

- Профессиональная музыка зародилась и культивировалась в церковной среде.
- На Руси в сфере церковной музыки мелодия следовала за текстом. Первостепенное значение имело слово. Чтение текстов на распев (псалмодирование) было основным элементом. «Пусть Христов раб так поёт, чтобы не голос его нравился, а нравились бы слова» – учил блаженный Иероним. Святитель Василий Великий говорил: «Псалом – есть Божественная и музыкальная гармония; он содержит в себе слова, не слух увеселяющие, но низлагающие и укрощающие лукавых духов, которые смущают души, подверженные их нападкам». Но церкви были окружены поселениями и искусство жонглёров, трубадуров, шпильманов постепенно начало проникать в церковную среду. Итак, в 8–10 вв. в церковную музыку постепенно начинают проникать светские мелодические обороты, на западе появляется музыкальный инструмент – орган, который распространяется повсеместно. Возникает понятие полифонии – церковного многоголосия. Профессор Т.Н. Ливанова говорит – «Торжествует собственно музыкальное начало... Унисонная музыка грегорианского хора сменяется пышным трёх- и четырёх-голосием». Грядёт эпоха Возрождения.
- На Руси же нужно сказать о скоморошестве, как об одном из главных носителей народного самосознания. Именно здесь зародились зачатки инструментальной музыки, её неповторимого русского колорита. Церковь противилась развитию народного творчества, так как считала влияние его пагубным для человека: «Вот какие дела злые и скверные, которых святой Христос велит избегать... пьянство, объедение, грабеж, насилие, непослушание, нарушение божественных писаний (и) божьих заповедей, разбой, чародейство, волхование, ношение масок, кощунства, бесовские песни, пляски, бубны, сопели, гусли, пищали, непристойные игры, русалии». Но всё же народные наигрыши, искусство танца и игры на гудке, акробаты и баяны были неотъемлемой частью культуры того времени.

- Таким образом, можно сказать, что церковь периодически пыталась воспротивиться народному влиянию не только в музыке, но и в искусстве вообще, но культурный прогресс постепенно брал своё.
- С 17 века влияние западной музыкальной традиции усиливается. В Россию с запада едут педагоги, исполнители, которые сочиняли музыку для знати и для церкви, которая противилась этому. Протоиерей Дм.

Разумовский пишет: «Ни одно духовно – музыкальное сочинение иностранных капельмейстеров не признавалось в своё время, не признаётся и ныне произведением истинно художественным и назидательным в церковном смысле, потому что в каждом музыкальном произведении музыка преобладала над текстом, часто не выражая мысли его».

- На Руси всегда было стремление к значимости текста. «Поэтический язык музыки» как говорил известный русский критик Серов. В этом основное отличие от запада, где мелодия, ритм, гармония равнозначны содержанию слова. Авторами первых русских лирических песен, кантов и комических опер признавались именно поэты а не композиторы.

- В 17 веке постепенно встала необходимость обозначения высоты звука. Была разработана система ладов – согласий, в знаменную нотацию, которая была заимствована из Византии, введены киноварные пометы, буквы алфавита, которые обозначали высоту звука. Пока не было понятий мажора и минора, были «согласия», состоящие из трёх последовательных звуков. В конце 17 века появляется двоезнаменная нотация, где напевы наряду со знамёнами были записаны с помощью пятилинейной нотации западной системы. Именно благодаря этим сборникам нам сейчас доступны для понимания песнопения древней Руси.

- Во второй половине 17 века получают развитие новые жанры – это хоровой концерт и бытовая духовная лирическая песня. Музыкальные мысли записывались уже с использованием привычной нам системы мажора-минора, с точным указанием длины и высоты звука. Интересна особенность записей партесных концертов того времени. Как отмечают исследователи, были записаны только партии голосов по отдельности, а общей партитуры, где был бы виден гармонический план, не было.

- Именно в это время появляется музыкальный трактат композитора и теоретика Николая Дилецкого «Идея грамматики мусикийской» В отличие от церкви, которая не переставала мешать развитию многоголосия, Дилецкий хотел привить понимание музыки и отношение к ней как к искусству гуманистическому, созданному человеком и для человека, с его земными мыслями и чувствами. Протопопов отмечает: «Здесь впервые в отечественной теории музыки описывается приём ракоходного движения. Любопытно, что его обоснование автор находит в словесной речи, допускающей перестановку слов без нарушения смысла. Эту форму применяли украинские поэты XVII века». Ракоход в музыке возник под влиянием исторически более ранней формы поэзии – палиндрома. Эта интересная параллель ещё требует изучения и анализа. Дилецкий учил музыкантов приёмам хорового письма, объяснял смысл различных музыкальных средств выразительности и что самое прогрессивное – это рекомендация использовать народные мелодии и обучаться игре на органе «... аще хочещи быти мусикии строителем, подобает ти всегда к ней имети прилежание и обучение играний на органах».

- Преемником Дилецкого был ещё один мастер партесного концерта – Василий Поликарпович Титов. Светская ориентация творчества Титова проявилась в написании музыки к псалмам Давида, переведённым Симеоном Полоцким. Эта «псалтырь» написана в простом трёхголосном выражении явилась по замечанию критиков началом светской вокальной музыки в

России. Талантливый композитор был первым композитором при дворе Петра 1. Более 200 хороших композиций. Ему Петр I поручил написание престижного концерта на Полтавскую победу в 1709 году.

- Надо сказать, что партесный концерт мог иметь до 48 голосов и более, причём ни одна партия не повторяла другую. По сравнению с Западными 8 – 12 голосными концертами, русское многоголосие поражает количеством партий и является уникальным явлением в мировой музыкальной культуре.
- На пути формирования русской классической музыки назовём три имени людей родившихся в 1740-х годах: Максим Березовский, Иван Хандошкин и Василий Пашкевич.
- Жизнь Максима Созонтовича Березовского (ок. 1741–1777) была коротка – он прожил около 35 лет. Был мастером хорошего концерта. До нас дошло около 40 произведений. В 1765 г. Березовский был послан в Италию, в болонскую академию, где занимался под руководством Мартини Старшего. Господствовавшая в этой академии хорошая музыкальная традиция отразилась на сочинениях Березовского, отличающихся строгим и красивым стилем.

Многие музыкальные академии в Италии избрали Березовского своим почетным членом; болонская академия возвела его в почетные академики. К этому периоду времени относится его опера "Демофон", написанная на текст Метастазлио для театра в городе Ливорно; она имела огромный успех. В Италии Березовский написал свои лучшие произведения: "Литургию", концерт "Отрыгну сердце мое", "Слава в вышних Богу", "Милость и суд воспою тебе, Господи", "Причастный" и др. Они отличаются простотой, доступностью, изяществом и в художественном отношении превосходны. В гармонизации произведений он гораздо смелее и современнее использует классическую западноевропейскую гармонию. Применяет сложную полифонию. Концерт «Не отвержи мене во время старости» – бесспорный признанный образец искусства России 18 века. Как композитор духовной музыки, Березовский, является представителем нового направления в партесном пении. В его произведениях меньше следов влияния итальянской музыки; заметно стремление к самобытности, к строгому согласованию музыки с текстом, о чем в то время и не думали многие итальянские композиторы, писавшие духовную музыку для православной церкви. Отличительные черты произведений: большая свобода голосоведения в контрапунктическом стиле, художественность целого в ущерб внешнему блеску, замечательная отделка деталей, соединение

простоты и изящества. Заслуга Березовского в том, что он мастерски соединил русскую и западно-европейскую традиции в жанре хорового концерта.

- Василий Алексеевич Пашкевич (ок. 1742–1797) Мастер комической оперы. Сначала был певчим придворного хора, затем скрипачом придворного бального оркестра. Преподавал пение. Дебют в жанре комической оперы – «Несчастье от кареты» был горячо принят в музыкальной среде. Яркие образы из жизни, юмор, профессиональное письмо, городской фольклор, контрастные сопоставления – эти черты присущи операм Пашкевича.

- В конце 18 века среди камерно-инструментальных сочинений преобладали популярные в конце XVIII столетия сонаты, рондо, вариации. В вариациях на народные темы очень сильно проявил себя скрипач Иван Евстафьевич Хандошкин. Написал около 100 скрипичных вариаций, сонаты, концерты, полонезы. Владевший огромной исполнительской техникой и выдающимся артистизмом, он был также великолепным импровизатором и высокопрофессиональным композитором. Писал Хандошкин практически только для скрипки. Для вариаций брал только русские народные песни.

- Дмитрий Степанович Бортнянский. Прожил 74 года (1751 – 1825). В отличие от других он создал выдающиеся сочинения в самых разных жанрах: оперном, хоровом, камерно-инструментальном. Во время обучения в Италии он знакомился с людьми разных профессий, покупал картины, имел свою картинную коллекцию, встретился с Мартосом, скульптором и будущим другом. Известен бюст Бортнянского из мрамора работы Мартоса. Бортнянский приобрел солидную композиторскую технику и проявил свой талант в Италии, написав ряд крупных сочинений, опер, кантат, сонат (не изданы). Некоторые его оперы шли на итальянских сценах: "Креонт" – музыкальная трагедия – в театре Бенедиктинцев (1777); "Алкид" – опера в 2-х действиях – в театре Венеции (1778); "Квинт Фабий" – музыкальная драма – в герцогском Моденском театре (1779). Бортнянский побывал во Флоренции, Болонье, Риме, Неаполе, изучая сочинения итальянских

мастеров.

В 1779 году он возвращается после обучения за границей в Петербург.

Сочинения его произвели при дворе большое впечатление, и он был назначен "композитором придворного певческого хора". В 1796 г., с учреждением придворной капеллы, он был сделан первым ее управляющим и получил звание "Директора вокальной музыки". Разносторонне развитый, пытливый ум, природная человеческая привлекательность снискали к нему уважение современников. Интересным событием стало то, что за один год он с единомышленниками написал и поставил 3 оперы «Празднество синьора», «Сокол» и «Сын-соперник, или Новая Стратоника» для кружка любителей музыки при Павле в 1786– 1787 годах. 30 лет руководил Придворной певческой капеллой, был в чине действительного статского советника. Заботился о певчих, был первым композитором универсального плана.

- В заключение добавлю, что всего за несколько десятков лет в сознании русских людей ассимилировались и прижились многовековые формы западно-европейской музыкальной культуры. Произошло становление русской композиторской школы. Начат сбор и изучение народного творчества. Профессиональная музыка вышла из рамок церковной традиции на свой уникальный путь развития.