Юдина Татьяна Анатольевна

МБОУ ДОД «Детская школа искусств г.Нарьян-Мара»

Русская музыка в контексте традиций русской культуры

 «В высокой духовности- самобытная особенность русской классики..»[[1]](#footnote-2)

Музыкальная культура России является одной из составляющей всей русской культуры, искусство с глубоким внутренним содержанием и особенным смыслом. Основу ее составляют христианские традиции, а именно православие. Православная культура всегда являлась частью общей жизни народа. Если обратиться к отечественной истории, то можно увидеть, что церковная и светская культуры никогда не были изолированы друг от друга и находились в тесной взаимосвязи. Особенностью русской культуры является историческая русская духовность. «.. Мир без зла, всеобщее счастье.. такова мечта многих великих русских писателей и мыслителей, вдохновленных идеалами православия»[[2]](#footnote-3). Религиозное миросозерцание, представление о Божественной истине, добре, красоте, проблемы морали, высокая идейность, понятие «религии души»[[3]](#footnote-4), и очистительная, нравственная сила христианства, с ее вечными ценностями человеколюбия, милосердия, Любви, как универсального начала и смысла существования. Духовная жизнь человека была смыслом человеческого существования; этические нормы, свойственные русскому православному сознанию – стремление к самоочищению, вере, к познанию высшей духовности. «Духовное» в данном случае представляется как серьезное, глубокое содержание произведения искусства, в котором мир воплощается в высоких образах, приподнятых над бытом, и потому требует при восприятии сосредоточенности, умосозерцания, особой культуры восприятия»[[4]](#footnote-5). Такими же широкими и емкими по смыслу являются понятия «религиозная» и «духовная» музыка. В понятие «духовная» может входить и светская музыка, но обладающая особым качеством-духовностью. Знание отечественной истории и культуры приводит нас к изучению ее основ- к православию. Духовное содержание православного искусства служит прежде всего средством эстетического и нравственного воспитания. Основные понятия этого совесть, добро, красота, чувство любви и сострадания к ближнему. Музыка Русской православной церкви, выражая стремление русского человека к духовной красоте и гармонии, возвышая его чувства и помыслы на протяжении многих веков, рассматривалась в отечественной музыкальной педагогике как действенное средство воспитания подрастающего поколения.

Говоря о музыкальном искусстве в целом, необходимо отметить и смысловую сущность музыки- его музыкальное содержание. Для объективного представления о содержании того или иного произведения необходимо знать идеи исторической эпохи, ее эстетические принципы. Идеи, нашедшие отражение в искусстве, могут быть разные- художественные, философские, религиозные, этические. В русской культуре, например, это идея поиска правды в искусстве. Г.Нейгауз писал: «Есть направление - и оно родилось в глубочайших пластах русской души и русского народа,- направление, ищущее правды, которой отмечено все великое русское искусство..»[[5]](#footnote-6).

Основные особенности русской музыки- любовь к пению, широкой мелодике, вокальной музыке. В пении сказывается сердечность, а пение на фортепиано стало традицией русской пианистической школы. Отличительные интонации русской музыки: интонации жалобы, тоски, безысходности, грусти, размышления, созерцания, интонация «вздоха», созерцательность, мотивы томления. Интонация «вздоха» одна из наиболее отличительных черт русской музыки вообще. Эти обороты постоянно встречаются в мелодии русских песен и в произведениях русских композиторов. «Душа заныла»- так характеризует эту особенность русской музыки М. Смирнов[[6]](#footnote-7). «По наблюдению Ст. Цвейга, русские исповедуют культ страдания и вообще пренебрегают счастьем»[[7]](#footnote-8). В музыке «заунывная русская песня» всегда отмечалась как характерная для русской культуры. «Заунывность- непременная и остро характерная черта русской лирической песни, один из ее «сердечных тонов»[[8]](#footnote-9), душа русской музыки. М.Смирнов в своей книге «Русская фортепианная музыка» рассматривает основные образы так называемых стремлений и состояний лирической сферы, особенностей русской фортепианной лирики. Это состояние «особо щемящей тоски и одиночества» (например, «Осенняя песня» П.Чайковского), нейтральные эмоции (состояние покоя, созерцания). Тоска- это обширнейшая и неисчерпаемая по глубине сфера. Автор выделяет наиболее типичные тенденции в русской музыке, связанные с этим: индивидуально обращенная манера выражения «гаммы тоски»[[9]](#footnote-10), то есть, круг настроений, которые обычно обозначаются понятием печали, грусти, меланхолии, отчаяния и собственно тоски во всех ее градациях. Одним из обстоятельств является устойчивая приверженность к интонации вздоха и чувство «пространственности как временной протяженности»[[10]](#footnote-11). Обилие «минорности», «равнинность» мелодического напева также способствует образованию такого настроения. Господствует « равнинно-распластанное, часто монотонное звукотечение»[[11]](#footnote-12).

Интонационную особенность русской кантилены можно проследить во всех фортепианных пьесах русских композиторов, изучаемых, начиная с младших классов. Используя учебно-тематическое планирование, для знакомства с русской музыкой в фортепианном классе можно использовать различные произведения А.Гречанинова, удивительную по красоте и грусти Элегию С.Майкапара из цикла “Миниатюры», соч. 33; Прелюдию А.Лядова, оp.11 №1. Через все годы обучения проходит знакомство учащихся с творчеством П.И.Чайковского, основной темой творчества которого является внутренний мир человека и его переживания. Мелодическая распевность, лирические настроения отличают музыку Р.Глиэра. Изучение в его творчестве таких миниатюр, как «Эскиз» соч.34, №12, Прелюдия соч.31, №1, «Сожаление» соч. 34, №5, «Маленькая поэма» соч.34, №1, Романс позволят учащимся лучше познакомиться с его творчеством. Сам композитор после поступления в Московскую Государственную консерваторию писал: «В Киеве я родился, в Москве я увидел свет духовный и свет сердца». Здесь мы опять говорим о духовности, как основополагающей по содержанию в русской музыке.

 Таким образом, работая с учениками над пьесами русских композиторов, работа должна проходить прежде всего над выразительностью звучания мотивов, фразировкой, интонациями, из которых состоит мелодия, то есть тем глубоким содержанием, о котором говорилось выше. Работа в классе должна быть направлена не только на создание определенного образа, помогающего развить творческие способности учащегося и его интеллектуальный потенциал, но и развить в нем *совершенную духовно-нравственную личность,* в основе которой лежат традиции русской культуры и русского музыкального искусства.

Литература:

* Георгиева Т.С. Русская культура и православие. Культура повседневности. М., Аспент Пресс, 2008;
* Как исполнять русскую фортепианную музыку. Сост. Е.Ключникова. М., «Классика-21», 2009;
* Кошмина И.В. Русская духовная музыка. М., Владос, 2001;
* Музыкальное содержание. Методическое пособие для педагогов ДМШ и ДШИ, Федеральное Агентство по культуре и кинематографии. Научно-методический центр по художественному образованию. М., 2005.
* Смирнов М. Русская фортепианная музыка. М., 1984;
* Фейнберг С.Е. Пианизм как искусство. М., Классика-21, 2001;
* Холопова В.Н. Музыка- как вид искусства. М., Научно-творческий центр «Консерватория», 1994.
1. Т.Георгиева. Русская культура и православие, стр. 271. [↑](#footnote-ref-2)
2. Там же, стр. 71. [↑](#footnote-ref-3)
3. Там же, стр. 241. [↑](#footnote-ref-4)
4. И.В.Кошмина. Русская духовная музыка, стр. 7. [↑](#footnote-ref-5)
5. В. Холопова. Музыка как вид искусства, стр. 165. [↑](#footnote-ref-6)
6. М.Смирнов. Русская фортепианная музыка. М. стр. 109. [↑](#footnote-ref-7)
7. В. Холопова. Музыка как вид искусства, стр. 40. [↑](#footnote-ref-8)
8. М.Смирнов. Русская фортепианная музыка, М., стр. 108 [↑](#footnote-ref-9)
9. Там же. стр. 107 [↑](#footnote-ref-10)
10. Там же. Стр.107. [↑](#footnote-ref-11)
11. Там же, стр. 108 [↑](#footnote-ref-12)