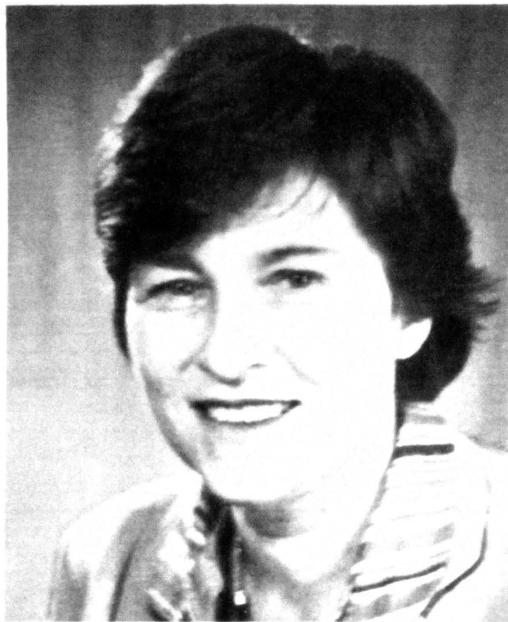

Н. С. ГУЛЯНИЦКАЯ

ПОЭТИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Теоретические аспекты
русской духовной музыки
XX века

Наталья Сергеевна Гуляницкая — доктор искусствоведения, профессор Российской Академии Музыки, зав. кафедрой теории музыки, — в течение многих лет ведет научную, педагогическую и общественно-организационную работу. Ее научные интересы, затрагивающие проблематику истории и теории музыки, фокусируются в основном на феноменах искусства XX века — стилевых явлениях в многообразном композиторском творчестве России и Запада.

Автор многих научно-исследовательских работ, в частности, «Введение в гармонию XX века» (1984), «Introduccion a la armonia contemporanea» (исп. яз.; 1989), «Русское гармоническое пение» (1995); сборников статей, посвященных вопросам музыкальной композиции (1985, 1991, 1997); научных статей в журналах и коллективных монографиях.

В последнее время автор работает над проблемами, связанными с русской духовно-музыкальной культурой, особенно XIX—XX вв., восстанавливая картину стилового развития, изучая авторские вклады, анализируя поэтику и стилистику музыкального языка.

Н. С. ГУЛЯНИЦКАЯ

ПОЭТИКА МУЗЫКАЛЬНОЙ КОМПОЗИЦИИ

Теоретические аспекты
русской духовной музыки
XX века

ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2002

ББК 85.313(2)6

Г 94

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект 00-04-16143

Гуляницкая Н. С.

Г 94

Поэтика музыкальной композиции: Теоретические аспекты
русской духовной музыки XX века. — М.: Языки славянской
культуры, 2002. — 432 с.

ISBN 5-94457-008-3

Исследование доктора искусствоведения, проф. Российской академии
музыки Н. С. Гуляницкой посвящено проблемам музыкальной христиан-
ской культуры прошедшего века, которая, находясь долгое время под за-
претом, была вне поля зрения музыковедов. В монографии поставлена за-
дача связать начало и конец столетия, творчество композиторов Нового
направления с «новой» духовной музыкой современных авторов.

В Первой части рассматриваются произведения многих ведущих
композиторов конца XIX – начала XX в. (со ссылкой на родоначальника
этого направления – Чайковского и других знаменитых русских сочи-
нителей). Анализируется влияние, которое оказало их художественное твор-
чество на духовную музыку последователей, в том числе композиторов
русского зарубежья.

Во Второй части исследуется status quo в области духовно-музыкаль-
ных композиций – как церковных, так и концертных; сравниваются под-
ходы и средства воплощения, анализируется музыкальный язык и образ-
но-смысловой строй.

Текст затрагивает различные проблемы, связанные с вопросами жан-
ра, «тембризации», высотно-ритмических структур и других сторон ду-
ховно-музыкального произведения как единой целостности, протекающей
из текстовой смысловой основы.

ББК 85.313(2)6

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c o
M153, E-mail: koshelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G·E·C GAD (fax:
45 86 20 9102, E-mail: slavic@gad.dk) has exclusive rights for sales on this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки
славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G·E·C GAD.

© Гуляницкая Н. С., 2002

Электронная версия данного издания является собственностью издательства,
и ее распространение без согласия издательства запрещается.

Содержание

Введение	7
----------------	---

Часть первая. Начало века

Предисловие	21
Глава 1. Жанровая система русской духовной музыки	28
Глава 2. Принципы звуковысотной организации	50
2.1. Гласовая система	50
2.2. Гармоническая тональность	71
2.3. Модальная тональность	87
Глава 3. Принципы тембровой организации	102
Глава 4. Принципы формообразования	116
4.1. Малые формы	120
4.2. Большие формы	128
Глава 5. Циклы	151
Глава 6. Пространственная форма духовно-музыкальных произведений	167
Глава 7. Сакральная музыка	183
Послесловие	200

Часть вторая. Конец века

Предисловие	205
Раздел первый. Духовно-музыкальные произведения	208
Глава 1. Жанровые формы песнопений	208
Глава 2. Новейшие опыты «переложении» древних мелодий	231

Глава 3. Новейшие опыты «сочинений» на богослужебные тексты	252
Глава 4. Современный русский композитор церковного пения	277
Раздел второй. Духовно-концертная музыка	295
Глава 5. Nova musica sacra: жанровая панорама	298
Глава 6. О стиле ново-сакральной музыки	318
Глава 7. «Пространственность» в системе музыкально-поэтических средств	337
Послесловие (вместо заключения)	356

Приложения

<i>Приложение 1.</i> Краткий словарь имен композиторов	358
<i>Приложение 2.</i> Авторский анализ композитором Виктором Ульяничем сочинения «Христос Воскресе из Мертвых»	368
<i>Приложение 3.</i> Процесс духовно-музыкальной композиции: открытая форма... ..	373
<i>Приложение 4.</i> Список нотных иллюстраций	378
Нотные иллюстрации	381

Введение

Россия слишком мало известна русским
А. С. Пушкин*

2000-летие христианства призывает к соборному осмыслению прошлого, настоящего и будущего — в едином акте сознания человеческого.

Духовная музыка, видящая свои начала в древней христианской церкви, прошла свой многовековой путь в борьбе и противостояниях, в обретениях и потерях... «Они не только занимаются созерцанием, но и составляют песни и гимны во славу Божию, в разных размерах и напевах, непременно приспособляя к тому приличный ритм», — отмечал Филон, писатель I века¹.

Богослужбное пение православной русской церкви — со времени равноапостольного князя Владимира и по сей день, с конца X в. до конца XX в., — это огромное достояние культуры, искусства и науки. Народ и безыменные «песнетворцы», «перелагатели» и сочинители — все те, кто внес вклад в общее дело, — суть творцы роспевов и напевов, мелодий и гармоний, неисчислимого богатства духовно-музыкальных композиций, отшлифованных временем, мыслью и чувствами.

«Древнерусское церковное пение есть, несомненно, одно из глубочайших произведений нашего народного творчества»².

Конец XX века — время сосредоточения усилий как на осознании предшествующего опыта, и особенно мастеров Серебряного века, так и на анализе, оценке современного духовно-музыкального творчества. Если 1900–10-е годы прославили себя и в звуке и в слове, в блестящих образцах композиторских творений и в литературно-критической мысли о них, то 80–90-е — только раскрывают свой художественный потенциал, еще почти не исследованный и не оцененный музыковедением.

* Пушкин А. Цит. по. Ильин И. Пророческое признание Пушкина. Одиноким художник. М., 1993 С 56