским творчеством, духовная музыка выступает неотъемлемой частью духовной культуры страны, которую она представляет

Во втором параграфе «Элементы национального в духовной музыке России» нами выявляются уровни исследования данного явления, элементы национального в русской духовной музыке

Проблема национального, применительно к искусству, осознавалась по-разному в различные исторические периоды В эпоху раннего средневековья вопрос о национальном своеобразии музыкальной культуры вообще не возникал В начале XX века национальное возрождение является сознательной установкой

¹ Кожевников В П Методологические основы культурологии М Изд-во гуманит ин-та, 1999 С 116

Выявляются следующие элементы национального в русской духовной музыке: мелодико-интонационный строй, ладовое, метроритмическое и тембровое своеобразие. При этом следует отметить, что ни один из элементов, взятый изолированно, вне связи с другими элементами, – связи, обусловленной особенностями национального образного мышления, не определяют специфики национальной культуры. Ярче всего национальное своеобразие проявляется в мелодике, здесь сказывается интонационная природа музыки. Это целостное явление, единство различных элементов – метроритмических, ладовых, динамических, тембровых, музыкально-высотных отношений.

Следует отметить, что формирование национального своеобразия в русской музыке обусловлено атрибутивными свойствами человеческого мышления: процессуальным характером и языковой формой его воплощения. В диссертации выделяются два уровня исследования данного явления — статический (изучение особенностей музыкального языка) и динамический (определение логико-конструктивных принципов мышления).

При определении элементов национального в духовной музыке России особое значение приобретает связь с фольклором. В диссертации раскрывается проблема взаимосвязи русской народной песни и церковной музыки. Эти две области музыкальной культуры, каждая в своей сфере, отразили национальное своеобразие Руси. Изучение церковной музыки в сравнении с русским фольклором показывает имеющиеся различия, проявляющиеся в отличии христианского мышления от народного. Устное народное творчество и церковное каноническое пение – это разные системы мышления. Показано, что, несмотря на принадлежность к разным культурным слоям (письменному и устному), профессионально-церковное русское певческое искусство и русская

народная песня имеют единую корневую систему, восходят к общим началам художественного сознания этноса

Делается вывод, что национальное своеобразие духовной музыки проявляется в элементах её содержания. Национальна художественная форма произведения, которая понимается как целостная и конкретная организация музыкально-выразительных средств, обусловленная особенностями идейно-эмоционального содержания образа. Только в такой организации можно выявить своеобразие художественного мышления нации.

Во второй главе «Русская духовная музыка как архетипическое выражение духа России» мы анализируем русскую духовную музыку как пример знаково-символической материализации религиозного архетипа. Выявляется важная роль религиозного и нравственного архетипа в русской духовной музыке.

В первом параграфе «Типология русской духовной музыки» дается классификация видов, жанров и стилей русской духовной музыки. Обосновывается её типология исходя из положения, что русская духовная музыка есть архетипическое выражение духа России.

Особое место в разделе мы уделяем трактовке понятия «национальный дух» в философской традиции, поскольку в обществоведческой литературе в отношении этого термина нет строгой определенности. По нашему мнению, под духом народа следует понимать содержание его деятельности, его создание, способность противостоять среде и обеспечивать собственное выживание.

Изучение духовной музыки в жанровой плоскости предполагает в качестве обязательного условия подразделение массива песнопений на жанрово значимые группы. В диссертации анализируются различные уровни жанровой классификации, жанровые отличия музыкально-

богослужбных структур, признаки богослужбных жанров церковнопевческого искусства и др

Делается вывод о том, что совпадение и пересечение свойств песнопений стало почвой, на которой сложился комбинированный порядок взаимодействия жанров Это обусловило возможность группировки в сложные комплексы – составные жанры и жанровые циклы, и жанровые ассоциации Различаются три разновидности цикла: *мини-, макро- и мета-циклы* Мини-циклы складываются повторяемыми внутри богослужения вариативными проследованиями трёх иногда двух жанров Границы макроциклов совпадают с границами Службы Мета-циклы объединяют в себе службы, существующие в пространстве дневного, седмичного, годового чинопоследования

В диссертации выделяются следующие стили русской духовной музыки. знаменное пение, путевой распев, демественное пение и партесное четырехголосное пение. Основной стиль русской духовной музыки конца X – XVII веков – знаменное пение (исторический стиль) Это старейшая форма русского богослужбного пения Этим распевом распевались песнопения годового цикла разнообразных праздников. Вопрос о количестве видов знаменного пения решается учеными по-разному одни исследователи находят четыре вида, другие — три, иные — два Мы выделяем три вида знаменного распева столповой знаменный распев, большой знаменный, малый знаменный Данные типы знаменного пения относятся к беспометному и пометному периодам

Отмечается, что основой древнерусского музыкального канона является система осмогласия (от слав осмь – восемь), с помощью которой устанавливается строгий порядок певческого оформления службы. Число восемь – это число Будущего Века и Вечности Поэтому принцип осмогласия выражает идею вечного молитвенного предстояния человека перед Преосвященной Троицей. Кроме того, каждый глас системы

осмогласия – это ступенька, возводящая человека на духовную высоту. Все ступени звукоряда составляют космос, упорядоченный и стройный мир, выражающий духовную опору, музыкальное Благо, за пределами которого был хаос, неблагозвучие, пустота, бездушное и «безмысленное» пространство.

Назначение знаменного распева заключалось в организации всей внутренней жизни человека, в сакрализации его жизненного времени при помощи воздействия на него осмогласных структур и мелодической иерархии, которая соответствовала духовному пульсу православного календаря. Задача путевого, демественного и большого распева – ввести человека и его душу в состояние духовного православного празднования. Знаменный распев представляет собой мелодическое выражение состояния «похвалы». Путевой, демественный и большой знаменный распевы выражают состояние православного «радования» и «ликования».

Раскрывается, что древнерусская система распевов – это отражение духовного строения мира и вселенной и фиксация процессов, происходящих в ней. Эта система является средством сакрализации жизненного времени человека и способом познания духовного мира. Каждый элемент певческой системы, кроме своего певческого назначения, соответствовал определенным реалиям духовного мира. Поэтому человек, познающий и соприкасающийся с этой системой, проникал в тайну мироздания. Это и есть высокая цель и назначение чина распевов и архетипов. Можно сказать, что в русской православной знаменной мелодии отразилась верующая душа русского человека.

Отмечается, что в русской духовной музыке запечатлена история России, ее дух. Святые Древней Руси, так же как и богатыри, были ее заступниками, ангелами воинства небесного, охраняющего Русскую землю, помогающего в сражениях. Каждый период русской истории отмечен десятками служб в честь русских святых. Огромную ценность

представляют певческие циклы, созданные в честь Сергия Радонежского, Александра Невского, Меркурия Смоленского, различных икон Богородицы – Владимирской, Смоленской, Донской, Казанской и других

Определяется, что в русской духовной музыке, как в умозрении, в звуках воспеваются мужество и непобедимость святости, идея Крещения Руси и идея родины, отечества, братолюбие и причастность к божественной благодати, которые становятся призывом к любви во всей Русской земле Русская духовная музыка является хранителем и выразителем патриотической идеи Ее герои стали средством пропаганды православного патриотического образа жизни и необходимым элементом национального самоутверждения, защитником народа, хранителем его святынь, идеалом для подражания, его духовным родственником Таким образом, в песнопениях сохраняется память, которая укрепляет дух русского народа, вселяет надежду в русских людей и в русское воинство

В работе показывается, что русская духовная музыка как умозрение в звуках – это выражение духовности русской культуры Она художественно выразила глубинные основы христианской духовности на универсальном эстетическом уровне, который вывел русское духовное песнетворчество в ряд высоких достижений мировой культуры Русская духовная музыка отразила суть русского мировоззрения, абсолютные, вечные реальности, дух России

Созерцание Божества и Его проявлений в мире в русской духовной музыке как умозрение в звуках запечатлено в системе, содержательном и мелодическом строе песнопений Православной Церкви Внимательное и тщательное усвоение всех исполняемых в храме песнопений приводит к познанию христианского вероучения Поэтому философский смысл духовной музыки неотделим от религиозного, что является выражением сути мировоззрения русского человека.

В диссертации обосновывается положение о том, что *духовная музыка как умозрение в звуках по своему содержанию и мировоззрению, которое она отражает, является архетипическим выражением духа России* Это духовно-художественный символ православия, его важный компонент Духовная музыка наиболее полно выразила мироощущение и мировосприятие русского народа Это – архетипический микрокосм русской соборности Соборный богословский опыт выражен в распевках конкретными личностями, многие из которых, в Русской Церкви, прославились своей подвижнической жизнью. Духовная музыка выразила мировоззрение, сущностные архетипические черты русского духа.

Во втором параграфе «Функционально-качественное своеобразие русской духовной музыки» мы определяем основную функцию и качественное своеобразие русской духовной музыки

По мнению Л.А Зеленова, искусство является универсальным функциональным явлением, способным осуществлять в обществе все функции Поэтому музыка, как и музыкальная культура в целом, имеет все социальные функции, которые установлены эстетической наукой по отношению ко всякому искусству как общественному институту функцию коммуникативную, отражения действительности, этическую, эстетическую, каноническую, эвристическую, познавательно-просветительскую и как итог – общественно-преобразующую

В диссертации обосновывается положение, что *духовная музыка как синкретическое искусство выполняет чрезвычайно важную и основную свою функцию – идейно-воспитательную и назидательную*, которая определяется темой, названием и текстом Воспитательное значение духовной музыки отмечено и философами древности, и отцами Церкви: Василием Великим, Иоанном Златоустом и другими Ценность заключается в правдивости, глубине содержания и выразительной форме

У духовной музыки есть все эти качества, поэтому её идеи дойдут до слушателей – и ее воспитательное значение проявится в полной мере

Выявлено, что важной чертой духовных песнопений является их дидактический характер: нравственно-религиозные, поучительные, они излагают основополагающие догматы христианской веры. Самыми разработанными и близкими во все периоды истории являются догмат Богочеловечества, догмат воплощения Христова. Такое пение, подчеркивая содержание восплаемого текста, обуславливает тем самым его наиболее глубокое освоение. Текст песнопений составляют божественные истины. В сфере нравственного поучения мы выделяем две группы сочинений единой тематической направленности. во-первых, произведения, раскрывающие идею нравственного духовного подвига, во-вторых, произведения на тексты Священного Писания, в которых изложены основы христианского вероучения.

Богослужбное пение является соборным. Это свойство вытекает из третьего догматического свойства самой Церкви — соборности. Являясь единым голосом Вселенской Церкви, оно приносится Богу как словесная жертва хваления от лица всей Церкви. Молящиеся, так же как и поющие, приносят Богу словесную службу умом и сердцем.

Мы выделяем *главное качество духовной музыки* — спасительность, или душеполезность. Мелодия знаменного распева характеризуется высокой духовностью и святостью. Она проста, но в этой простоте скрыта великая мудрость. Она величественна, но не горделива, успокаивает душу, но не расслабляет ее. Она суровая, но не безжизненная, скорбная, но не слезоточивая. Русская духовная музыка – это отголосок Божественной истины, с точки зрения которой, на земле не бывает совершенной радости, равно как не может быть и безысходной скорби.

Калогатийность и духовность являются качествами мелодизма знаменного распева и представляют собой преображённое православием

катарсическое начало, возводящее душу через ангелоподобие знаменного распева к богоподобию и обожению Русская духовная музыка, будучи по своему содержанию хвалебно-назидательная, по характеру своему приближается к богослужению небесному Небесные гимны на земле – это эхо божественных песнопений, отзвуки небесного пения ангелов, которые песнописец слышит своим духовным слухом и передает людям

Являясь *умозрением в звуках*, церковное пение предполагает зависимость текста от церковного вероучения, данного в Откровении и раскрытого церковными учителями и зависимость мелодии от текста Церковное пение можно определить как пение *молитвенное, внимательное, умиленное и благоговейное* Святые отцы Церкви характеризуют его как *смирненное и тихое моление со страхом и трепетом*

Можно сказать, что русская духовная музыка как миропонимание является результатом праведной жизни, отрезает путь к чувственности, совмещает аскетизм и скорбь вместе с необычайной пасхальной радостью. В русской духовной музыке как в умозрении в звуках выражается глубокое внутреннее горение духа, патриотизм, любовь к родине Богослужebные песнопения составляют неразрывное целое с храмом, в системе осмогласия каждый глас имеет свой философский смысл и несет световые и цветовые характеристики На основании вышесказанного можно сделать вывод, что русская духовная музыка является архетипическим выражением духа России

В третьей главе **«Преемственность и основные тенденции развития современной духовной музыки России»** выявляются традиции современной русской духовной музыки и основные направления ее развития

В первом параграфе «Преемственность традиций в русской духовной музыке» мы находим связь современной духовной музыки с отечественной традицией

В современном композиторском творчестве и в музыкально-критических работах наблюдается наличие двух точек зрения на пути развития духовной музыки, особенно создающейся для церкви – от аранжировки, стилизаторства и строжайшего следования канону до более или менее осторожного обновления стиля

Определено, что для современной отечественной духовной музыки характерна тенденция синтезировать художественные традиции прошлого. Художественному синтезу подвержены сегодня всевозможные пары взаимодополняющих свойств древнее и современное, фольклорное и индивидуально-профессиональное, национальное и всеобщее, личностное и коллективное.

Выявляется, что на исследуемом временном этапе развития русской духовной музыки, с одной стороны, происходит заметный поворот к национальным истокам, что позволяет говорить о стремлении современных авторов проникнуть в глубину православной традиции в её исконном религиозном понимании, и как результат этого — усиление сугубо национального качества в духовном искусстве (творчество Г. Свиридова, А. Шнитке, о С. Трубачева, о Н. Ведерникова, В. Мартынова и др.). С другой стороны, наблюдается развитие тенденций, отражающих универсальность современного художественного сознания, не регламентированного какой-либо одной конфессией – композиции В. Артемова, Э. Денисова, С. Губайдулиной и др. (аналогичное явление наблюдается и в зарубежной музыке у Мессиана, Штокхаузена, Пендерецкого)

Современные авторы, принадлежащие к числу церковных деятелей (о С. З. Трубачев, о Н. Ведерников, архимандрит Матфей (Мормыль) и

др.), создают сочинения в русле многовековых традиций, а именно на основе переложений древних распевов или авторских песнопений, которые выполнены в духе богослужебной практики Клиросная музыка нашего времени стремится к реставрации традиции, изучению утраченного опыта, а также к авторскому самовыражению, творческим открытиям Композиторы светского направления (В Кикта, А Лебедев, Н Сидельников, В Успенский и др.) пишут оригинальные авторские сочинения со смелым индивидуальным толкованием образно-смыслового содержания отдельных номеров, жанра и формы в целом В сочинениях, ориентированных на концертно-духовный стиль, довольно свободное сочетание традиционных и нетрадиционных начал.

Определено, что в настоящее время восстановлена и развивается давняя традиция – сочинение целостного цикла. Жанры литургии, всенощной и другие “жанры-ансамбли” (Д Лихачев) не ушли в прошлое. Это работы Н. Сидельникова, В Мартынова, Н Лебедева, Г Дмитриева, о С Трубачева Развивается традиция сочинения произведений князьям-мученикам Борису и Глебу, Александру Невскому, Михаилу Тверскому, Михаилу Черниговскому (произведения Ю Буцко, К Волкова, В Генина, В Кикты (Москва), А Королева, Г. Корчмара, В Лебедева (Петербург) В их творчестве эта тема занимает главное место

Следует подчеркнуть, что особое внимание современных композиторов направлено на древнейший интонационный слой, прежде всего к знаменному роспеву, который привлекает своей спецификой интонационной и ритмической структур, своеобразием формы

Основой духовной музыки, кроме церковно-канонических текстов, как более традиционных (песнопения из Всенощной, Литургии), так и редко используемых (стихиры, тропари, догматики, светильны), становятся библейские фрагменты (послания апостолов), духовные стихи (покаянные), апокрифы, жития святых, сказания, строки летописей,

историографические источники, авторские тексты (стихи средневековых мыслителей и русских поэтов). При сохранении строгих канонических норм развивается тенденция, которая связана с достаточно свободным подходом в отношении ее музыкальной интерпретации. Мы наблюдаем совершенно свободное обращение композиторов с гимнографическими источниками. комбинирование фрагментов из различных песнопений, сокращение текста, различные редакторские изменения синтаксической конструкции самого стиха. Одна из причин этого определяется значительными изменениями, произошедшими в XX веке в отношении к слову и словесному тексту.

Можно сказать, что изучение традиций, проникновение в тайну певческого искусства дает композиторам возможность воплощать в своих духовных композициях истинные, традиционные, присущие для нашей культуры знаки православия. Произшедшие жанровые преобразования обусловлены «реабилитацией» христианского миропонимания, норм религиозной морали и подлинных ценностей христианской культуры. Реставрируются отдельные песнопения, оказавшиеся в забвении, восстанавливается распев в тех жанрах, которые долго пелись другим напевом (например, киевским). Создаются циклы и более крупные циклические объединения. Произошло возрождение древней православной тематики, канонических образцов церковного искусства, старинных клиросных жанров.

Делается вывод, что духовная музыка, возрождая и сохраняя жанровые традиции, развивается и обновляется, как “живое” искусство. Конец XX – начало XXI века ознаменовано направлением, в задачи которого входит возрождение и развитие идей, присущих русскому национальному сознанию. «Новейшее направление» духовной музыки – это возрождение самой традиции, ее философско-богословских умозрений и молитвенных созерцаний. В современной русской духовной музыке

живут традиции многих веков, а самое современное появилось на почве самого древнего, исконно русского, и уходит своими корнями в глубокое прошлое

Второй параграф «Нравственные идеалы и ценности в современной духовной музыке России» посвящен изучению ценностной системы и идеалов русской духовной музыки. Особое место здесь уделено трактовке понятия «ценность» в философской традиции. Рассматриваются особенности ценностной системы русской культуры и Православия

С полным основанием можно сказать, что духовную музыку конца XX – начала XXI веков можно рассматривать как важную линию в системе современной русской культуры. Возникшая на определенном историческом этапе, она становится одной из составляющих в рамках общего культурно-исторического процесса и воспринимается сегодня как возможность для духовного возрождения России. В современном обществе появилась потребность национального осмысления собственной исторической судьбы. Поэтому идеи нравственного, духовного подвига исторических личностей вновь стали примером самосовершенствования и духовного становления.

Современная русская духовная музыка направлена на поиск нравственных идеалов и ценностей. Причина этого в том, что сейчас мы остро нуждаемся в подвижниках духа, которые личным примером утверждают ценность таких порой забытых или извращенных понятий как совесть, милосердие, любовь, искренность, откровенность, миролюбие, терпение, кротость, справедливость.

Выявлено, что важной ценностью современной русской духовной музыки являются, во-первых, соборность как принцип и идеал, как соединение людей на принципах любви, взаимоуважения, проявляющиеся и в современной духовной музыке. Во-вторых, государство, которое на

протяжении веков было защитником страны, населения от внешней угрозы за свое выживание и самосохранение, в-третьих, патриотизм как идеал, норма и принцип жизни русского человека, признающего родину своей высшей ценностью, а служение ей – честью, долгом и смыслом собственной жизни. Патриотизм – это основа стойкости, верности, дисциплины и единения русского народа Русский патриотизм – это условие сохранения нашим народом своей самобытности в контактах с внешней средой.

Кроме того, произведения современной духовной музыки воплощают такие ценности России как равенство людей перед Богом независимо от их статуса, справедливость как соответствие жизни заветам Иисуса Христа Русская духовная музыка не допускает стирания граней между добром и злом, истиной и ложью, добродетелью и преступлением, верностью и предательством Она противостоит попыткам навязать нашему обществу фальшивые ценности и продолжает поддерживать животворящие начала любви к человеку, идеалы веры, чести и совести, доброты и милосердия, сострадания, солидарности и взаимопомощи между людьми, стремясь придать им особую ценность, связать с переживанием возвышенного, священного Возводя на пьедестал духовно-ценностную сторону жизни людей, она способствует развитию духовности человека В этом заключается ее непреходящая гуманистическая ценность Она продолжает сохранять свою самобытность, следует духовно-нравственным традициям и ценностям русского народа.

Таким образом, можно сделать вывод, что *современная русская духовная музыка как умозрение в звуках сохраняет религиозные, духовно-нравственные, культурные идеалы и ценности*, которые позволяют русскому народу выживать и развиваться. Она направляет человека на духовное совершенствование, сотрудничество, нравственность, совесть, идеалы любви, добра и красоты

В Заключении подводятся итоги проведенного диссертационного исследования. Формулируются основные выводы, полученные в ходе разработки поставленной проблемы.

Обоснован вывод о том, что русская духовная музыка как умозрение в звуках, обладая силой языка Священного Писания и эмоционального воздействия, выражает особенное мироощущение, миротворчество русского народа. Живое и соборное хваление Господа, идущее от русского православного народа самобытно. В русской духовной музыке мы найдем глубину нашей истории, и простор для возрождения Человека, знакомый со всем ее богатством, сможет найти в ней тайны «русского духа» и русского миропонимания. Необходимо отметить, что в русской духовной музыке мы видим одухотворенный народно-русский облик. Не только общечеловеческое, но и национальное вводится и сохраняется в православном виде на этой высоте религиозного творчества.

Феномен русской духовной музыки во многом определил русскую духовную традицию, повлиял на жизнь многих поколений русского народа. Произведения русской духовной музыки способствуют формированию культуры совести, утверждению мотивации развития души, становлению морали и обретению смысла жизни.

В Приложении диссертации содержатся иллюстрации.

По теме диссертации опубликованы следующие работы:

В ведущих рецензируемых научных журналах и изданиях из утверждённого ВАКом Перечня:

- 1 Комарова, А. Н. Богослужбное пение Древней Руси [Текст] / А. Н. Комарова // Вестн Костром гос ун-та им Н. А. Некрасова – 2007 - № 2 - С. 214–216

- 2 Комарова, А Н Элементы национального в духовной музыке России [Текст] / А. Н Комарова // Вестн Костром гос ун-та им. Н А Некрасова – 2008 - Т 14. Спец выпуск - С 206-209

В других изданиях:

- 3 Комарова, А Н Певческое искусство Древней Руси [Текст] / А Н Комарова // Сборник трудов аспирантов и магистрантов История Философия. Культурология Педагогика / Нижегор. гос архитектур -строит. ун-т - Н Новгород, 2006 - С 110-114.
- 4 Комарова, А. Н. Русская духовная музыка в курсе культурологии [Текст] / А. Н. Комарова // Современные проблемы науки, образования и производства материалы Всерос науч-практ конф студентов, аспирантов, специалистов, преподавателей и молодых ученых, 14 апр. 2007 г - Н Новгород, 2007. - С 267-268.
- 5 Комарова, А. Н Становление русской музыкальной медиевистики [Текст] / А Н Комарова // Законы научной сферы общества · материалы 10-й междунар Нижегор. ярмарки идей, 35 акад симп. - Н Новгород, 2007 - С 255-256
- 6 Комарова, А Н Древнерусское певческое искусство и русская народная песня [Текст] / А Н Комарова / Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук . материалы Всерос науч-практ конф / Костром гос ун-т им Н А Некрасова. – Кострома, 2007. - С 311-316
- 7 Комарова, А Н Природа музыкальной специфики русской духовной музыки [Текст] / А. Н Комарова / Сборник трудов аспирантов и магистрантов Социально-гуманитарные науки / Нижегор гос. архитектур -строит. ун-т - Н Новгород, 2008. С. 53-56

- 8 Комарова, А. Н. Функционально-качественное своеобразие русской духовной музыки [Текст] / А. Н. Комарова // Законы художественной сферы общества : материалы 11-й междунар Нижегород ярмарки идей, 36 акад симп - Н Новгород, 2008 - С. 61-63

Подписано в печать 10.09.08 Формат 60x90/16 Бумага газетная.
Печать трафаретная Объем 1,5 печ. Л Тираж 100 экз. Заказ № 262

Отпечатано в полиграфическом центре государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет»

603950, Н Новгород, Ильинская, 65