

Игорь Стравинский и «Симфония псалмов»

Духовная музыка, строгий ритм и необычное звучание Стравинского.

Как появилась «Симфония псалмов»

Произведение создано во Франции по заказу Сергея Кусевицкого к юбилею Бостонского симфонического оркестра. В его основе — латинские псалмы и неоклассический стиль Стравинского.

Почему это не обычная симфония

01

Название напоминает классическую симфонию, но здесь нет привычной четырёхчастной формы и романтического развернутого конфликта тем.

02

Произведение состоит из трёх частей, а его смысл держится на хоровом тексте, который направляет всю музыкальную мысль.

03

Звучание строгое, собранное и торжественное: оно ближе к молитвенному размышлению, чем к концертной драме.

Стравинский в период неоклассицизма

Обращение к прошлому

В 1920–1930-е годы Стравинский часто использовал старинные жанры и духовные тексты. Он выбирал то, что связано с традицией, но не копировал старую музыку буквально.

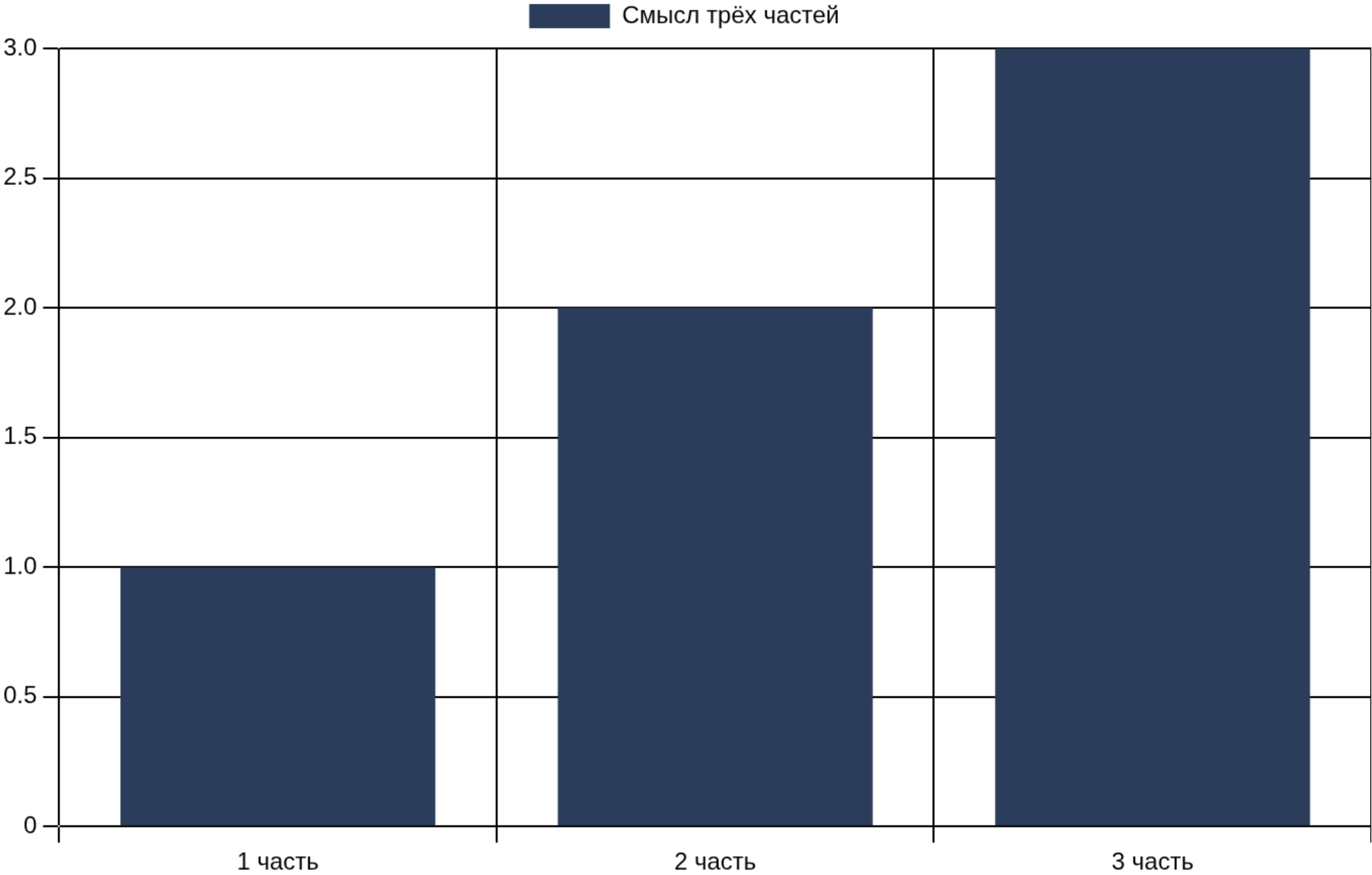
Современный взгляд

Композитор писал ясным и собранным языком. В его музыке слышны чёткий ритм, резкие контрасты и сдержанность без лишней чувствительности.

Три части произведения и их смысл

Каждая часть связана с определённым псалмом и своим образом молитвы.

Движение идёт от сдержанной просьбы через напряжение к светлому прославлению.

Текст псалмов в основе сочинения

Стравинский взял за основу латинскую Библию — Вульгату. Такой выбор придаёт музыке оттенок древности и особой торжественности.

01

Псалом 39 передаёт терпение, ожидание ответа и внутреннее напряжение. Он усиливает ощущение тревоги и неустойчивости.

03

Псалом 38 связан с размышлением о человеческой жизни и просьбой о милости, поэтому первая часть звучит сдержанно и сосредоточенно.

02

Псалом 150 завершает сочинение как гимн славления. Его текст ведёт музыку к ясному, светлому и величественному финалу.

04

Состав исполнителей

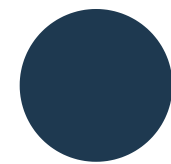
Хор

Хор несёт главный смысл текста и звучит как единый мощный голос. Он не просто сопровождает музыку, а делает молитвенное содержание особенно ясным.

Деревянные духовые

Флейты, гобои и фаготы создают прозрачное, прохладное звучание. Благодаря им музыка кажется строгой и очень чёткой по рисунку.

Медные духовые

Трубы и тромбоны придают произведению торжественность и силу. Их звучание помогает подчеркнуть важные моменты и усилить ощущение величия.

Фортепиано и арфы

Эти инструменты делают ритм более собранным и заметным. Их партия помогает удерживать чёткую структуру и ясность звучания.

Литавры

Литавры добавляют напряжение и внутреннюю энергию. Их удары особенно ощутимы там, где музыка становится более тревожной и собранной.

Инструменты и их роль в звучании

Таблица помогает увидеть, как каждый инструмент создаёт общий образ произведения.

Состав исполнителей построен так, чтобы поддерживать ясность, строгость и духовную выразительность без лишней пышности.

Группа	Роль	Эффект
Деревянные духовые	Прозрачность	Холодноватый тон
Медные духовые	Торжество	Строгость
Арфы и фортепиано	Ритм	Чёткость
Литавры	Напряжение	Сила
Хор	Текст	Молитвенный смысл

Первая часть: напряжённое ожидание

01

Начало звучит очень сдержанно: короткие фразы и повторяющиеся ритмы создают ощущение собранной молитвы и внимательного ожидания ответа.

02

Хор поёт кратко и ясно, без широких распевов. Из-за этого музыка кажется строгой и сосредоточенной, словно человек говорит тихо, но очень серьёзно.

03

Оркестр не разворачивает большой драматический сюжет. Он удерживает прозрачную фактуру, где особенно заметны ритм, паузы и внутреннее напряжение.

Вторая часть: внутренний конфликт

01

Средняя часть звучит острее и тревожнее. В ней появляются резкие ритмические сдвиги, которые нарушают прежнюю устойчивость и усиливают чувство беспокойства.

02

Оркестровые краски становятся темнее, а хоровые реплики — более отрывистыми. Слова будто передают не спокойную молитву, а трудный разговор с собой.

03

Здесь особенно заметно, что Стравинский показывает внутреннюю борьбу человека. Музыка не изображает действие, а передаёт состояние сомнения и напряжённого ожидания.

Третья часть: гимн и утверждение

01

Финал обращается к псалму 150: он звучит как торжественный призыв прославлять Бога и завершает произведение ясным, уверенным светом.

02

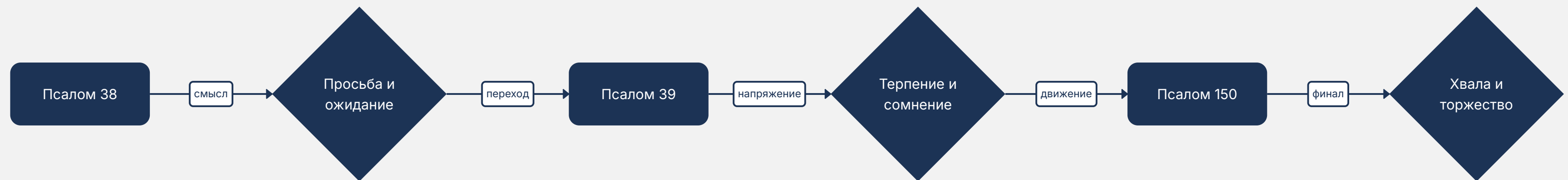
Стравинский подчёркивает величие текста не пышностью, а строгими интонациями, точным ритмом и собранным хоровым звучанием, которое удерживает внимание до последней фразы.

03

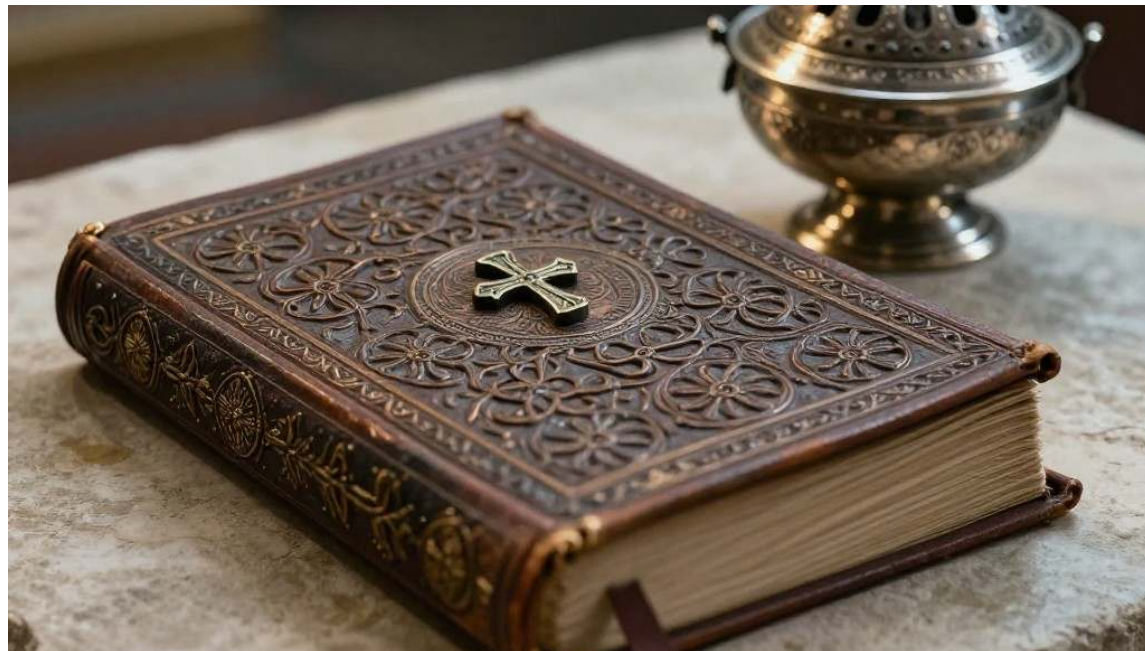
Особая сила этой части в ощущении духовного подъёма: музыка не разгоняется эмоционально, а словно выпрямляется и утверждает внутренний покой и силу.

Как развивается замысел произведения

Псалмы 38, 39 и 150 образуют путь от личной молитвы к общему прославлению; при этом меняются темп, плотность звучания и характер хора.

Латинский текст и его значение

Древний язык, который звучит торжественно

Стравинский использует латинский текст, и из-за этого музыка сразу приобретает особую строгость и ощущение старинного обряда. Даже без перевода слышно, что речь идёт не о бытовой истории, а о молитве, обращённой к Богу.

Краткие фразы и повторения

Строки псалмов построены коротко и чётко, поэтому хор произносит их почти как формулу. Повторы помогают запомнить смысл и создают ритм, похожий на размеренный шаг в храме или на чтение священного текста вслух.

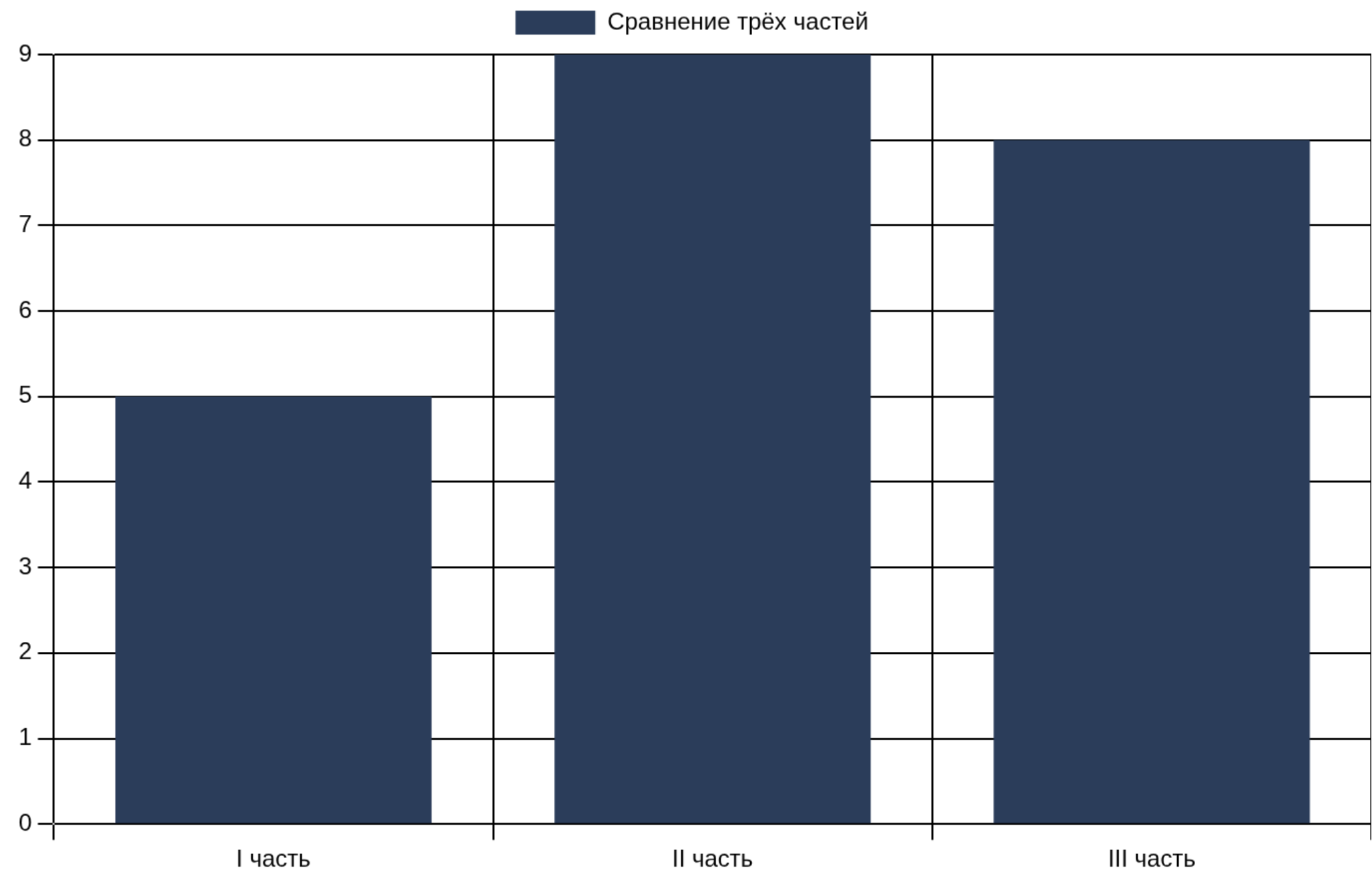
Текст как основа настроения

Музыка не рассказывает сюжет и не изображает события буквально. Она передаёт состояние размышления, просьбы и доверия, а латинский язык усиливает чувство древности, сосредоточенности и внутренней дисциплины.

Сравнение трёх частей по звучанию

Диаграмма показывает не сюжет, а смену состояния: от сдержанного начала к максимальному напряжению и затем к светлому утверждению.

Во второй части тревога достигает пика, а финал сохраняет силу, но переводит её в торжественный, уравновешенный образ.

Неоклассический язык Стравинского

Обращение к старине

Композитор берёт духовный текст и строит произведение так, будто диалог с прошлым продолжается в современном музыкальном языке.

Чёткий ритм

Музыка движется собранно и точно: ритмические фигуры удерживают форму и не дают звучанию расплываться или становиться слишком мягким.

Ясная форма

Части произведения различаются очень отчётливо, поэтому слушателю легко уловить границы и увидеть, как меняется настроение от начала к финалу.

Сдержанная выразительность

Стравинский избегает излишней эмоциональности и добивается силы через порядок, контрасты и прозрачность звучания, а не через широкие мелодии.

Премьера и первые отклики

1930: заказ произведения

Сергей Кусевицкий заказал новое сочинение к юбилею Бостонского симфонического оркестра, и Стравинский выбрал для него необычную духовную форму.

1930-е годы и дальше

Произведение быстро вошло в концертную практику и стало одним из самых узнаваемых духовных сочинений Стравинского.

13 декабря 1930: премьера в Бостоне

Первое исполнение сразу привлекло внимание строгим звучанием и редким составом. Слушатели отметили, что хор и оркестр звучат необычно и очень цельно.

Что особенно важно услышать в музыке

Элемент	Признак	Значение
Ритм	чёткий	собранность
Хор	единый голос	молитва
Финал	торжественный	светлый итог

Таблица помогает увидеть, как отдельные элементы создают общий образ молитвы, собранности и светлого завершения.

Каждый элемент работает на ощущение внутренней силы: музыка звучит строго, но при этом не холодно, а возвышенно и ясно.

Почему произведение важно сегодня

«Симфония псалмов» помогает увидеть, что старинный текст может звучать живо и понятно современному слушателю. В ней соединяются история, вера и музыка, поэтому она остаётся интересной даже школьникам.

Произведение учит слушать не только красивую мелодию, но и строй, ритм и смысл звучания. Именно поэтому оно важно как пример музыки, в которой простота и глубина идут рядом.

Ключевые факты о сочинении

Эти сведения показывают, как исторический заказ превратился в одно из самых известных духовных сочинений XX века.

Факты подтверждают необычность замысла: у произведения ясная дата, точный контекст и редкий состав исполнителей.

1930 год 3 части Псалмы 38, 39, 150 Заказ Бостонского оркестра
Премьера 13.12.1930 Оркестр без скрипок и альтистов

Биографические данные о И. Ф. Стравинском и партитура «Симфонии псалмов»

«Симфония псалмов» — музыка силы и ясности

Стравинский показал, что духовная музыка может быть строгой, светлой и очень выразительной. «Симфония псалмов» соединяет молитву, порядок и красоту, оставаясь понятной и сегодня.