

Автореферат

Слово Христово да вселяется в вас обильно
со всякою премуд – ростью
научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием
и духовными песнями
во благодати воспевая в сердцах ваших Господу

363

Раздел первый. Мотивация, задачи и цели исследования

1. Мотивация исследования

Данная диссертационная работа посвящается изучению русской православной духовной музыки, включая её ладовую структуру, музыкальную форму и образы исполнения, на примерах знаменного и партесного пений. Автор этой диссертации – аспирантка, изучающая русскую филологию и культуры, глубоко любящая классическую музыку ещё с детства, и испытывающая большой интерес к христианской духовной музыке. Интерес у автора был всегда, но еще более укрепился на занятии «Русская культура – на темы религии и искусства», в котором было освещено русское православное пение, ставшее для автора совершенной новой музыкальной областью, и взгляд автора немедленно упал на её богатое содержание – историю, музыкальную структуру, теорию сочинения, и т. д.. Собирая связанные материалы и готовясь к

³⁶³ Библия, Кол. 3, 16.

представлению отчетности по этой теме для занятия, автор ощущал, что на Тайване в целом повсеместно недостаток материалов по православным доктрине, литературе и искусству, сверх того, в области музыки материалов ещё меньше; не говоря уже о наличии серьёзных сопоставительных исследований и научных дискуссий по этой теме. Эта обстановка свидетельствует о том, что среди носителей китайского языка очень мало исследователей по этой тематике, и автору представляется, что эта обстановка будет труднопреодолимым препятствием в исследовательском путешествии не только для самого автора, но и других тайваньских учащихся, занимающихся или интересующихся той же темой. Однако такая обстановка не уничтожила у автора интерес, наоборот, вызвала у него любопытство и желание к дальнейшему изысканию. Тем более, слушая русскую православную духовную музыку, автор ощущал, что она очень отличается от католической духовной музыки, которая нам больше знакома, но автор тогда не мог конкретно описать их отличие; к тому же, это просто неотчётливое ощущение, которое у автора возникло, когда автор начал иметь представление о токе виде музыки, и преобразовывать это ощущение в конкретное, убедительное объяснение укрепило у автора любопытство и желание к дальнейшему изысканию. Вслед за этим у автора возник вопрос: Можно ли посвящать свою диссертацию этой тематике?

Этот вопрос много раз обсуждали мы с профессором Чэнь Мэй-фэнем, владеющим русскими культурой и искусством. В обсуждениях проф. Чэнь Мэй-фэнь не раз выражал, что диссертация – это не только чисто теоретическая, академичная работа; но и значительный памятник определённого фазиса жизни, что для нас будет незабвенным, драгоценным и даже полезным, и в будущем на нас ещё повлияет. Автор безоговорочно соглашался с проф-ом. Чэнь Мэй-фэнем, и решился на эту задачу; к большому счастью, несмотря на то, что на китайском языке

материалов недостаточно, найти материалы на английском и русском языках не составляет большого труда. И в конечном счёте, мы начали исследовательскую работу по этой теме под руководством проф-а. Чэнь Мэй-фэня.

2. Задачи и цели исследования

Музыка – это не только вид искусства, но и отражение и выражение разных чувств, а также мыслей. Музыка существует повсеместно, в природе, в истории, вне пределов человеческого сознания. Но человек обнаружил музыку, обогатил и украсил её, а музыка, в свою очередь, скрашивает и осветляет нашу жизнь. Мы можем выражать свои чувства музыкой, и музыка оказывает огромное эмоциональное влияние на человека. Самым замечательным и изящным видом музыки является церковное пение, которое успокаивает и очищает нашу душу, а также выполняет функцию богослужения, восхваления Бога и прочтения молитв. Христианская духовная музыка, её появление – представляет собой рождение западной музыки; история этой музыки – это практически вся история человеческой музыки.

В качестве объекта исследования мы выбрали два стиля русской православной духовной музыки – знаменное и партесное пения, и целями исследования являются:

1). Начиная с древней еврейской музыки, прошедшей от античной греческой музыки, до римской католической и русской православной духовной музыки, открывать их историю, важные музыкальные теории и влияния на последующую духовную музыку.

2). Анализировать явление, рост и развитие русской православной

духовной музыки, чтобы понять её процесс продвижения.

3). С научной стороны исследовать ладовую структуру, музыкальную форму русской православной духовной музыки, чтобы постичь её внутренние характерные черты структуры.

4). Критически разбирать образы исполнения русской православной духовной музыки, в том числе их композиторы, пол певчих, место хора в церкви, влияние на последующую духовную музыку, и т. д., чтобы осмыслить её внешние, характерные особенности.

Раздел второй.

Подходы, методы и границы исследования

1. Подходы исследования

В академических исследованиях существуют “подходы” к каждому исследуемому вопросу или предмету. “Подходы” исследования означает то, с какого отправного пункта начинается исследование, и путём каких сторон исследователь наблюдает за вопросом, изучает и анализирует его. На основе этого значения мы принимали подходы ниже:

1). Исторический подход: Для того, чтобы исследовать духовную музыку, включая её рождение, эволюцию, изменение и развитие, необходимо коллекционировать связанные материалы, сведения и факты по истории. Материалы будут разделены на письменные и звуконосители, вследствие того, что тема исследования связывается с музыкой. Слово “история” по-английски “history”, представляет собой “его историю” (his story), иначе говоря, историю человека. И всё, что наблюдаемо

человеческими глазами, значение неотвратимо подвергнется влиянию эмоций, ценностей, смысла, фона и позиции этого человека, так что достаточные связанные материалы и факты неизбежно требуются при проведении исследования, с одной стороны, для того, чтобы увидеть разные точки зрения, избежать узких, необъективных мнений, принесённых неисчерпывающим материалом, и возможность терять верность и объективность исследования; с другой, чем больше материала, тем больше доказательств может обнаружить исследователь, что позволяет поддержать его точку зрения.

2). Акустический подход: Акустика – это отрасль физики, главная концепция которой является тем, что звук – это вещественное явление, осуществляемое вибрацией воздуха. Изменения высоты, громкости и тембра звука в целом основываются на этой концепции. В широком смысле акустика включает возникновение и получение звуковых волн, взаимные преобразования звуковых и электрических волн, даже и разные эффекты звуковых волн. В акустике объясняется, что звуки осуществляются вибрационной частотой воздуха, что и создает мелодию. Мы будем анализировать ладовые систему и структуру русского (и византийского) православного богослужебного пения этим подходом.

3). Подход музыкальной формы: В диссертации мы анализируем структурное развитие русской православной духовной музыки научной теорией – музыкальной формой. Музыкальная форма делится на две части: контрапункт и теория гармонии. Она является дверью в грандиозный зал композиции, анализа и изучения пений и музыки. Она конкретно разъясняет как сочинять музыкальную пьесу, как объединять темп, гармонию, мелодию, и т. д. в одно целое. Музыкальная форма, которую мы сегодня изучаем, уже достигла завершенности. Это результат её эволюции и развития, на который влияет каждый век, и в котором накапливается

сущность музыки каждого века.

4). Культурологический подход: Интерпритация культурологии – это всестороннее, историческо-перспективное зрение. Добавление в культурологии понятия топологии даёт ее интерпритации качество вневременное. В культурологии объясняется, что значение “культуры” – это общее состояние умонастроения и привычки человека, также и состояние развития интеллектуальности и развития различных видов искусств во всём обществе. Культура предлагает принципы, объясняющие поступки и образ действий человека, она содержит идеологию, познание, ценность и дух в своём районе. Относительная автономия имеется в культуре, её значение существования решаемое потребностью общества, в котором есть эта культура. В каждом обществе, его культура определяет что красиво, что правильно, что хорошо, и Истину (религия и наука), Доброту (религия и этика), Красоту (религия и искусство), и даже Святость (религия). Культура помогает обществу быть связанным между собой, приносит человеку чувство принадлежности к обществу, и учит его как вести себя. Она существует за всеми видимыми вещами как человеческие мышление, идеал, эмоция, желание, чувство, философский взгляд, эстетический критерий и артистическая ценность.

2. Методы исследования

В общем смысле, “методы исследования” означает средства и процедура собирания, приведения в порядок, и употребление материалов. По этому значению, методологической основы этой диссертации составляют пять методов ниже:

1). Коллектирование и прямое наблюдение: как можно больше собирать связанные материалы, и через их прямое чтение, выделить в них

нужные материалы к каждой теме.

2). Аналитическо-обобщённый метод: этот метод тоже называется неэкспериментальным. Как можно больше собирать аналитические материалы к одной теме, чтобы тщательно их прочитать и проанализировать, и делать последние выводы.

3). Сравнительно-сопоставительный метод: это метод тоже называется квази-экспериментальным. Сравнить и сопоставить два объекта, чтобы показать различие и сходство, например, сопоставить направленности, назначения, тексты, исполнители и формы знаменного и партесного пений.

4). Метод анализа музыкальной пьесы: Главными методами являются акустика и музыкальная форма. Путём этих двух теорий мы анализировали структурные качества знаменного и партесного пений, в том числе ладовые структуры, музыкальные темы, темп, мотивы, ритмы и мелодии.

5). Метод прослушивания звуконосителей: Прямо слушать накопленные звуконосители, и анализировать их трогательную и практическую функцию, пользуясь связанными историческими материалами и теориями.

3. Границы исследования

Эта диссертационная работа посвящается изучению русской православной духовной музыки, а конкретными объектами исследования этой диссертации являются ладовая структура, музыкальная форма и образы исполнения знаменного (зародилось примерно в 9-ом веке) и

партесного (зародилось примерно в начале 17-ого века). Однако древние еврейская и греческая музыки, ранняя католическая церковная музыка и византийская музыка содержат в себе необходимый исторический фон и важные теории. Поэтому христианская духовная музыка других времени, других стилей и других мест не включается в исследовании этой диссертации.

К тому же, в одном музыкальном стиле имеются неисчислимы музыкальные пьесы, в знаменном и партесном пений тоже не исключительно. По этой причине, когда надо анализировать структуры, мы принимали в *«Истории Русской Музыки»* Келдыша те музыкальные пьесы, у которых есть конкретные нотные письма.

Более того, как уже упомянутый выше, материалов о русской православной духовной музыке не китайском недостаточно, большинство материалов на английском и русском языках, которые у автора не родными языками. В процессе чтения и усвоения материалов, из-за этой языковой проблемы, и тайваньского культурного фона, отличающегося от русского, возможно возникать ошибки или неточность в понимании.

Кроме того, автору, не получившему никакого профессиональное обучение музыке, при чтении книг по теории музыки было очень трудноно понимать, что увеличивает трудность исследования. Для того чтобы уменьшить трудности до минимума, необходимо повысить свой уровень способности понимания русского и английского языков, и знаний основного музыковедения, а также требуется усвоить все прочитанные материалы со словарем и связанными материалами при коллекционировании и чтении материалов.

Раздел третий.

Анализ литературы и материалов

При написании диссертации мы используем широкий круг материалов, сочинений и литературные работы на русском, английском, и китайском языках. Как уже упомянуто в разделе первом, существует нехватка материалов по теме русской православной духовной музыки на китайском языке, вследствие того многочисленны источники на русском и на английском языках. Эти источники можно разделить на шесть направлений ниже:

1. Музыкальная история:

Чтобы исследовать музыку, надо первым делом знать её историю. Для музыкальной истории в начальной стадии Христианства, мы используем книги «Музыкальная История в Средневековьи» (《中世紀音樂史》) и «О Духовной Музыке» (《聖樂綜論》), написанные проф-ом и священником Лиу Чи-минем (劉志明). В «Музыкальной Истории в Средневековьи» мы приняли те части, которые представляют музыки с древних еврейской и греческой эпох до Ренессанса. Эти части подробно говорят о развитии вокальной музыки, важных музыкальных стилях и теориях. «О Духовной Музыке» особенно представляет духовную музыку в каждой эпохе музыкальной истории, кроме того даёт ясные определения терминам, связанным с духовной музыкой, например, религиозная музыка, церковная музыка, богослужебная музыка, и т. д..

Вест М. Л. (West, M. L.) написал «Древнюю Греческую Музыку» («Ancient Greek Music»), в которой подробно говорится о музыке в древней Греции, включены вокальная, инструментальная музыка, темп, ритм, музыкальная теория, нотация и важные музыкальные документы.

Мы этой книгой пользуемся из-за того, что греческая музыка, особенно её теория, сильно влияет на римскую и византийскую музыку.

«*История Русской Музыки*», написанная Келдышем Ю. К. и изданная в 1948, состоит из трёх томов. Мы используем первый том, который содержит в себе больше 130 страниц о музыкальной истории с ранней Киевской Руси до конца 17-ого века. В содержании имеются разные виды музыки, как застольная музыка, кондакарное пение, былина, канты (кантычки), важнее всего, знаменное и партесное пения. Кроме того мы ещё используем детально и прекрасно написанные книги: «*Богослужбное Пение Русской Православной Церкви*» и «*Церковное Пение и Церковная Музыка - о Церковном Пении*» Гарбнера, И. А.,

Что касается книг на английском языке, то мы применяем «*Историю Католической Церковной Музыки*» («*The History of Catholic Church Music*») Феллерера. К. Г. (Fellerer, K. G.), и «*Раннее Средневековье до 1300, том II, Второе издание*» («*The Early Middle Ages to 1300, vol. II, second edition.*»), написанный Крокером Ричардом (Crocker, Richard) и Гилари Давидом (Hilary, David) совместно, и т. д..

2. Музыкальная форма и теория:

По теории “музыкальной формы”, мы применяли «*Музыкальную Форму*» проф-а и священника Лиу Чи-миня, которая была издана Материковом Издательством (大陸書店) в 1981; и «*Музыкальную Форму*» русского музыковеда Способина, И. В., которую редактировал Линь Дау-шэи (林道生), и издало Издательство Юэ-юнь (樂韻出版社) в 1986. И ещё «*Правила Соченения*» (《作曲法》) Чжан Джин- хона (張錦鴻), издало Издательство Тянь-тонь (天同出版社). Проф. и священник Лиу Чи-мин – владелец музыкальных истории и теории, сам и написал множество пьес

духовной музыки, его знание и владение музыкальной формой являются наивысшими. Содержание его «Музыкальной Формы» упорядоченно, подробно и систематическое, поэтому мы обращались к ней первоначально, а две остальные как вспомогательные. Музыкальная форма делится на “контрапункту” и “теорию гармонии”, Что касается контрапункты, то мы принимали «Строгую контрапункту и свободную контрапункту» (《嚴格對位與自由對位》), написанную проф-ом и музыковедом Чень Чи-ченем (陳啟成), в конце книги заключаются упражнения на каждый сюжет, это значит, что эта книга объединит теорию с практикой. А по теории гармонии, мы использовали «Теорию Гармонии» (《和聲學》), написанную Кан-О (康謳), которая предлагает доскональное и подробное знание о теории гармонии, и глубоко анализирует строения различных гармоний. Тем не менее, для того, чтобы укреплять знание об основной музыкальной теории, мы консультировались с «Музыкальной Теорией и Практикой» (《樂理理論與實習》), изданной Издательством Нотных Книг Чуэн-инном (全音樂譜出版社).

3. Интерпретации и переводы Библии:

Сама «Библия» конечно же является главнейшей. Мы обращались к китайскому переводом «Библии», изданному в 1989 Организацией Объединенных Библейских Обществ в Гонконге (香港聯合聖經公會), и к китайско-английскому двуязычному переводом «Библии», изданному в 1987 Международным Библейским Обществом (國際聖經協會).

Что касается интерпретаций «Библии» на латинском и церковно-славянском языках, то мы в интернете нашли несколько версий, из чего мы выделили латинскую версию, называемую «Вульгатой», которая находится на официальном сайте ватиканской церкви “Ватикан: Священный Престол” (Vatican: The Holy See). Для того, чтобы её понять,

мы обращались к помощи латинско-английского двуязычного онлайн словаря. Выделили мы ещё версии и на церковно-славянском языке, которые тся на официальном сайте “Церкви Иоанна Богослова - проповедь всемирного покаяния”. А на русском языке, мы употребляли версию, находящуюся на том же сайте, и книгу «Библия», изданную Российским Библейским Обществом.

4. Вероисповедание и мысли Христианства и Православия:

Для понятия мыслей православия, мы употребляли главным образом «Православие: Очерки учения православной церкви» (《東正教—東正教教義綱要》) Булгакова, С. Н., «*Orthodox theology: An Introduction*» Лосского, В. Н., «*Le Christ dans la pensee russe*» (《俄羅斯思想中的基督》) Евдокимова, П. Н.. Эти произведения прекрасно представляют и объясняют теологические мысли Православия.

«История Православия» (《東正教史》) Юэ-фона (樂峰) и «История Русской Церкви» (《俄國教會史》) Никольского, Н. М. систематически говорят об истории развития и расширения Православия в России.

Об общем христианстве, у нас есть «*Катехизис Католической Церкви*» (《天主教教理》), осуществляемый руководством изданием Chinese Regional Bishops Conference (中國主教團), «Христианство» (《基督宗教的世界》), которое написал Вилсон Брайан (Wilson, Brian) и перевела Фу Сян-уэнь (傅湘雯), и ещё «*Скрытая История Библии*» (《聖經隱藏的歷史》), компилированная Фан-уэй (方偉).

5. Языки и лингвистика:

По причине того, что эпохи музыкальной истории, которую мы в

данной диссертации обсуждали, в католической музыки – с начальной стадии христианства до Ренессанса, а в русской православной музыки – с византийской музыки до русского партесного пения. Поэтому, перед тем, как мы начали эту диссертационную работу, нам уже ясно, что в процессе исследования встретим неоднократно латинский, греческий и церковно-славянский языки. Вследствие этого, мы приняли произведения по изучению этих трёх языков, с помощью английского, китайского и современного русского языков.

Для понимания грамматики и значения слов церковно-славянского языка, которые мы встретили, мы использовали «Учебник Древнего Русского Языка» (《俄語古文讀本》), составляемый Цзуо Шао-шином (左少興); «Церковнославянский язык», составляемый Ремнёвой, М. Л., Савельевом, В. С. и Филичевом И. И. совместно; и «Старославянский и церковнославянский языки» Изотова, А. И.. А для латинского и греческого языков, мы извлекали пользу вебсайтов, учащих латинскому и греческому языкам.

6. Словари (теологически, библейские, язычные, переводные и музыкальные):

Что касается переводных словарей, то мы пользовались «Русским Словарём Оксфорда» («*Oxford Russian Dictionary*»), изданным Оксфордским Университетским Издательством (Oxford University Press), который публикует так называемые “самые надёжные в мире словари” (The world’s most trusted dictionaries). «Русский Словарь Оксфорда» в своём составе имеет большое количество слов и иллюстрированных терминов.

«Большой Словарь» (《辭海》), опубликованный тайваньским

издательством Джунхуа, состоит из четырёх томов, имеющих в своём составе разносторонние, обширные слова, даже академические.

Шдова, Н. Ю. и Ожегов, С. И. совместно работали над *«Толковым словарём русского языка»*, очень богатым словами и их истолкованиями. Мы обращались к нему, когда встречались с синонимами и паронимами.

Мы ещё и приняли *«Библейский Словарь»*, изданный Studium Biblicum Franciscanum (思高聖經協會); *«Русско-китайский словарь православной лексики»* (《俄漢東正教詞彙詞典》), составляемый проф-ом ИССА при МГУ Румянцевой, М. В., которая была приглашена Государственным Советом Науки (國家科學委員會) в Тайвань, чтобы здесь преподавать; и *«Большой Словарь Религии»* (《宗教大辭典》), компилированный под руководством Жэнь Цзи-юй (任繼愈).

Для понимания музыкальных терминов, которые мы встретили в процессе исследования, мы в основном справлялись в *«Континентальный Музыкальный Словарь»* (《大陸音樂辭典》), редактированный Кан-О; *«Музыкальные Термины»*, изданный National Institute for Compilation and Translation (國立編譯館); и *«Music Dictionary»*, изданный Кембриджским Университетским Издательством.

Раздел четвёртый.

Структура исследования и практическая значимость работы

1. Структура исследования:

Эта диссертация состоит из шести глав: первая глава, то есть введение;

со второй по пятую главы – основной текст; и шестая глава есть заключение. Кроме этих глав, ещё и список литературы и приложения.

В первой главе, то есть во введении, обосновываются четыре части. Первая часть содержит в себе мотивизацию, задачи и цели исследования. Вторую часть присоединяют подходы, методы и границы исследования. В третьей части – анализ литературы и источников, а в четвёртой – структура диссертация.

Во второй главе “Появление и Развитие Христианской Духовной Музыки”, обосновываются три части. В первой части объясняется понятие “духовной музыки”. Во второй части мы начали исследовательское путешествие в древнюю еврейскую общину, где зародилось христианство. С их музыки, прошедшей от античной греческой музыки, до григорианского пения в римско-католической церкви. В этой части заключаются развитие и теория интервалов, звукорядов, ладовой структуры, тетрахорда и нотации. И третья часть – это вывод.

В третьей главе “Ввод и Расцвет Русской Православной Духовной Музыки”, тоже три части. Первая часть говорит о византийской музыке, преимущественно об Октоихе (на русском называется и Осмогласием), в котором использовались кондакарь и столп, и который является основой русского знаменного пения. Во второй части говорится о двух главнейших стилях русской православной духовной музыки: знаменное и партесное пения. Знаменное пения было введёно на Русь вместе с Православой, с тех пор до конца 16-го столетия, знаменное пение занимало уникальное и самое верхнее место в русской православной духовной музыки. Партесное пение появился на Руси в семнадцатом веке, Оно берет свои истоки на Украине, а впоследствии стало высоко ценным на русской

территории, где и получило хорошее развитие. Знаменное пение вместе с партесным пением представляют собой не только прекрасное церковное искусство, но и являются неотъемлемой частью богослужения и литургии, а также важнейшей темой для изучения русской православной церковной музыки. Третья часть этой главы – это вывод.

Помимо исторического исследования, мы в четвёртой и пятой главах провели анализ структуры ладов, музыкальной формы, личностей композиторов, рода певчих, использования «а саррелла», и влияния на последующую духовную музыку, чтобы лучше понять обе внутренние свойства и внешние особенности русской православной церковной музыки.

В шестой главе, мы сделали заключение по целому исследованию этой диссертации, затем высказали ожидающий академический вклад, который может вносить эта диссертация.

2. Практическая значимость работы:

Конкретным объектом исследования этой диссертации являются ладовая структура, музыкальная форма и образы исполнения знаменного и партесного пений, но все эти древняя еврейская музыка, греческая музыка, католическая и византийская музыка содержат неотъемлемые историю и теорию. По тематике русской православной духовной музыки, пока на Тайване нет исследовательских работ, в лучшем случае можно найти связанные но простые, неточные параграфы, тем не менее, параграфы в разных сайтах очень часто различаются, трудно узнавать какой из них правилен и точен, следует консультироваться с вебсайтами или произведениями на оригинальном языке, то есть, на русском языке.

На официальном сайте Тайваньской Православной Церкви (The Orthodox Church of Taiwan) имеется немного переведённых музыкальных терминов. Наверно из-за языкового и культурного барьера, почти все термины, которые увидел автор, переведённые не полностью или с ошибками, что возможно вводит исследователя в неправильное понимание. Вследствие этого, автор перевёл определённое число важнейшей музыкальной терминологии с латинского, греческого и русского языков после внимательного и тщательного консультирования со связанными текстами и вебсайтами, и с помощью словарей. Мы искренне желаем, что это деятельство поможет последующим.

Не смотря на то, что на китайском языке материалов недостаточно, найти материалы на английском и русском языках, к счастью, не составляет большого труда. Мы, пользуясь материалами, которые только возможно было собрать, пытались знакомить наших читателей или занимающихся православной духовной музыкой с большей подробностью её историей и теорией, вместе с тем, мы и анализировали её структуру научными методами – акустикой и музыкальной формой, надеясь, что можем помочь людям понять сущность и внутренние свойства православной духовной музыки. Затем мы рассматривали внешние особенности этой музыки – образы исполнения, через которые мы можем конкретнее и лучше понять теологические мысли и философию русского Православия.

Мы ожидаем, что после понимания теологических мыслей и философии русского Православия, и изучения русской православной духовной музыки, можно более глубоко оценить возвышенные чувства этой музыки. Мы также от всего сердца надеемся, что исследование этой диссертации будет помогать интересующимся и занимающимся русским языком, историей, культурой и искусством, музыкой, а самому автору, -

увеличить знание и понимание в этой области. Мы искренно хотели бы, чтобы эта диссертационная работа оказывала содействие в увеличении любви и интерес к изучению в этой области, и в повышении общего внутреннего культивирования.