

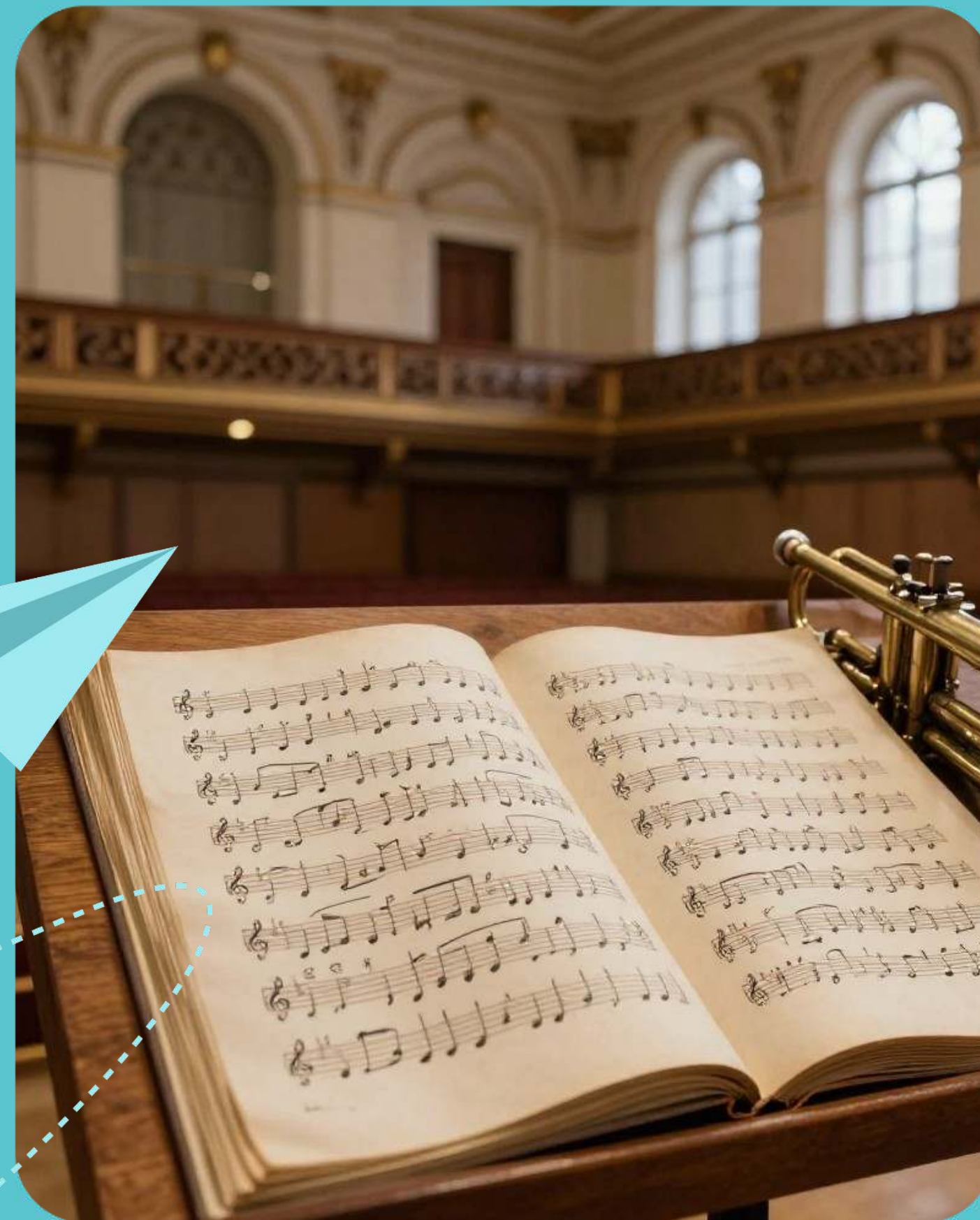
Игорь Стравинский и «Симфония псалмов»

Духовная музыка, строгая форма и мощное звучание

Стравинский: композитор, изменивший музыку XX века

Игорь Стравинский родился в 1882 году и стал одним из самых влиятельных композиторов XX века. Он писал балеты, симфонические сочинения и духовную музыку, сохраняя интерес к русской традиции даже за пределами России.

Почему это произведение необычно

Это не привычная симфония с широкими мелодиями: здесь главный голос принадлежит хору, а оркестр звучит сдержанно, строго и очень ясно.

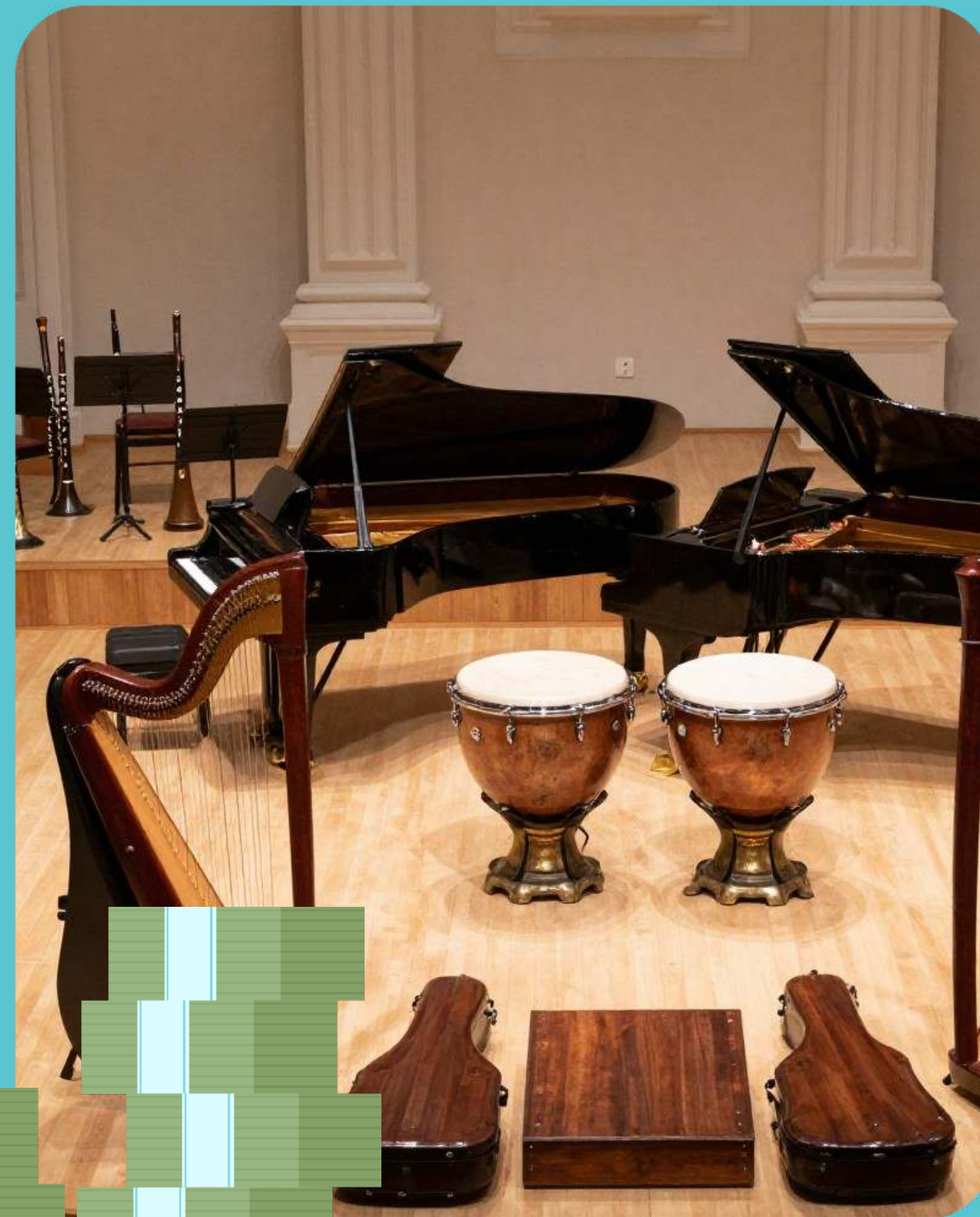
В партитуре нет скрипок и альтинов, зато есть два фортепиано, арфы и сильная группа духовых, из-за чего музыка кажется необычно плотной.

Звучание не стремится к мягкой лирике, как у многих симфоний XIX века, а создаёт ощущение собранности, величия и внутренней силы.

Состав исполнителей

- Главную роль в произведении играет хор: он поёт латинский текст и передаёт смысл псалмов. Благодаря этому музыка звучит как большое молитвенное обращение.
- Оркестр собран необычно: деревянные и медные духовые, литавры, две арфы, два фортепиано и только низкие струнные. Такой состав делает тембр тёмным и выразительным.

Три части симфонии

Часть	Текст	Настроение
I	Псалом 38	Тревога
II	Псалом 39	Ожидание
III	Псалом 150	Хвала

И. Стравинский, «Симфония псалмов»; названия частей и тексты псалмов

Краткое сравнение трёх частей показывает их настроение и библейскую основу.

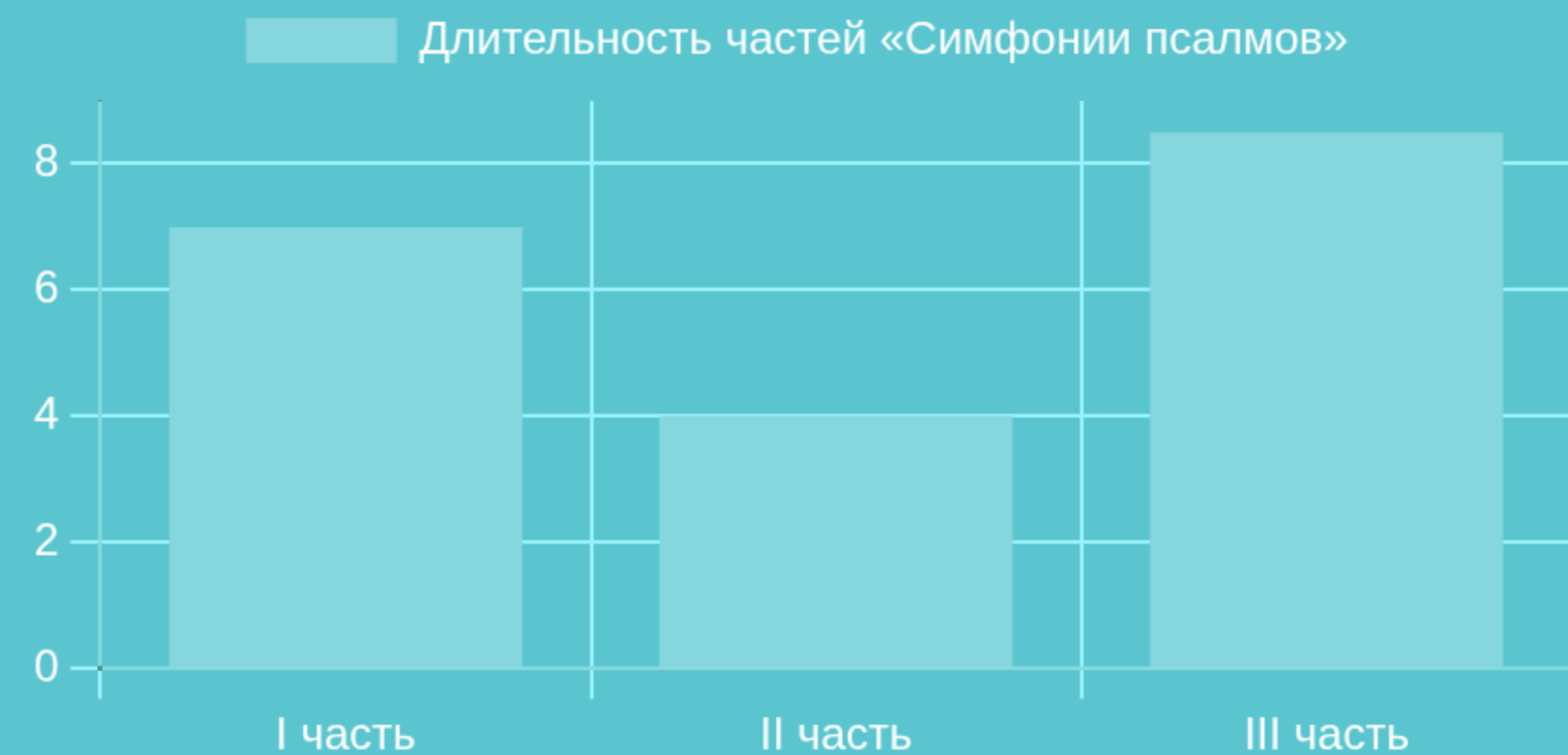
Три части ведут слушателя от напряжённой просьбы к спокойствию и затем к радостному прославлению.

Длительность частей

Средняя часть заметно короче двух других, поэтому контраст между напряжением и финальной торжественностью ощущается особенно ясно.

Распределение времени усиливает драматургию: к финалу музыка становится более протяжённой и праздничной.

Ориентировочная длительность частей по общепринятым концертным исполнениям

Библейские тексты в основе музыки

Стравинский выбрал латинский текст из Вульгаты — старинного перевода Библии, который придаёт сочинению особую строгость, торжественность и ощущение древности.

В основе лежат Псалмы 38, 39 и 150. Каждый из них связан с разным состоянием человека: тревогой, ожиданием помощи, размышлением и благодарением.

Такой выбор текста делает музыку понятной даже без подробного сюжета: чувства передаются через саму интонацию псалмов и их последовательность.

Как развивается смысл произведения

Последовательность основана на трёх псалмах и общем движении от тревоги к хвале.

Черты неоклассицизма в музыке Стравинского

Ясная форма

Музыка построена так, чтобы слушатель легко различал части и повторы. Стравинский избегает лишних украшений и делает форму строгой, почти архитектурной.

Повтор и ритм

Чёткие ритмические рисунки и остинато помогают удерживать внимание. Повторы не утомляют, а создают ощущение порядка, устойчивости и внутреннего движения.

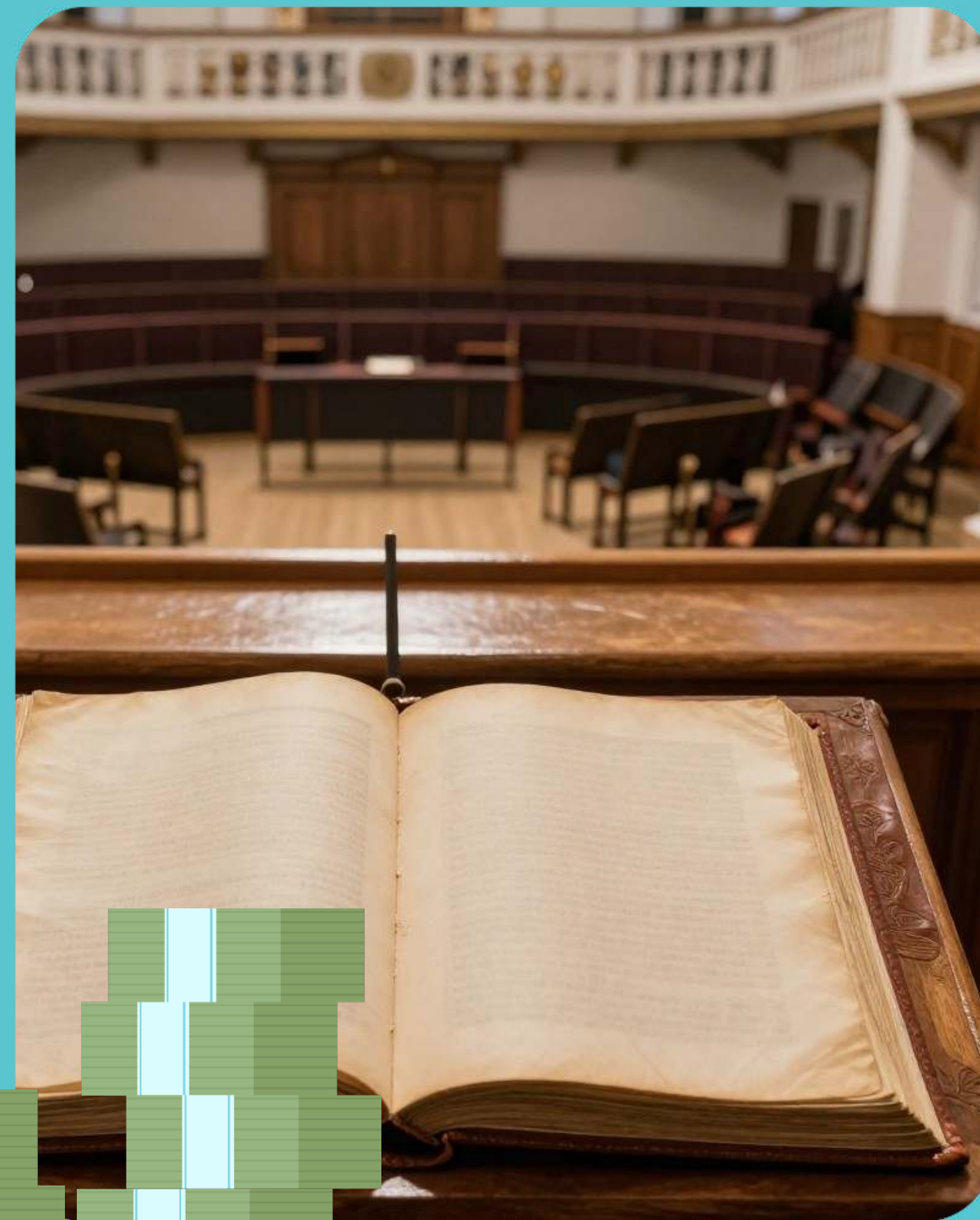
Короткие звуковые блоки

Композитор собирает музыку из небольших фрагментов, которые хорошо слышны по отдельности. Благодаря этому произведение звучит собранно, сильно и очень точно.

Русская традиция и европейская жизнь композитора

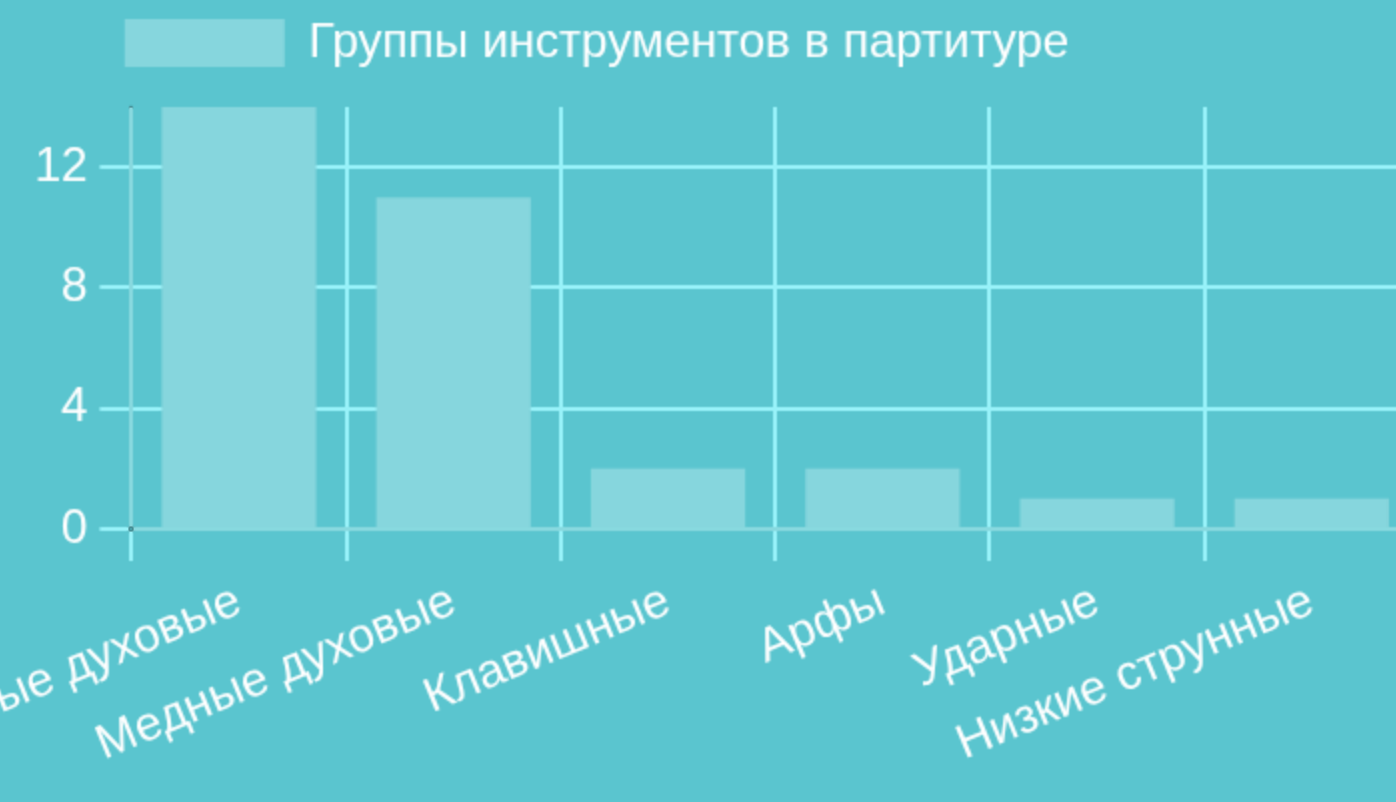
- Хотя «Симфония псалмов» была создана в Европе, в ней слышна связь Стравинского с русской духовной культурой и с привычкой к крупному хоровому звучанию.
- После отъезда из России композитор продолжал обращаться к вере, древним текстам и историческим темам. Это помогло ему соединить память о родной культуре с новым музыкальным языком.

Группы инструментов в партитуре

Необычный состав убирает привычную «скрипичную» мягкость и усиливает ощущение строгой, собранной силы.

Преобладают духовые; это делает тембр плотным, тёмным и особенно торжественным.

Партитура «Симфонии псалмов» Игоря Стравинского, 1930.

Премьера и первые исполнения

Дата	Событие	Место
13.12.1930	Премьера	Брюссель
1930	Дирижёр	Эрнест Ансерме
1931–1932	Первые успехи	Европа и США

Ключевые этапы появления и раннего успеха произведения.

Произведение сразу привлекло внимание и быстро вошло в концертную практику разных стран.

История первого исполнения «Симфонии псалмов», 1930–1932.

Музыкальные приёмы в произведении

Стравинский часто строит музыку на оstinato: короткие рисунки повторяются снова и снова, создавая напряжение и ощущение неотступного движения вперёд.

Резкие аккорды и короткие фразы делают звучание собранным и строгим. Музыка не расплывается, а словно высекается из чётких звуковых блоков.

Плотная полифония соединяет несколько голосов сразу. Из-за этого хор и оркестр звучат одновременно мощно и ясно, без лишней мягкости.

Чередование хора и оркестра похоже на диалог. Один отвечает другому, и это помогает услышать внутреннее напряжение и смену настроений.

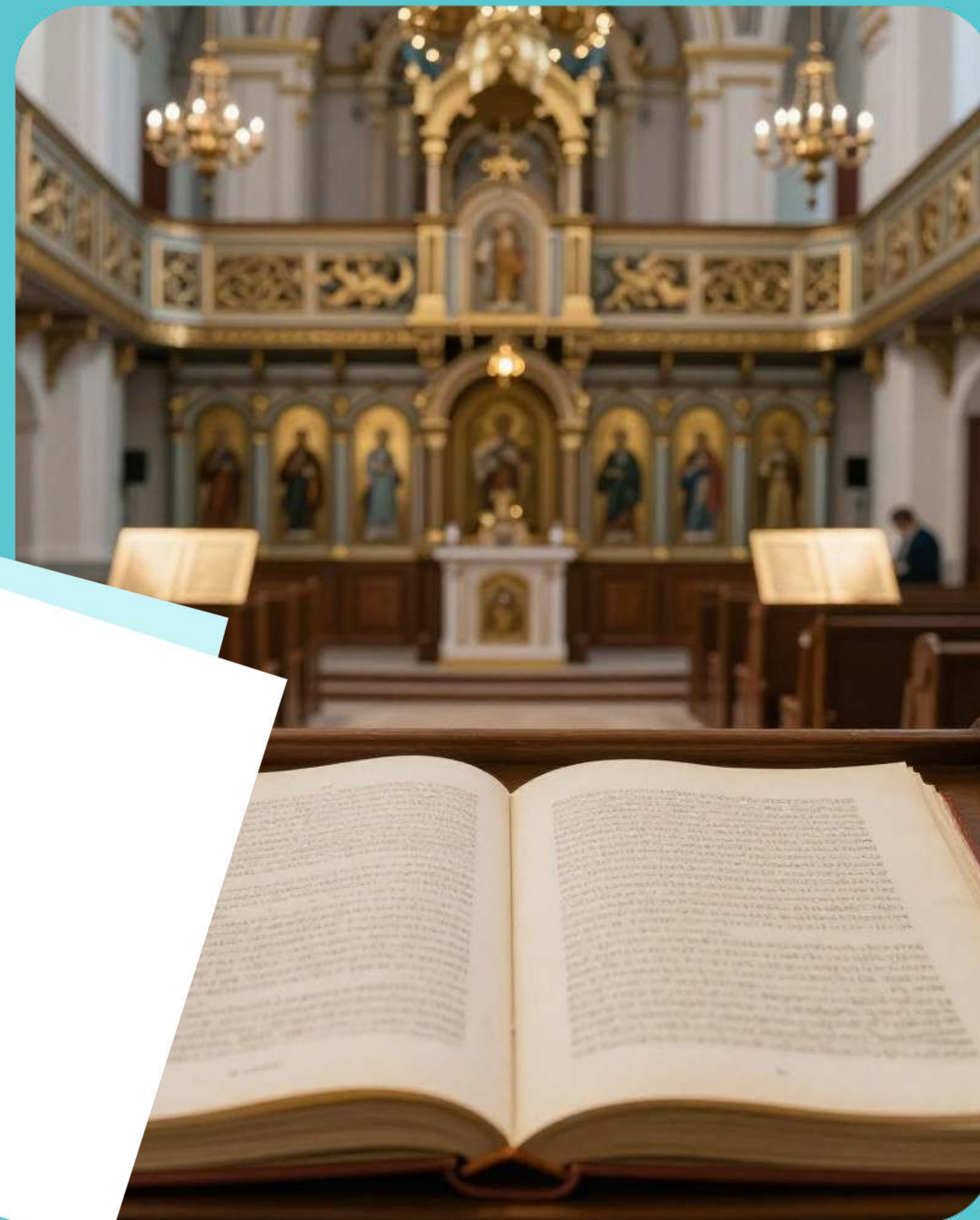
Почему хор звучит особенно торжественно

Латинский текст

Латынь придаёт звучанию древность и особую строгость. Даже без перевода чувствуется, что это не повседневная речь, а язык молитвы и большого собрания.

Финал Псалма 150

Псалом 150 посвящён хвале и благодарению, поэтому хор звучит особенно ярко. Финал становится вершиной всего произведения и оставляет ощущение подъёма.

Как «Симфония псалмов» вошла в творчество Стравинского

1930: замысел и заказ

Произведение создавалось для Бостонского симфонического оркестра. Уже в замысле Стравинский соединил духовный текст и необычный состав исполнителей.

1930: завершение и премьера

Сочинение было закончено в том же году и впервые прозвучало 13 декабря 1930 года в Брюсселе под управлением Эрнеста Ансерме.

Позднее признание

После первых исполнений «Симфония псалмов» закрепились как одно из самых важных духовных сочинений композитора и стала широко исполняться.

Слова и термины, которые нужны для понимания

Термин	Что значит
Псалом	Молитвенный текст
Вульгата	Латинская Библия
Неоклассицизм	Ясность и порядок
Оstinato	Повторяющийся рисунок

Общепринятые музыкальные и библейские термины.

Короткие объяснения помогают быстрее понять язык и замысел произведения.

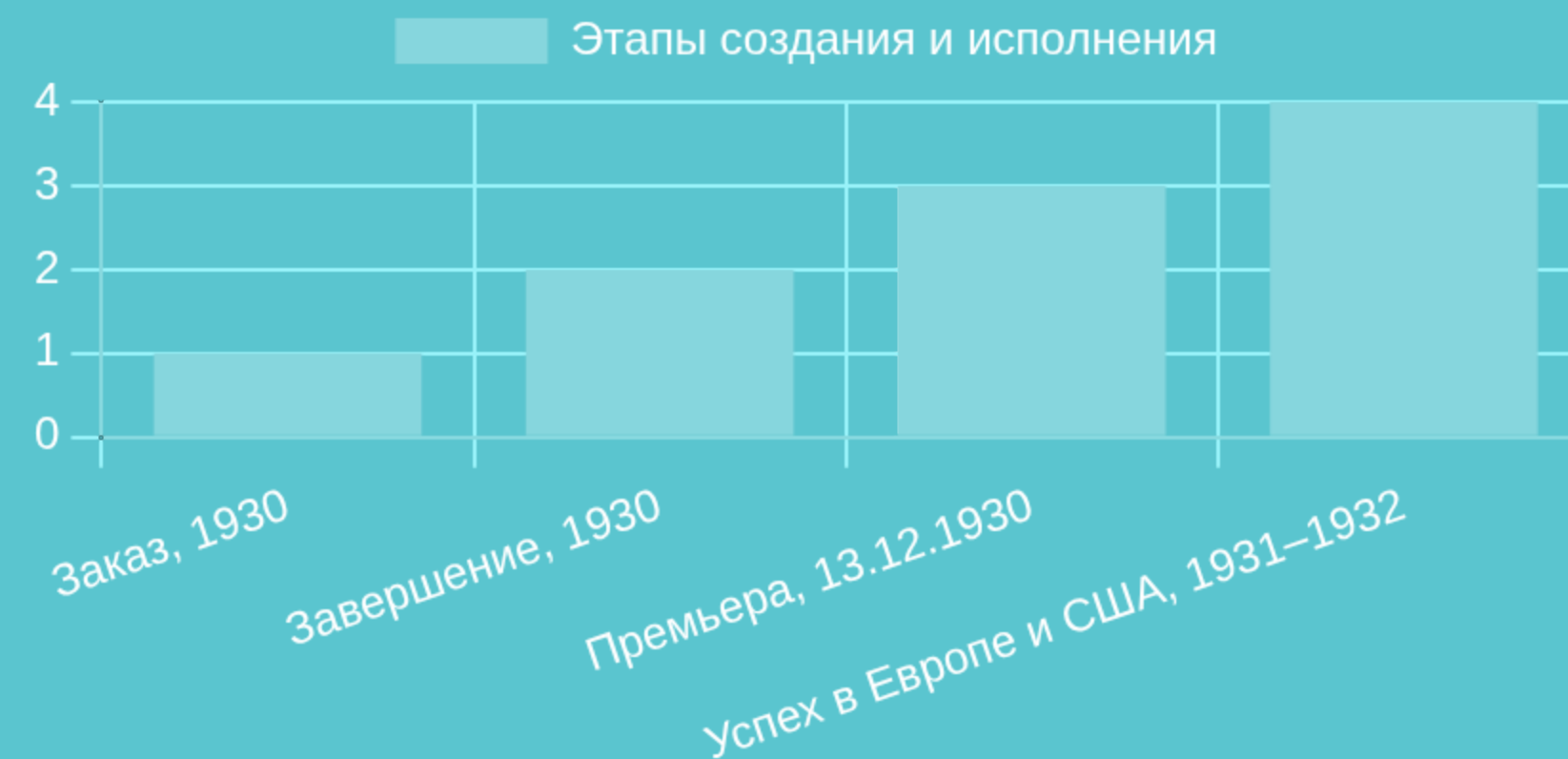
Эти понятия помогают понять, почему музыка Стравинского звучит строго, торжественно и современно одновременно.

Как создавалась и исполнялась симфония

Сочинение почти сразу после премьеры стало заметным событием в музыкальной жизни Европы и Америки.

Быстрый путь от заказа до международного признания показывает редкую силу воздействия произведения.

История создания и первых исполнений «Симфонии псалмов», 1930-1932.

Влияние на хоровую музыку XX века

- «Симфония псалмов» показала, что хор может звучать не только мягко и лирично, но и строго, мощно, почти как самостоятельный оркестр.
- После этого многие композиторы смелее обращались к латинским текстам, большим хорам и необычным инструментальным составам, ища новый духовный звук.

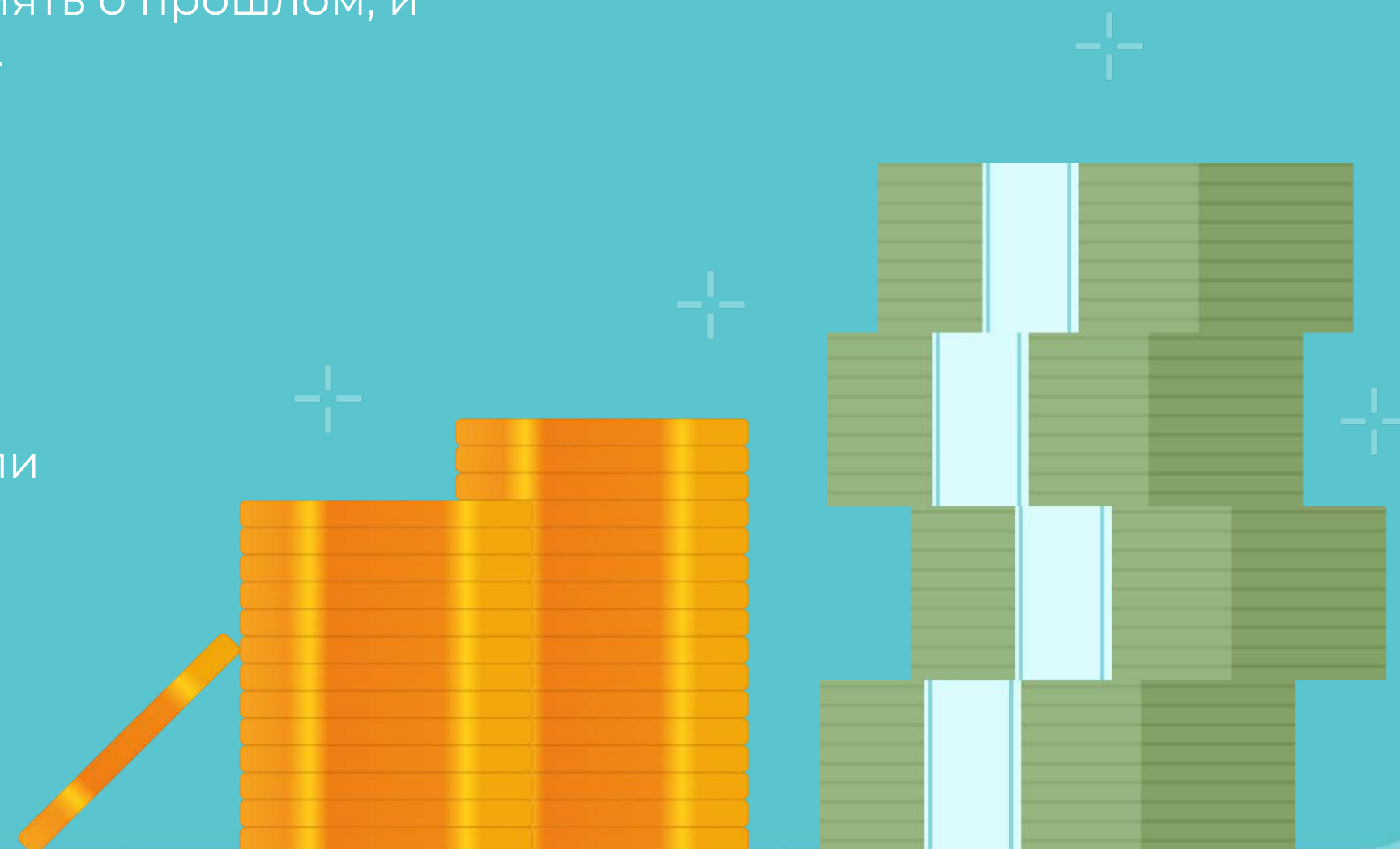

Почему это произведение важно и сегодня

Оно помогает услышать, как музыка передаёт тревогу, ожидание и радость без длинного сюжета, а только через звучание, ритм и тембр.

Произведение соединяет старинный библейский текст и язык XX века, поэтому его можно понять и как память о прошлом, и как новаторство.

Для слушателя это хороший пример того, как строгая форма может быть выразительной и сильной, даже если музыка не похожа на привычную симфонию.

«Симфония псалмов»: древний текст, новая музыка

Стравинский создал произведение, где хор, оркестр и библейские псалмы звучат как единое целое. Именно поэтому оно остаётся важным и сегодня.