

Программа факультативного курса

«Искусство колокольного звона» для школ, внешкольных учреждений, средних специальных и высших учебных заведений

В.В.Ковалив

Пояснительная записка

Изменения, происходящие в Беларуси и нацеленные на духовное возрождение общества, ставят перед школой новые актуальные задачи, которые тесно связаны с воспитанием подрастающего поколения на лучших традициях жизни белорусского народа в частности и славянских народов в целом. Неотъемлемую роль в этом процессе играет духовное музыкальное искусство. Являясь неотъемлемой частью культурного наследия, духовная музыка выступает сокровищницей общенародных духовных ценностей, средоточием исторической памяти народа, его художественного чувства. Сегодня наблюдается процесс возрождения не только многих незаслуженно забытых музыкальных произведений духовного плана, но и целых видов и жанров духовного музыкального искусства. К одному из таких видов относится искусство колокольного звона.

Придя к нам из западной культуры, колокольный звон стал неотъемлемой частью славянской православной культуры России, Беларуси и Украины. Именно здесь, на территории этих трех славянских государств колокольный звон стал поистине национальным искусством, вошел в музыку многих композиторов, отразился в литературе, живописи, кино.

Будучи в течение долгого времени запрещенным атрибутом церковной деятельности, музыка колоколов сегодня переживает свое второе рождение. Возрождение старых и строительство новых церквей привело к открытию предприятий, специализирующихся на изготовлении колоколов. Все больше церквей на территории Беларуси получают новые «голоса». Это в свою очередь явилось толчком к созданию при центрах русской православной церкви школ звонарей. Наука также не остается в стороне. В различных областях знаний появилось множество специальных исследований, связанных с колоколами. С 1989 года в России при Международном фонде культуры действует Ассоциация колокольного искусства, которая активно занимается исследованиями в области колокольного искусства, способствует его распространению. Частью этой работы становятся исследования, проводимые и в нашей республике. Все это говорит о том, что колокола продолжают жить, звучать и восхищать нас своим прекрасным, неповторимым и удивительным искусством.

Программа предназначена для общеобразовательных школ, внешкольных учреждений, средних специальных и высших учебных заведений. Целью курса является формирование у учащихся представлений об искусстве колокольного звона как неотъемлемой части мировой художественной культуры.

Содержание

Тема 1. Из истории возникновения и распространения колоколов

Колокол как феномен человеческой культуры. Зарождение колокольного искусства. Колокольное искусство Древнего Китая. Использование колоколов, колокольчиков и бубенчиков в языческих культурах.

Становление христианства. Первые сигнальные музыкальные инструменты христианского богослужения (труба и било). Символический взгляд на трубы и била сквозь призму ветхозаветного учения. Разновидности бил. Использование бил в православном богослужении.

Сакральные представления христиан о колоколах и их звучании. Начало использования колоколов в церквях Западной Европы (VI век).

Принятие христианства на Руси (988 г). Распространение колокола как сигнального инструмента. Предпосылки широкого бытования колокольных звонов на русской земле. Начало использования колоколов в православном богослужении. Появление и распространение колоколов на территории Беларуси.

Тема 2. Исторические судьбы колоколов

Традиции разных народов в их отношении к колоколам и колокольному звону. Почитание колоколов. Крещение и освящение колоколов. Наказание колоколов. Имена и прозвища колоколов. Функциональное применение и особенности использования колоколов в разные эпохи. Лечебные свойства колокольного звона.

Состояние в области колокольного дела в Российской империи к началу XX века. Октябрьская революция 1917 года и политика уничтожения церковных колоколов в СССР в 1920–1930-годы.

Тема 3. Литье колоколов

Возникновения колокольного литья в Западной Европе. Особенности литья колокола. Надписи и элементы украшения на колоколах.

Колоколотейное производство в России. Выдающиеся русские колокольных дел мастера. Знаменитые колокола России. Царь-колокол. Возрождение колоколотейного дела в России и на Беларуси. Белорусское предприятие по литью колоколов – «Отменное литье» (г. Минск) и его литейщики.

Тема 4. Колокол как акустический феномен

Кампанология – наука о колоколах. Понятие колокола как музыкального инструмента. Основные пропорции. Колокольная форма и ее разновидности (готическая, литейная, немецкая, русская, французская).

А.А.Израилев – первый русский акустик и исследователь колокольного звона. Специфика звучания и восприятия колокольного звона. Акустические

особенности звучания колоколов. Колокольный строй. Настройка колоколов и мелодический звон.

Тема 5. Звонницы и звонари

История возникновения звонниц. Функции звонниц. Звонница как архитектурно-музыкальный инструмент. Особенности строения звонниц. Подбор колоколов на звоннице. Знаменитые звонницы. Колоколья Ивана Великого в г. Москве и звонница Успенского собора в г. Ростове. Звонницы Беларуси.

Первые упоминания о русских звонарях. Выдающиеся звонари России (А.В.Смагин, П.Гедике, А.Кусакин К.К.Сараджев). Звонницы и звонари Белоруссии. Современные школы звонарей. Школа звонарей Минского епархиального управления. «Что я знаю о звонарях и звонницах своего города, поселка, деревни?».

Тема 6. Колокольный звон и его разновидности

Понятие колокольного звона. Ритм – основа русского колокольного звона. Строение звонов. Каноничность и импровизационность в искусстве колокольного звона. Особенности исполнения на колоколах. Западный и русский способы извлечения звука.

Сигнальность – первичный жанр колокольных звонов. Жанры русского колокольного звона и их характеристика. Благовест – самый древний вид колокольного звона. Трезвон и его разновидности. Двужвон. Перезвон, или перебор (погребальный и водосвятный). Набатный или всполошный трезвон. Праздничные звоны. Красный звон. Великий звон. Малиновый звон. Именные звоны (Егорьевский, Ионивский, Акимовский и др.). Ростовские звоны. Звоны местных церквей. Устав колокольного звона.

Тема 7. Разновидности семейства колоколов

Куранты и их характерные особенности. История развития и современное состояние курантов.

Карильон и его устройство. История развития и современное состояние искусства исполнения на карильоне. Колокольное фортепьяно. Карильоны мира.

Колокольчик и его разновидности (альпийский, валдайский, гречушный, коровий, поддужный, шархунцы).

Колокол. Западноевропейские, китайские, русские колокола и их отличия. Малые, средние, большие колокола. Знаменитые колокола России. Царь-колокол. Ростовские колокола. «Сысой» – самый большой действующий колокол Европы.

Колокол как инструмент симфонического оркестра и его виды. Натуральные (церковные) и трубчатые (оркестровые) колокола, колокольчики.

Тема 8. Колокольные звоны в творчестве русских и зарубежных композиторов

Влияние колокольного звона на творчество русских композиторов-классиков. Использование колокольного звона в оперной, симфонической, фортепьянной и хоровой музыке русских композиторов. М.И.Глинка и первая русская опера «Жизнь за царя». Колокольный звон в произведениях русских композиторов-классиков XIX века (А.П.Бородин, М.П.Мусоргский, П.И.Чайковский). Н.В.Римский-Корсаков – величайший создатель колокольности в русской музыке. Имитация колокольного звона в симфонической, хоровой, фортепьянной музыке.

Колокольная музыка С.В.Рахманинова и А.Н.Скрябина. Колокольность в творчестве композиторов XX века (Д.Шостаковича, С.Прокофьева, Г.Свиридова, А.Шнитке, В.Гаврилина, Л.К. Шлег, В. Курьян и др.). Колокольный звон в творчестве западноевропейских композиторов (О.Мессиа́н, З.Кодаи, Э.Григ, К.Орф).

Литература

1. Белов А.В. Когда звонят колокола. М., 1989.
2. Березин Б. История колоколов и искусства колокольного звона. Мн., 2000.
3. Гнездилов А.В. Лечебное применение колокольного звона //Медицинские технологии. М., 1995., №1/2.
4. Долгоаршинных Н. Колокола Древней Руси //Искусство в школе. М., 1998. №2..
5. Закон Божий для семьи и школы /Сост. Протоиерей С.Слободской. Jodanville, USA. 1987.
6. Козлов В.Ф. Гибель церковных колоколов в 1920–1930-е годы //Отечество: Краевед. Альманах. М.,1994. Вып.5.
7. Колокола: история и современность /Под ред. Б.В.Раушенбаха. М., 1985.
8. Колокола: история и современность. 1990 год /Под ред. Б.В.Раушенбаха. М., 1993.
9. Кошмина И. Духовная музыка: мир красоты и гармонии //Искусство в школе. М.1991. №2.
10. Купрявичус В. Каунасские куранты //Музыкальная жизнь. М., 1964. №20.
11. Медведева Л. Согласно золотых колоколов //Искусство в школе. М.,1998. №3.
12. Мілінкевіч А. 3 гісторыі звонаў // Помнікі гісторыі і культуры Беларусі - 1988 - №4 -С 21. Т
13. Музыка колоколов. /Под ред. А.Б.Никанорова СПб., 1999.
14. Музыкальная энциклопедия. В 6 т. М., 1973–1982.

15. Никитина Л.Д. История русской музыки: Популярные лекции. М., 1999.
16. Оловянный Н. История колоколов и колоколотейное искусство. М., 1912.
17. Православный звон: Поэтический сборник /Сост. В.Г.Шариков. М., 1997.
18. Пухначев Ю. Загадки звучащего металла. М., 1974.
19. Рогаль-Левицкий Д. Беседы об оркестре. М., 1961.
20. Рыбаков С. Церковный звон в России. СПб., 1896.
21. Сергеев А. В другом царстве не найти ничего подобного... //Народное творчество. М., 1992. №1.
22. Смирнов М. Русская фортепьянная музыка. М.1983.
23. Страницы жизни Н.А.Римского-Корсакова. Летопись жизни и творчества /Сост. А.А.Орлова, В.Н.Римский-Корсаков. Л.,1971. Вып.2.
24. Тосин С.Г. Колокола и звоны в России. Новосибирск, 1998.
25. Цветаева А., Сараджев Н. Мастер волшебного звона. М., 1988.
26. Цветаева А. Сказ о звонаре Московском //Москва. М., 1977. №7.
27. Шариков В.Г. Жихарев А.И, Маркелов П.Г. Использование бил в православном звоне. М.. 1996.
28. Ярешко А.С. Колокольные звоны России. М.,1992.
29. Ярешко А.С. Музыка колокольных звонов в творчестве русских композиторов второй половины XIX века / П.И.Чайковский. Вопросы истории и стиля // Сб. трудов. М., ГМПИ им. Гнесиных, 1989. Вып.108.
30. Ярешко А.С. Творчество Скрябина и русские колокольные звоны / Колокола: история и современность //Сост. Ю.В.Пухначев. М.1993.