IV открытая городская научно-практическая конференция учащихся и педагогов учреждений дополнительного образования детей «Новое поколение»

Секция: искусствоведение

История одной песни - песни «Ave Maria»

МБОУ ДОД ДМХШ №2 Куйбышевского р-на г.о. Самара

Серикова Светлана,

6 класс (12 лет), МБОУ ДОД ДМХШ №2 Куйбышевского р-на г.о. Самара

Руководитель:

Ершова Людмила Алексеевна,

педагог дополнительного образования

МБОУ ДОД ДМХШ №2

Куйбышевского р-на г.о. Самара

Содержание

1.Введение	3
2. Основная часть	4
2.1 Ave Maria - молитва	4
2.2 «Ave Maria» Д. Каччини	5
2.3 «Ave Maria» Баха-Гуно	6
2.4 «Ave Maria» Шуберта	8
3. Выводы	14
4. Заключение	14
5. Список литературы	15

Введение

Моя работа называется «История одной песни - песни «Ave Maria». Эта тема была выбрана не случайно, один из уроков музыкальной литературы был посвящен романтизму в музыке, где произошло знакомство с композитором Францем Шубертом и его произведением «Ave Maria». Меня очень заинтересовала история создания этой песни.

«Аve Maria» самая популярная молитва, слова которой положены композиторами на почти 50 разных мелодий в разные времена. Но речь в дальнейшем пойдет не о молитве. На текст молитвы написано несколько десятков произведений. Но ни одна из тех песен, о которых пойдет речь не является молитвой. Это просто гениальная музыка, часть которой связана с известными словами, а другая — нет. Самые потрясающие примеры мелодий «Аве Мария» связаны с необычными историями. У всех на слуху наиболее известные «Ave Maria» Баха-Гуно, Шуберта и Каччини.

Во всех этих мелодиях много неожиданностей, мистификаций и открытий. Не так уж много есть на свете совершенных мелодий, столь прекрасных, что они знакомы практически всем. Совсем невероятно, когда подобные мелодии пишутся разными людьми, и даже на разный текст. Общее – только название, тема, образ. Это уже само по себе – загадка.

Цель работы: разобраться в истории создания песни.

В данной работе используется метод пространственно-временных аналогий, приемы сопоставления музыкальных произведений разных эпох в соответствии с сюжетной линией, жанровыми особенностями, анализа и сравнения.

Задачи, решаемые при создании данной работы:

- Сбор информации используемой при создании этого проекта.
- Разработка и создание структуры доклада.
- Обработка информации.

- Подбор музыки, сопровождающей проект.
- Создание фона проекта.
- Работа с программным обеспечением: «Windows Movi Maker» и «Microsoft Office PowerPoint 2003».

2.1 Молитва

АВЕ МАРИЯ (лат. Ave Maria — радуйся, Мария), одна из основных молитв Католической Церкви, обращенная к Богоматери и именуемая по первым словам своего латинского текста.

Основывается на двух речениях из Евангелия от Луки (1:28 и 1:42), обращенных к Деве Марии: приветствии архангела Гавриила, возвестившего Ей, что Она станет Матерью Спасителя (отсюда другое название этой молитвы — «Ангельское приветствие»), и приветствии Елисаветы. Соответствием Ave Maria в Православной Церкви является молитва «Богородице Дево», текст которой лишь незначительно отличается от первой части Ave Maria. Вместе с тем, к первой части (она была известна уже в 11 в.), представляющей собою хвалу Богородице ввиду Ее особого места в домостроительстве спасения, добавляется вторая, являющаяся прошением о непрестанном молитвенном заступничестве (это добавление вошло в обиход только к 16 в.). Полный текст Ave Maria таков:

«Радуйся, Мария, благодатная! Господь с Тобою. Благословенна Ты между женами, и благословен плод чрева Твоего Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь».

Аve Maria представляет собой неотъемлемый элемент католического благочестия. Впервые официально введенная в «Римский Бревиарий» папой Пием V в 1568, она настоятельно рекомендуется Католической Церковью как общинная и индивидуальная молитва. Упорядоченное ее повторение лежит в основе Розария. Она входит в состав многих богослужений или читается сразу же после их окончания.

2.2 «Ave Maria» Д. Каччини

Джулио Каччини сочинил песню «Ave Maria» в конце 16 столетия. Это одна из самых прекрасных версий музыки для Аве Марии.

Джулио Каччини (итал. Giulio Caccini или Giulio Romano; 1546—1618) — итальянский композитор и певец. Каччини принадлежал к кружку музыкантов (Галилеи, Пери, Кавальери) и поэтов (Ринуччини, Барди), способствовавших возникновению оперы в Италии. Этот кружок собирался во Флоренции у Джованни Барди, позже у Джованни Корси. Каччини считается одним из основателей сольного пения, облечённого в художественную форму, благодаря чему многоголосная контрапунктическая музыка лишилась своего безусловно преобладающего значения.

Первый опыт Каччини в речитативном стиле — монодрама «Combattimento d'Appoline col serpente», на текст Барди (1590). За ним последовали драма с музыкой «Дафна», написанная в сотрудничестве с Пери на текст Ринуччини (1594); драма «Эвридика», сначала написанная совместно с Пери (1600), а затем переписанная Каччини на текст Ринуччини, и «Новая музыка» (Le nuove musiche) — собрание одноголосных мадригалов, канцон и монодий (Флоренция, 1602; Венеция, 1607 и 1615). Другое собрание, «Nuove arie», издано в Венеции в 1608.

Знаете, ходят слухи, что на самом деле это авторство просто приписано Каччини, на самом деле написана мелодия в 19 веке. Но не найдено ни одного точного свидетельства об этом, поэтому, скорее всего, это из разряда баек, которыми обросли многие великие произведения.

Потрясающая, глубокая и, как мне кажется, таинственная мелодия. Грусть, вера, отречение. Почему-то у меня такие ассоциации с ней.

2.3 «Ave Maria» Баха-Гуно

Как получилось, что эти два композитора жившие в разное время стали соавторами одного музыкального произведения?

Аве Мария Баха Гуно — прелюдия¹. Прелюдия до мажор самая «Хорошо темперированного² клавира» ИЗ известная пьеса Себастьяна Баха предваряет цикл сочинений для клавесина из 48 прелюдий и фуг. Этот клавир написан Бахом для способной обучающейся музыке молодёжи музыкального развлечения людям владеющим И ДЛЯ инструментом. Этот клавир был написан Бахом ещё в 1722 году первая часть, вторая часть вышла в 1744. А первая прелюдия до мажор за свою изысканность и простоту получила всеобщее признание музыкантов всех времён и народов.

Через 150 лет Шарль Гуно молодой композитор в 1852 году частенько захаживал в дом Пьера Циммермана известного французского пианиста. Гуно ухаживал за дочерью Циммермана Анной, на которой впоследствии и женился. И вот в один из дней того года, развлекая публику в гостиной Шарль играя прелюдию до мажор Баха решил сымпровизировать и сыграл очень удачную дорисовку к уже известной прелюдии.

¹ Прелю́дия (от лат. prae... — перед и лат. ludus — игра) — короткое музыкальное произведение, не имеющее строгой формы. В период зарождения прелюдии всегда предшествовали более длинному, сложному и строго оформленному произведению (отсюда название), но впоследствии композиторы стали писать прелюдии и как самостоятельные произведения. В прелюдиях часто встречается остинато, прелюдии по стилю в целом схожи с импровизацией. Прелюдия-вступление к какому-либо музыкальному сочинению или небольшая самостоятельная пьеса, главным образом для клавесина, фортепиано, органа. Создаются циклы прелюдий и фуг, а также одних прелюдий.

² Темперированный музыкальный строй, в котором каждая октава делится на математически равные интервалы, в наиболее типичном случае — на *двенадцать* полутонов. Такой строй господствует в европейской профессиональной музыке (академической и эстрадной) начиная с XVIII века до наших дней.

Импровизация очень всем понравилась, а будущий тесть Циммерман, так вдохновился ею, что попросил Гуно повторить и переложил эту импровизацию на бумагу.

Из этого удачного сочетания прелюдии Баха и импровизации Гуно была оформлена пьеса для скрипки или виолончели, которая была названа «Размышления над прелюдией Баха до мажор». Изданная в 1853 году пьеса быстро стала известной, она исполнялась в салонах, звучала по завершении многих концертов и очень полюбилась публике. О вокальном сопровождении в пьесе никто и не помышлял.

Через некоторое время Гуно положил пьесу на слова одного из поэтов того времени и оказалось, что пьеса превосходно подходит для исполнения голосом.

Неизвестно кто предложил наложить текст молитвы на эти «Размышления», но известно, что это произошло через 7 лет от появления самой мелодии импровизации дописанной к прелюдии Баха.

Именно в 1859 году впервые прозвучала молитва «Ave Maria» и тогда же вышла опера Гуно «Фауст».

Удивительно то, что случайно наигранная импровизация стала одним из известнейших произведений Баха — Гуно и одним из красивейших вариантов молитвы «Ave Maria». Развлекая публику, Гуно не подозревал, что прямо сейчас под его пальцами рождается один из шедевров классической музыки.

Удивительно и то, что прелюдия Баха, являясь оконченным произведением, которое не нуждается в продолжении, при звучании мелодии досочинённой Гуно становится единым целым с ней и вместе они представляют собой такое цельное звучание, что невозможно догадаться, что эти два произведения были написаны разными композиторами, да ещё и в столь разные эпохи.

«Ave Maria» Баха-Гуно, являет собой цельную красоту, в которой прелюдия Баха становится аккомпанементом, а мелодия Гуно ведёт нас за

собой какой-то чистотой звучания в высшие миры и к высшим лучшим чувствам и переживаниям.

2.4 «Ave Maria» Шуберта

Эта не менее гениальная и не менее известная песня. А вот с молитвой не связана вообще!

Ф. Шуберт сочинил свою песню «Ave Maria» в 1825 году и посвящена она была графине Софи Габриэль фон Вейсенвольф. Первоначально это произведение Ф.Шуберта имело мало отношения к Аве Марии. Название песни было «Третья песня Эллен», а текст, на который написана музыка, был взят из немецкого перевода поэмы Вальтера Скотта «Дева Озера», сделанного Адамом Шторком.

Ave, Maria, gratia plena; Dominus tecum:

benedicta tu in mulieribus, et benedictus

fructus ventris tui, Jesus.

Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,

nunc et in hora mortis nostrae. Amen.

Радуйся, Мария, благодати полная!

Господь с Тобою;

благословенна Ты между женами,

и благословен плод чрева Твоего Иисус.

Святая Мария, Матерь Божия, молись о нас, грешных,

ныне и в час смерти нашей. Аминь

В 1825 Шуберт познакомился с поэмами шотландского поэта Вальтера Скотта, в их немецких переводах. Поскольку Скотт был очень популярным поэтом и романистом, Шуберт решил, что, если ему удастся издать свои песни на его стихи одновременно с английским текстом и по-немецки, он станет лучше известен за пределами Австрии. Он не скрывал своего намерения и так писал об этом отцу и мачехе: "Я поступил с этими песнями

иначе, чем обычно. Автор стихов - знаменитый Вальтер Скотт. Если, издавая их, добавить английский текст, то они сделают меня более известным в Англии". Итак, имея это в виду, Шуберт отбирает семь из тринадцати песен, входящих в поэму "Дева озера" Вальтера Скотта, которая была опубликована в Австрии еще в 1810 году. Примечательно, что в свое время на эту поэму обратил внимание Россини. В 1819 году он написал одноименную оперу.

Семь отобранных стихотворений Шуберт решил аранжировать следующим образом: пять песен для сольного голоса (три песни Эллен, "Песнь Нормана" и "Песнь плененного охотника") и две песни для вокальных ансамблей - "Коронах" (для женского хора в сопровождении фортепиано) и "Песнь лодочников" (для квартета мужских голосов тоже с фортепиано). Так вот, "Третья песнь Эллен" и есть знаменитая "AVE MARIA".

Текст, который Шуберт положил на музыку в "Ave Maria" - это свободный перевод с английского на немецкий, третья песнь Эллен из поэмы Вальтера Скотта "Дева озера". Этот перевод сделал поэт Филипп Адам Шторк (1780 - 1822). Таким образом, оригинальным текстом песни должно считаться именно это стихотворение Шторка (с точки зрения его содержания можно сделать уточнение: - по В. Скотту). Вот этот текст, который абсолютно органично сочетается с музыкой Шуберта:

Ave Maria! Jungfrau mild,
Erhöre einer Jungfrau Flehen,
Aus diesem Felsen starr und wild
Soll mein Gebet zu dir hinwehen.
Wir schlafen sicher bis zum Morgen,

2

³ Аранжировка - (от фр. arranger — приводить в порядок, устраивать) — искусство подготовки и адаптации музыкального произведения для представления его в форме, отличной от первоначальной. Отличается от оркестровки тем, что допускает применение различных способов развития первоначального материала — изменение гармонии, применение транспозиции и модуляций, добавление нового материала, вступления, заключения и т.д.

Ob Menschen noch so grausam sind.

O Jungfrau, sieh der Jungfrau Sorgen,

O Mutter, hör ein bittend Kind!

Ave Maria!

Ave Maria! Unbefleckt!

Wenn wir auf diesen Fels hinsinken

Zum Schlaf, und uns dein Schutz bedeckt

Wird weich der harte Fels uns dünken.

Du lächelst, Rosendüfte wehen

In dieser dumpfen Felsenkluft,

O Mutter, höre Kindes Flehen,

O Jungfrau, eine Jungfrau ruft!

Ave Maria!

Ave Maria! Reine Magd!

Der Erde und der Luft Dämonen,

Von deines Auges Huld verjagt,

Sie können hier nicht bei uns wohnen,

Wir woll'n uns still dem Schicksal beugen,

Da uns dein heil'ger Trost anweht;

Der Jungfrau wolle hold dich neigen,

Dem Kind, das für den Vater fleht.

Ave Maria!

Легко заметить, что латинский текст не вяжется с ритмической структурой песни Шуберта, и в американском издании отдельные его фрагменты нелогичным образом должны повторяться. Этот латинский текст (без повторов) является принятым в католической литургии⁴, но отнюдь не является тем текстом, который Шуберт имел в виду, когда писал эту песню.

 4 Литургия - (греч. λειτουργία — «служение», «общее дело») — главнейшее христианское богослужение в Исторических церквях, во время которого совершается таинство Евхаристии.

Немецкий текст, быть может, не столь поэтичный и выразительный, но, тем не менее, в нем есть свое очарование.

Каждый куплет песни начинается небольшим вступлением и завершается заключением, построенным на одном и том же музыкальном материале - мягко звучащих мерно чередующихся восходящих (к небесам?) и нисходящих (на грешную землю?) аккордах, сопровождаемых мерной пульсацией глубоких басовых звуков. Музыка этих вступительных тактов сохраняется в качестве аккомпанемента на протяжении всей песни. Это обрамление, ассоциируется с открывающимся занавесом, таким, который изобразил Рафаэль⁵ на своей знаменитой "Сикстинской Мадонне". На фоне этих аккордов звучит поистине неземной красоты мелодия.

Посвятив графине Софи Габриэль фон Вейсенвольф (урожденная Софи Габриэль Брейнер) свой цикл песен на стихи В. Скотта, Шуберт выразил ей свою благодарность за ее расположение к нему и почитание его таланта. Даты жизни графини: 1794 - 1847. Таким образом, она была на три года старше Шуберта и пережила его почти на 20 лет. Графиня жила в замке Штейрэк, неподалеку от Линца. А сюда, в Линц, Шуберт отправился вместе с Фоглем⁶ из Гмундена, везя с собой новые песни. В эти места Шуберт приехал в третий раз, и многие любители музыки знали его произведения. Шуберт множество раз мог убедиться в том, что они имеются здесь - даже в монастырях Санкт-Флориан и Кремсмюнстер - как в изданном виде, так и в рукописных Что графини, Шуберт копиях. касается TO сам засвидетельствовал, что "это большая почитательница моего скромного таланта, она собрала все мои вещи и некоторые исполняет очень мило. Она

⁵ Рафаэль - **Рафаэ́ль Са́нти** (итал. *Raffaello Santi, Raffaello Sanzio, Rafael, Raffael da Urbino, Rafaelo*; 28 марта^[2] 1483, Урбино —6 апреля 1520, Рим) — великий итальянский живописец, график и архитектор, представитель умбрийской школы

⁶ Фогль - Иоганн Михаил, отличный певец (тенор), род. 1768 в Штейре, ум. 1840 в Вене; отправился одновременно с своим другом и земляком Зюсмайером в Вену и изучал там право, но под влиянием убеждений Зюсмайера, который тем временем сделался капельмейстером придв. театра, поступил на сцену (1794), где пел до 1822. Бессмертная заслуга Ф-я состоит в том, что он первый понял высокое значение романсов Шуберта и заставил публику полюбить их; он был лично дружен с Шубертом и участвовал советами практика при сочинении многих из романсов последнего.

исполняла песни Шуберта из его цикла "Прекрасная мельничиха" уже в 1824 году, когда они только были опубликованы. Так один из свидетелей пения графини - Карл Хаас - писал: "Графиня, кажется, одарена от природы и обладает чутьем к искусству, особенно к музыке Шуберта... Я слышал, как она исполняла его "Песни мельника" и другие его прекрасные произведения, причем она совершенно затмила своим исполнением Нани Гартман (еще одна исполнительница песен Шуберта из его почитателей в Линце), и я лишь теперь начинаю действительно понимать все значение песен Шуберта. Ты можешь себе представить, как мой брат, с которым я ездил туда, и Иосиф Шпаун, которого мы там встретили, радовались, что Шуберт нашел в ее лице такую покровительницу".

План Шуберта, касавшийся публикации этих песен на двух языках - немецком и английском, - встретил полное одобрение у брата композитора Фердинанда, который так высказался на этот счет: "Действовать по-другому при издании твоих песен тебе давно было пора, но особенно мне понравился твой план издания песен Вальтера Скотта, а именно: опубликовать их вместе с английским текстом. Я уже мечтаю о том, как тебя будут встречать в Англии, как ты благодаря твоим более крупным творениям, например, симфониям, ораториям и, может быть, операм, достигнешь таких высот среди немецких композиторов, что уподобишься Иосифу среди его братьев".

В Вене, славившейся своими нотоиздателями, в это время появился новый - учредивший издательство "Пеннауэр". Шуберт, незадолго до своего отъезда в Гмунден, передал ему несколько своих новых песен и сонату для фортепиано ля минор. Глава этого издательства прислал Шуберту письменное предложение о сотрудничестве, но назначил крайне низкий гонорар. Шуберт отверг это предложение. В результате песни опубликовало другое издательство - упомянутое уже выше "Маттиас Артариа", причем выплатило Шуберту небывалый для него гонорар - 200 гульденов.

Сам Шуберт очень высоко ценил песни этого цикла, особенно "Песнь Нормана". "Фогль исполняет ее довольно тяжеловесно, но все же прекрасно,-

пишет Оттешвальт Шпауну, - на каждую ноту - слог, иногда целое слово". Но вот что интересно: необычайный успех "Ave Maria" оказался для него самого неожиданностью. Гарри Гольдшмит, один из наиболее авторитетных исследователей творчества Шуберта, пишет, приводя при этом высказывания самого композитора: "Причины этого успеха заставили его задуматься. "Удивляются также моему благочестию, нашедшему выражение в гимне св. деве Марии, который, по-видимому, действует на всех и создает молитвенное настроение". И, явно намекая на получателя этого письма, собственного отца, клерикализм⁷ которого порой вызывал его сопротивление, он продолжает: "Я думаю, это происходит потому, что я никогда не заставляю себя молиться и никогда не пишу подобных гимнов и молитв, если меня к этому не влечет невольно, но тогда молитва моя бывает истинной молитвой". Католик Франц Шуберт не раз доказывал, что он чужд всякого церковного догматизма".

Песня Шуберта, вызвавшая восторг любителей музыки уже при своем рождении, ничуть не потеряла в своей популярности, а, наоборот, за прошедшие вот уже два века, покорила миллионы сердец. Иметь возможность ее исполнять пожелали отнюдь не только вокалисты. На каких только инструментах не звучит эта чудная мелодия! И каким только обработкам и переложениям не подвергался текст этой песни!

Нужно отметить, что песня «Ave Maria» Шуберта во время жизни композитора не пользовалась большой популярностью. Известность «Ave Maria» Шуберта пришла намного позже, когда стали использовать латинский текст молитвы. Кто впервые стал использовать латинские слова молитвы Аве Мария для песни Шуберта, остается загадкой по сей день.

⁷ Клерикализм - (лат. clericalis — «церковный») — политическое направление, добивающееся первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной жизни общества. В более узком смысле — организация церковной жизни, предполагающая господство клира — профессионального духовенства.

"Ave Maria" Шуберта, безусловно, принадлежит к тем шедеврам, которые покоряют сердца слушателей при первом знакомстве с ними.

Выводы

Я написала эту проектную работу для того, чтобы самой больше узнать о творчестве великих композиторов. Познакомить своих одноклассников с историей рождения песни «Аве Мария», вернее трех песен. Также я стремилась к тому, чтобы этот проект мог служить наглядным учебным пособием, которое можно было бы использовать на уроках музыки.

Заключение

Мы сегодня познакомились с тремя вариантами песни «Аве Мария», которые принадлежат перу разных композиторов, разных эпох, но у всех произведений своя интересная, загадочная история.

Что я могу сказать... Мне нравятся абсолютно все варианты исполнения.

Потрясающая, глубокая мелодия, выражающая грусть, веру.

Слушая «Аве Мария», погружаешься в атмосферу какого-то необыкновенного, чистого чувства, до мурашек по коже и до слез в глазах. Божественно.

Спасибо за внимание!

Список литературы:

1.

- 1. Энциклопедический музыкальный словарь. Издательство «Советская энциклопедия», Москва, 1966г.
- 2. Большая иллюстрированная энциклопедия, т.1, Москва, АСТ-Астрель
- 3. Музыкальный энциклопедический словарь. Москва, Советская энциклопедия, 1991г.
- 4. Ю. Вайнкоп, И. Гусин «Краткий биографический словарь композиторов». Издательство «Музыка», Ленинградское отделение 1979 г.
- 5. Энциклопедический словарь юного музыканта. Издательство «Педагогики», Москва 1985 г.
- 6. «Музыка и ты», альманах для школьников. Издательство «Советский Композитор», Москва 1989г.
- 7. Словарь иностранных музыкальных терминов. Издательство «Музыка», Ленинград 1988г.
- 8. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_UYAzZC -NMo
- 9. http://www.youtube.com/watch?v=DAjsx4oaHHE
- 10. http://www.youtube.com/watch?v=SqBJFDbE2ZI&feature=player_embe dde