Муниципальное Общеобразовательное Учреждение МОУ “ООШ” № 30

Роль музыки в жизни человека различных эпох

Выполнила: Гречушникова Н.В

Проверила: Чернушкина Е.И.

Магнитогорск 2011

Музыка - одно из условий духовной жизни человека

Первые звуки музыки

музыка музыкальная культура человек

То, что протяжный, долгий звук красивее и выразительнее короткого, отрывистого, человек понял уже очень давно. Очевидно, моля, заклиная о чём-то невидимых духов, он пробовал тянуть звук, старался делать свой голос певучим. Может быть, так всё это было, может быть иначе, однако самые древние песни, которые мы знаем, - это именно такие вот заклинания духов. В то время духов боялись, им старались угодить, поэтому и придумывали заклинания. Их трудно даже назвать песнями; мелодии их ещё очень просты и примитивны, но всё-таки это уже были первые песни.

Однако трудно представить себе, что заклинания были единственным видом музыкального творчества доисторических людей. Конечно, были тогда и другие песни, связанные с повседневной жизнью. Из этих песен и выросло впоследствии всё музыкальное искусство.

Если вы заглянете в сборники старинных народных песен, то найдёте там множество таких, которые посвящены самому главному в жизни человека - труду, работе. В них не только рассказывается о труде - многие из них и созданы для того, чтобы их петь во время работы. Это песни - помощники. Их мелодии, ритмы приспособлены к движениям человека во время того или иного труда.

Идет человек по полю, медленно, не торопясь, зачерпывает из лукошка зерно и широким плавным жестом рассеивает его по вспаханной земле. Одна песня.

Налились травы на лугах, пора косить. Идут друг за другом косари. Дружно, враз взмахивают косами: "раз-раз-раз" - шелестит трава под острыми лезвиями. Тут уж не запоешь плавную, протяжную песню. Очевидно, она должна быть энергичнее, чётче.

Созрела рожь. Вышли на поля женщины с серпами - новая песня.

Молотят рожь на току - тоже поют.

Зима настала - и тут в долгие зимние вечера, за веретеном или прялкой, не обойтись без песни. Шли на бой с врагом - пели песню боевую. А возвращались домой с победой, приносили с охоты богатую добычу, собирали хороший урожай - в бурных, ликующих песнях выражали радость и торжество.

Песни - заклинания сохранились до нашего времени потому, что они изменялись очень медленно и мало. Ведь они были частью религиозного обряда, а религия всегда развивалась медленно, изменялась мало и очень отставала от жизни.

Народ верил в Бога, боялся стихийных сил природы. Чтобы выжить, надо было много трудиться. Труд подчас был невыносимым. И тогда душа восставала. Человеку хотелось выразить себя не только в физическом труде, но и в чем-то другом. На помощь приходила песня, то печальная протяжная, то задорная, веселая.

Сложнее становился труд, выше разум, глубже и тоньше переживания человека… Это отражалось в песнях и танцах, в мелодиях, которые создавали люди. Новые инструменты рождали новые звуки. Музыка делалась богаче, разнообразнее. Пела душа народа, пела и в горе, и в радости.

У каждого народа создавалось своё музыкальное искусство. Постепенно складывались характерные только для данного народа созвучия, ритмы танцев, манера пения.

Так, например, в России сложился свой, особый склад русской песни - широкий, напевный. На протяжении русской истории рождались песни горестные и гневные, весёлые и комические, могучие и вольные.

Не было такого крупного события, которое не отразилось бы в русской песне. Народ создал песни о Емельяне Пугачеве, об Отечественной войне 1812 года, о Бородинском сражении.

В суровом 1941 году, когда на нашу Родину напали фашисты, в окопах переднего края, в госпиталях и партизанских землянках, в бараках фашистских лагерей смерти рождались новые песни - о героизме, стойкости, несокрушимом духе советских людей.

Песня напоминала о доме, о семье, о совместных радостях в мирное время, а значит, помогала бойцам.

Песни создавались и создаются все время. Народ не перестает творить своё искусство. Но из тысяч и сотен мелодий с годами народ отбирает самые лучшие.

"Народ, - говорил М.И. Калинин, - это все равно что золотоискатель, бриллиантоискатель: он выбирает, сохраняет и несет, шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое гениальное".

Многим знакомы слова Михаила Ивановича Глинки о том, что создает музыку народ, а композиторы её обрабатывают. Это вовсе не значит, что композиторы просто записывают народные песни, танцы и перекладывают их для фортепьяно, скрипки или целого оркестра. Мысль Глинки гораздо глубже.

Веками выражал народ в музыке свои мысли, чувства, мечты. У творца музыки нет выше цели, как глубоко и правдиво передать в своем искусстве жизнь своего народа. А для этого композитор должен сам проникнуться мыслями и стремлениями народа, жить его духовной жизнью.

Вот почему композиторы не перестают в народном творчестве черпать своё вдохновение.

Античная музыка и музыка древнего мира

Музыка сопутствовала человеку на всём протяжении истории. Но какой она была в те времена? Целые тысячелетия существования древнейших цивилизаций - Шумеро-Вавилонии, Древнего Китая, Египта - погружены для нас в безмолвие. А ведь музыка там звучала, о её участии в обрядах, в ритуальных драматических представлениях говорят сохранившиеся литературные памятники, археологические раскопки показывают, что, например, у древних вавилонян ещё в третьем тысячелетии до нашей эры были в ходу музыкальные инструменты: флейта, трёхструнная лира и другие. На фресках в египетских храмах мы видели группы музыкантов, играющих на лире, арфе, двойном гобое, аккомпанирующих певцам, танцовщицам, акробатам. Мы знаем, что при дворе вавилонских властителей и египетских фараонов существовали хоры и ансамбли музыкантов, включавшие до 150 участников. Но эта музыка давно и навсегда умолкла. Почему это произошло? Можно предположить, что ее не записывали: нигде не обнаружено нотных знаков.

Почти неслышные отзвуки музыки далёких веков долетают к нам из Древней Греции. Её искусство сохранило на века, по словам К. Маркса, значение "нормы и недосягаемого образца".

Древнегреческая лирическая поэзия была неотрывна от музыки, и само слово "лирика" в буквальном смысле означало пение в сопровождении лиры. Музыка была существенным элементом и греческой трагедии: диалоги декларировались нараспев, а хоры пелись. Хор, в сущности, был главным участником трагедии, его устами разъяснялись суть и смысл происходящего действия. Это был как бы голос автора и одновременно голос народа. Именно хор давал оценку событиям. Вот почему, например, хор из "Антигоны" Софокла стал гимном Афинского государства. Слова его звучат гордо:

В мире много сил великих,

Но сильнее человека Нет в природе ничего.

Музыка Древней Греции имела воспитательное значение. Она поднимала дух людей, укрепляла силы.

Из Древней Греции дошло до нас и несколько отрывков самой музыки: мелодия оды (хвалебной песни) греческого поэта Пиндара, застольная песня, несколько гимнов. Но отрывков этих мало, и они удалены друг от друга на столетия. Гораздо больше мы знаем о музыкальной науке древних греков. Греческий учёный Пифагор положил начало музыкальной акустике, исследуя соотношение длины струн и высоты их звучания. Было подробно разработано учение о ладах (порядок и согласованность звуков музыкального произведения). Греки стремились научно обосновать воздействие музыки на эмоции человека и связывали это со строением лада (точнее, мелодии в этих ладах). Одни укрепляют мужество и стойкость, другие, наоборот, изнеживают.

Всё это говорит нам о том, что музыка в древнегреческой культуре занимала важное место, а сама музыка все же остается почти неизвестной. Но знаменательно то, что умолкнувшая музыка породила необычайно гулкое эхо, звучащее до наших дней. Греческие мифы, греческие трагедии обрели вторую жизнь в музыкальном искусстве всех народов. Композиторов привлекали и чисто художественная их сторона, и, главным образом, ясность выражения нравственного смыла, безоговорочное осуждение зла, возвеличение силы человеческого духа, героизма, самоотверженности. Примером может быть миф об Орфее, прославляющий и великую силу искусства, и силу самоотверженной любви. Певец Орфей, которого заслушивались даже дикие звери, бесстрашно проник в мрачный Аид - царство мёртвых, - чтобы найти там горячо любимую жену Эвридику, внезапно и безвременно умершую. Своим пением он пробудил сострадание в жестоких богах Аида, и те возвратили ему Эвридику. Но он потерял ее вторично, нарушив запрет ни разу по дороге не взглянуть на любимую. Сюжет этот (обычно с измененным, счастливым концом) был многократно использован в операх, с него и началась история этого жанра.

Нельзя не вспомнить и два произведения, созданные уже в XX веке: оперную трилогию С. Танеева "Орестея", заканчивающуюся гимном свету, разуму, справедливости, и симфоническую поэму Скрябина "Прометей", воссоздавшую античный образ титана, подарившего людям огонь и положившего начало развитию цивилизации.

Так из глубины веков доходит до нас голос далекого искусства, голос прекрасного детства и юности человечества.

Древнерусская музыка

Мы называем эпохой древнерусской музыки очень большой период времени. Он охватывает почти восемь столетий - от возникновения Русского государства в IX веке до реформ Петра I в конце XVII века. Все это долгое время русская музыка развивалась в двух областях - народной и церковной музыке.

Вспомним особый слой профессиональных музыкантов, который выделился в народной среде в то далекое время, - скоморохов. Так называли на Руси бродячих музыкантов, актеров, певцов и танцоров. Свои выступления скоморохи (их еще называли "потешниками") обычно сопровождали игрой на различных инструментах. Скоморохи ходили от деревни к деревне, пели, играли, устраивали представления. Иногда они нанимались на службу к какому-нибудь князю, иногда в своих путешествиях становились купцами. К их числу принадлежит киевский сказитель Боян, воспетый Пушкиным в поэме "Руслан и Людмила" и Глинкой в одноименной опере.

Уже в наши дни археологи при раскопках в Новгороде нашли множество музыкальных инструментов, принадлежавших когда-то скоморохам.

Церковная музыка в Древней Руси существовала в виде хорового пения без инструментального сопровождения. Музыкальные инструменты в православной церкви были запрещены. Более того, инструментальная музыка считалась греховной, бесовской. В такое противопоставление был заложен духовный смысл. В те времена считали, что в православном зале должно звучать только ангелоподобное пение, которое является отголоском небесной музыки. Такое пение воплощало в себе идеал красоты и дарило людям ощущение благодати, очищения, утешения, учило любить Бога и ближних. Исключение составляло только искусство игры на колоколах, получившее развитие в разнообразных формах простого звона, перезвона, трезвона и т.д.

Церковное пение служило образцом высшего профессионализма, воплощалось в самых различных формах в практической и теоретической системе, которая получила название "система осмогласия", т.е. чередование групп напевов по периодам в восемь недель. Древнерусские песнопения - стихиры, тропари, кондаки - по вдохновению, профессионализму исполнения и силе художественного выражения не уступают ансамблям древнерусского зодчества, фрескам Феофана Грека и Андрея Рублева.

Надо учитывать то, что у знаменитых песнопений не было конкретного автора. Человека, который их создавал, называли распевщиком. Он являлся интерпретатором, а не творцом новых песнопений. Они никогда не ставили своего имени. Ведь писали они эту музыку для Бога, а Бог и так знал, кто они. Кроме того, эти гимны можно считать плодом коллективного творчества. Каждый из них вносил в них какие-то изменения, дополнения, поправки. Как и в народных русских песнях.

Мы знаем, что народная музыка в те времена по традиции передавалась от поколения к поколению устно, "из уст в уста". Культовая музыка в эту эпоху записывалась особыми знаками, получившими название знамен, из которых самыми распространенными были крюки. Поэтому древние музыкальные рукописи называют знаменными, или крюковыми. Их расшифровка в наши дни стала одной из сложных и интересных задач музыкальной науки. Крюковые рукописи XI-XVI веков большей частью еще не расшифрованы.

В XVII веке музыкальная культура нашей страны, особенно хоровая, достигла очень высокого уровня. Это было время, когда наряду с традиционными жанрами музыкального искусства активно рождались новые жанры и формы. До этого хоровая музыка была одноголосной. Теперь ей на смену пришло многоголосие. А на смену крюкам пришла нотная запись, и возник стиль "партесного пения". Так тогда называли пение по нотам кантов и хоровых концертов. Эти концерты были важной переходной ступенькой от церковной к светской профессиональной музыке.

Кантами в то время называли трехголосные куплетные песни (лат. cantus-пение, напев, песня). Содержание кантов было самым разнообразным: раздумья о жизни и смерти, картины природы, восхваление исторических личностей, выражение человеческих чувств. Пели их небольшие ансамбли.

Самой сложной формой русской музыки XVII века был хоровой "духовный концерт". Слово "концерт" означает "соревнование", или, как говорили тогда, "борение". Кто же "боролся" в этом пении? Иногда из общего числа певчих выделялся ансамбль солистов, которые пели попеременно с большим хором. А иногда одна хоровая партия как бы вступала в спор с другой - альты с дискантами или тенора с басами. Но чаще всего композиторы той эпохи писали концерты, в которых состязались несколько хоров.

Но точнее будет сказать, что они не состязались, а разговаривали между собой. Духовный концерт представлял собой диалог, а не борьбу хоров. Очень часто создавался эффект эхо. Певцы "разговаривали" пением, музыкой. Это был особый разговор, душевный, идущий от сердца. Представьте, во время концерта певчие выстраивались похорно, один хор на небольшом расстоянии от другого. Получался стереофонический эффект. Тогда это называлось антифонным пением (дословно "противозвук"). Причем в таком пении русские певчие достигли огромных вершин. Композиторы писали концерты для трех и более четырехголосных хоров.

Из всего сказанного следует, что музыка в Древней Руси жила во всех слоях населения: и бедных, и богатых. Русский человек всегда жил не столько разумом, сколько душой. А душа "просила", "требовала", "приказывала" петь, страдать, сопереживать.