С. Н. Булгакова

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ» МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ КАФЕДРА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

С. Н. Булгакова

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ХОРОВОЕ ДИРИЖИРОВАНИЕ Рекомендовано УМО по образованию в области народной художественной культуры, социально-культурной деятельности и информационных ресурсов в качестве учебною пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности

071301 Народное художественное творчество

ЧЕЛЯБИНСК

УДК 784.96(075)

ББК 85.314

Б 90

Репензенты

В. И. Харишина, кандидат искусствоведческих наук;

А. Г. Недоседкина, зав. кафедрой этики и эстетики МГПУ, профессор

Булгакова, С. Н.

Б 90 Духовная музыка в творчестве русских и зарубежных композиторов: учеб. пособие /

С. Н. Булгакова; Челяб. гос. акад. культуры и искусств. - Челябинск, 2007. - 161 с.

ISBN 5-94839-084-5

Учебное пособие «Духовная музыка в творчестве русских и зарубежных композиторов» предназначено для студентов дневного и заочного отделений, обучающихся по специальности 071301 «Народное художественное творчество». Пособие содержит историческую справку и краткий анализ сочинений, представленных в приложении. Нотный материал может использоваться при составлении репертуара хорового класса, а так же послужит в качестве учебного материала в классе хорового дирижирования.

031770 И

Печатается по решению редакционно-издательского совета ЧГАКИ

Глинская государственная академия культуры и искусств

1 Научная библиотека

- © Булгакова С. Н., 2007
- © Челябинская государственная академия культуры и искусств, 2007

ВВЕДЕНИЕ

Хоровой класс является основной практической учебной дисциплиной специального цикла для будущих учителей музыки. В то же время данный курс (хоровой класс) находится в тесном взаимодействии с другими специальными дисциплинами (хоровое дирижирование, чтение хоровых партитур, основной музыкальный инструмент), а также с предметами музыковедческого цикла (сольфеджио, гармония, полифония, анализ музыкальных произведений). Эта взаимосвязь обусловлена единством целей и задач: воспитание высокого профессионализма музыканта-педагога, преданности и любви к избранной специальности.

В работе хорового класса предусматриваются различные формы: сугубо учебные (восхождение от простого к сложному), методические (развитие навыков руководства хоровым коллективом), концертные (концертная деятельность). Значительное место отводится хоровому пению без инструментального сопровождения (a cappella), требующему повышенного внимания к интонационной выстроенности хорового звучания. Предлагаемое учебное пособие предназначено именно для работы над хоровым исполнительским стилем а cappella.

Известно, что хоровое пение без сопровождения сосредоточено главным образом в области духовного (церковного) музыкального наследия, и его история насчитывает более десяти веков. Столь протяжённый исторический путь чрезвычайно богат достижениями, выходящими далеко за рамки

только церковного действа (церковного финариума).

Художественно-эстетические достоинства лучших образцов церковной музыки страли её поистине духовной в самом пубоком, общечеловеческом понимании.

Учитывая масштабность наследия хоровой духовной музыки, в данной раболе избран хронологический подход в сгруктурировании музыкально-нотного материала, Пособие состоит из двух частей: первая часть посвящена русской школе («Духовная музыка в творчестве русских композиторов»), вторая — зарубежной («Духовная музыка в творчестве зарубежных композиторов»). В первой части предлагаются десять произведений (Д. Бортнянский, О. Ковловский, П. Чесноков, С. Рахманинов); во второй — шесть (Л. Керубини, Л. Бетховен, Ф. Шуберт).

Важной составляющей данного учебного пособия являются методические рекомендации, касающиеся художественного и технического освоения каждого из представленных произведений.

Приведённые хоровые произведения аранжированы автором-составителем для женского хора с максимальным сохранением всех хоровых партий оригинала. Надеемся, что данное пособие, многократно апробированное в учебном процессе, будет способствовать воспитанию художественного вкуса и профессиональной зрелости студентов-хормейстеров.

РАЗДЕЛ І. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Важной составляющей репертуара женского хора является духовная музыка русских композиторов. Она рассматривается как музыкально-художественное явление отечественной культуры.

Полная мысли и чувств русская духовная музыка является благодатной основой для нравственного воспитания подрастающего поколения и развития вокальной и исполнительской культуры. Это неиссякаемый источник красоты и мудрости, соединяющий в себе высокохудожественные тексты, отобранные многовековой практикой, с музыкальным совершенством классических композиций русских мастеров. Именно за певческим церковным искусством закрепились такие термины, как «ангелогласное пение», или «красное пение», а также пение богослужебное.

Прослеживая путь развития вокальнохорового обучения в России, следует отметить, что богослужебное пение было тесно связано с народными певческими традициями: пение в удобном диапазоне, применение своеобразной распевной подголосочности, цепного дыхания, пения без сопровождения и других приёмов. Именно в богослужебной практике создавалась профессиональная школа хорового искусства, способствовавшая выработке у певчих правильных вокальных навыков, ставших традиционными для русского хорового пения.

Глубоко осмысленное интонирование, чистота строя, длительное дыхание, умение управлять голосом, естественная манера звукоизвлечения без форсирования — то наследие, которое оставила нам практика богослужебного пения.

В плеяду великолепных музыкантов XVIII в., мастеров хорового письма входят М. Березовский, С. Дегтярёв, А. Ведель, Д. Бортнянский и др.

Особое место в развитии русской певческой культуры занимает творчество

Дмитрия Степановича Бортнянского (1751—1825), основанное на традициях русского классицизма, с характерной для него возвышенностью строя, чувств и образов. Бортнянский — один из крупнейших русских композиторов XVIII в., по национальности украинец. С детства обучался пению и теории музыки в Придворной певческой капелле в Петербурге. Изучал композицию под руководством Б. Галуппи. В 1769—1779 гг. жил в Италии, где были поставлены его оперы «Креонт», «Алкид», «Квинт Фабий». По возвращении в Россию Бортнянский был назначен капельмейстером, а затем директором и управляющим Придворной певческой капеллы. С его деятельностью связан расцвет капеллы. Работал также при дворе наследника Павла Петровича. Для придворных спектаклей написал три оперы на французские тексты. Все они — «Празднество сеньоры», «Сокол», «Сын-соперник, или Современная стратоника» — были исполнены под руководством композитора.

В историю русской музыки Бортнянский вошёл прежде всего как автор духовных композиций (сочинения других жанров не получили известности за пределами узкого придворного круга). Композитор создал новый тип русского хорового концерта, в котором использованы достижения оперы, полифонического искусства XVIII в., классических форм инструментальной музыки.

Собрание духовных сочинений Д. С. Бортнянского включает в себя 35 концертов для смешанного хора и 10 — для двойного состава, 14 Хвалебных, по структуре приближающихся к концертам («Тебе Бога хвалим»), 2 литургии, 7 четырёхголосных и 2 восьмиголосных Херувимских и целый ряд других песнопений.

Памятником классического хорового искусства второй половины XVIII в. является хоровой концерт № 15 «Приидите воспоим, людие...». Его поэтическая основа — текст

воскресной стихиры ¹ 4-го гласа на «Господи, воззвах», которая исполняется на вечерне после этого песнопения.

Концерт № 15 призывает воспеть Воскресение Господне. Композиция Концерта состоит из трёх частей и характеризуется постепенностью переходов от одной части к другой. Тем не менее они контрастны по своему содержанию и воплощению в музыкальных средствах выразительности. Следуя древним традициям русского церковно-певческого искусства, композитор использует один из главных формообразующих принципов: принцип контраста чередования tutti (итал. — все) и небольших концертирующих групп голосов (2-3 голоса). По фактуре Концерт опирается на синтез гармонического и полифонического стилей.

Оживлённо и величественно звучит первая часть Концерта. Смелые взлёты энергичной и радостной мелодии в тональности кварто-квинтовые ходы, онные вступления голосов усиливают торжественность и праздничность этой части. В Концерте используются лишь отдельные строки стихиры, но они неоднократно повторяются и варьируются в хоровой фактуре произведения, утверждая основную мысль. В этой части произведения слышится импозантный парадный стиль Екатерининского времени с характерными маршевыми ритмами, возгласами торжества и ликования: «Приидите воспоим, людие, Спасово тридневное восстание».

Часть II звучит в тональности h-moll (гармонический). Она глубоко лирична по тону, наполнена сосредоточенными размышлениями о жизни и смерти, страстной мольбой и состраданием («Распныйся и погребыйся»). С трогательной непосредственностью в мелодии передана печаль расставания с жизнью. Медленный темп, ниспадающая мелодия коротких фраз усиливают это настроение. Прозрачность гармонии, тихое звучание, широкое расположение аккордов требуют тщательной работы над строем в этой части.

Ладогармоническое развитие первой и второй частей представляет собой естественный сплав традиций русского православного пения и достижений европейской музыки. В произведении используются натуральные лады (ионийский, лидийский), прослеживается характерная для композиторов XVIII в. опора на консонанс, придающая общему звучанию Концерта просветлённость и одухотворённость.

Бортнянский проявил себя великим мастером формы. Так, контрастное начало третьей части Концерта не производит эффекта неожиданности, будучи подготовленным гармоническим развитием второй части. Вместе с тем фактурный контраст определяет эту часть как кульминационную и одновременно итоговую не только по содержанию, но и музыкальной драматургии: «Спасины воскресением Твоим».

Объединение гармонической фактуры и имитационных проведений при одушевлённом пульсе восьмых и удерживаемом высоком регистре сообщает особую напряжённость и значительность данному разделу. Эта часть представляет особую сложность в хормейстерской работе над строем и ансамблем хора и солистов ввиду частого их чередования в исполнении.

Глубина исполнения, стилевая точность церковных произведений во многом зависят от глубины осмысления содержания словесного текста. Естественность, чистота и возвышенность, благоговейность — то, что изначально заложено в духовных творениях. Другая особенность связана с выразительностью произнесения и подачи слова. Литургическая манера чтения должна сохраняться в певческой практике. По-церковнославянски слово произносится так, как пишется, особенно это касается гласных звуков, поскольку именно бытовое исполнение гласных разрушает стилистическую структуру произ-

¹ Стихира (многостишие) — песнопение, посвя] !нное празднику, состоит из нескольких стихов, написанных одним размером.

ведений («воспоим», а не «васпаим», «восстание», а не «васстание» и т. д.). При исполнении духовных песнопений редукция звуков (ослабление звучания гласных в безударном положении) отсутствует, поскольку все они протягиваются и тем самым проясняются (см. Концерт № 15, ч. II). Донесение красоты каждого слова и точное артикулирование являются важными моментами в исполнении Концерта № 15.

Изучение традиций церковного пения поможет найти верный темп: в медленной части произведения господствуют плавность, текучесть и равномерность движения, а «пропетость» мелких длительностей в крайних частях помогает избежать маршеобразности и суеты. В концертном исполнении правильно выбранный темп должен способствовать формообразованию.

Касаясь проблемы звукообразования, нужно подчеркнуть такие важные при исполнении духовной музыки качества, как простота, одухотворённость и полётность звука. Погружение в атмосферу духовности, стремление к воплощению высоких образов, естественная, идущая от сердца выразительность помогут в нахождении верных звуковых и динамических красок Концерта № 15 Д. С. Бортнянского.

Вековой традицией было выработано определённое отношение к богослужебной музыке, которая рассматривалась как обобщённое выражение чувств верующих, как очищение от всего случайного, субъективного.

Однако в церковную музыку второй половины XVIII в. проникает образность иного рода: смысл молитвенных текстов композиторы нередко раскрывают в зарисовках, взятых из самой жизни. Меняется и эмоциональный строй музыки — чувства, которые она воплощает, приобретают характер сокровенного лирического высказывания. Именно эта субъективная настроенность, в принципе не свойственная старинному церковному искусству, делает сочинения О. Козловского принадлежащими к новому времени — началу XIX в.

Осип (Иосиф, Юзеф) Антонович Козловский (1757—1831) — один из выдающихся русских композиторов конца XVIII в. — родился в польской дворянской семье. Образование получил в капелле варшавского кафедрального собора св. Яна, где состоял хористом и органистом. Преподавал музыку в усадьбе Огинских. В 29 лет стал офицером русской армии (участвовал во взятии Очакова), был зачислен в свиту князя Г. А. Потёмкина, исполнял обязанности композитора и дирижёра.

Козловский прославился в России своими инструментальными и хоровыми полонезами (свыше семидесяти). Среди них особенно примечателен полонез «Гром победы, раздавайся», который долгое время исполнялся в качестве русского государственного гимна. Произведения композитора завоевали известность не только в России, Польше, Чехии, но и в других странах. Будучи директором императорских театров, Козловский руководил оркестрами, организовывал придворные празднества, наблюдал за подготовкой музыкантов в театральном училище.

Творчество композитора охватывает ряд музыкальных жанров, в числе которых лирические песни для голоса и фортепиано («Российские песни»). В песнях и романсах О. А. Козловского впервые наметились художественные принципы русского романса, получившие своё развитие в XIX в.

Отмеченная духом торжественности и пафоса, музыка Козловского нередко поднимается до уровня подлинно трагического тона. Композитор активизировал роль хора в трагедии, повысил драматургическую функцию оркестра, подготовил почву для русского программного драматического симфонизма XIX в. Имя Осипа Козловского может быть причислено к ряду имён блестящих мастеров оркестра предглинкинского периода. Его оркестровка — сочная, яркая и для своего времени очень разнообразная — стала одной из основ для формирования могучего и пластичного оркестрового стиля М. И. Глинки.

Уже на исходе XVIII в. в русском музыкальном театре приобретает большое значение жанр «трагедия с музыкой». В нём с наибольшей полнотой раскрылось дарование композитора Козловского. Свидетельством тому — его многочисленные хоры к театральным постановкам (к «Фингалу» В. Озерова, «Эсфири» П. Катенина, «Царю Эдипу» А. Грузинцева и др.). Композитор связал образы и темы классической трагедии с традициями русской сценической, хоровой и камерной музыки конца XVIII в. В его величественных хорах прослеживаются традиции русских хоровых концертов a cappella Д. С. Бортнянского, М. С. Березовского и их предшественников.

Музыка О. Козловского выделяется не только профессиональной уверенностью письма, но и особым характером выражения. В ней слышится благородная патриотическая скорбь, печаль о растерзанной и порабощенной Родине. Эти настроения с особой силой были выражены в его проникновенном Реквиеме², посвящённом памяти польского короля Станислава Августа Понятовского. Реквием был исполнен в Петербургской католической церкви 25 февраля 1798 г. с участием выдающихся итальянских певцов.

На протяжении своего творческого пути Козловский неоднократно обращался к работе над этим произведением. Вторая редакция, осуществлённая в 1823 г., не была доведена до конца композитором в связи с болезнью.

В приложении представлены две части Реквиема c-moll: № 2 Dies irae — «День гнева», № 13 Salve Regina — «Здравствуй, Царица».

Dies irae («День гнева») является кульминационной частью Реквиема. Канонический текст литургии рисует картину Страшного суда:

Dies irae, dies ilia Solvet saedum in favilla, Teste David cumSybilla. Quantus tremor est futurus, Quando judex estventurus, Cunda stricte discussurus.

Перевод с латинского:

День гнева — тот день
Расточит вселенную во прах,
Так свидетельствуют Давид и Сивилла.
Как велик будет трепет,
Как придёт судия.
Чтобы всех подвергнуть суду.

Композитор сосредоточил своё внимание на скорбном аспекте трагического события Страшного суда. Решительные призывные звуки трубы (ff, c-moll) во вступлении, накатывающиеся волны пассажей (да, erase, molto) приводят к хоровому звучанию твёрдого, волевого, непреклонного характера в высокой тесситуре: «День гнева — тот день расточит вселенную...».

Акценты в оркестре и хоре способствуют поступательному движению первой темы, которая приобретает более взволнованный, напористый характер благодаря полифоническому сплетению голосов (такт 39). Музыка рисует картину смятения и ужаса. Изобретательность музыкального языка, полнокровная звукопись являются ярким подтверждением традиций классицизма.

Вторая часть произведения («Как велик будет трепет, как придёт судия» — такт 63) построена по принципу ладового и динамического контраста. Появляется тональность es-moll. Застывшая мелодия на повторяющихся звуках, интонации малой секунды, низкое тесситурное звучание хора, поддержанное тремоло в оркестре, следуют содержанию. Имитационное развитие темы приводит к кульминации (такт 107) второй части.

² Реквием (от первого слова латинского текста «Requiem aeternam dona eis, Domine» — «Покой веньй даруй им, Господи») — траурная заупокойная месса, крупное произведение для хора, солистов и оркестра, исполняется на латинском языке. От мессы реквием отличается тем, что в нём отсутствуют части Gloria и Credo, вместо которых вводятся: Requiem, Dies irae, Lacrimosa и др. Первоначально реквием складывается из григорианских хоралов, с XVII—XVIII вв. реквием становится монументальным циклическим произведением для хора, солистов и оркестра.

Третья часть — расширенная и варьированная реприза с заключением. Этот раздел возвращает нас к настроениям и образам начала произведения.

Масштабная форма, широкий диапазон хоровых партий (от ля малой до си-бемоль второй октавы), необычайная экспрессия музыкального языка произведения требуют от исполнителей профессионального мастерства. Особое внимание следует уделить пению на опоре дыхания звуков высокой тесситуры в партии первых сопрано (такты: 31—34,56—60). Хормейстеру необходимо достичь динамического, ритмического ансамбля, точности исполнения штрихов, чистоты строя в хоре.

Выполнение этих задач послужит раскрытию художественного образа произведения.

Б. Асафьев видит связь музыки Козловского с бетховенским до минором: «...В патетических взрывах, стонах, порывах и падениях музыки этой тональности, тональности героической печали, раскрывается новый мир чувствований, вырвавшийся на волю в Европе вместе с революцией и докатившийся до её северных пределов» [3].

Появление в Реквиеме c-moll номера «Salve Regina» не случайно. Его можно рассматривать как дань традиции католического вероисповедания, в котором Дева Мария является заступницей верующих. Порабощённую Польшу не раз сотрясали национально-освободительные восстания, и произведение следует расценивать как дань этим героическим событиям.

- ц. 1 Salve Regina, mater misericordiae,
- u. 2 vita dulcedo et spes nostra, salve, ad te damamus exules filii Evae,
- ц. 3 ad te sospiramus gementes et flentes, inhac lacrymarum valle.
- ц. 5 Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos,
- ц. 6 ad nos converte et Jesum benedictum,
- 4. 7 post hoc exilium nobis ostende; o clemens, o pia, odulcis Virgo Maria!

Значение канонического текста молитвы следующее:

- ц. 1 Здравствуй, Царица! Мать скорбящая.
- ц. 2 Жизнь, радость, надежда наша, здравствуй!К тебе обращаемся с надеждой и страхом.
- ц. 3 Спаси, волею богов! Выплачь милость и защиту, Выплачь зашиту.
- ц. 5 Ну, смелее, ради славы защити, 8оззри вокруг.
- ц. 6 Униженные и избиенные к тебе обращаемся.
 Иисус благословенный обращается.
- ц. 7 Потом уйдёт в изгнание с надеждой. О, тихая, волшебная,

0, нежная, Дева Мария.

«Salve Regina» написана в традициях духовной музыки эпохи Классицизма, которая отличается лиризмом и благородством мелодических линий, строгостью фактуры, использованием антифонного³ пения группы солистов и хора. Такой приём помогает выделить главные слова молитвы, вызвать эмоциональный отклик у хора.

Номер «Salve Regina» состоит из квартета солистов (сопрано, альт, тенор и бас), смешанного хора и оркестра. Несмотря на хоральную фактуру, в произведении явственно прослеживаются черты траурного шествия (Adagio, 2/4).

Сочинение написано в трёхчастной репризной форме с контрастной серединой. В небольшом лирическом вступлении (Es-dur) изложены основные темы первой части. Торжественно и выразительно звучит обращение к Деве Марии. Мягкая мелодическая линия наполнена любовью и страданием. Взволнованно звучат кульминационные слова: «Спаси волею богов, выплачь защиту» (такты 36—40). Первую часть завершает оркестровый эпизод (такты 47—59), в котором слышны интонации «Stabat mater» Дж. Перголези.

Светлому характеру первого раздела противопоставлена вторая часть произведения. Появление тональности g-moll, диссонансных созвучий, секвентное развитие

эе пение двух хоров или солиста и хора. Антифонное

³ Антифон {грен, противозвучание) — поперемеь пение широко применялось в христианской церкви.

мелодии драматизируют общее звучание, отвечая словам: «Eia ergo advocato nostra...» («Ну, смелее ради славы защити...»).

Заканчивается произведение традиционной для композиторов второй половины XVIII в. варьированной репризой светлого лирического характера. Она звучит как символ надежды: «О, тихая, волшебная Дева Мария!». Ярким подтверждением традиций классицизма в произведении является опора на консонанс.

Хормейстеру предстоит вдумчивая работа над строем хора и стилевыми особенностями произведения. Исполняя сочинения из Реквиема до минор О. Козловского, студенты знакомятся с выдающимся памятником русской хоровой культуры второй половины XVIII в.

Рубеж XIX—XX вв. — важнейшая веха в истории русского хорового письма и исполнительства. Это время стало подлинным «духовным ренессансом» русской церковной музыки. Хоровые сочинения, созданные в период с середины 1890-х по 1917 г., относятся к так называемому Новому направлению в отечественном богослужебном музыкальном искусстве.

Обращение к истокам, к практике знаменного пения Древней Руси становится сутью Нового направления. Таким образом, был возобновлён диалог между русскими музыкальными традициями и современностью.

В стилистике этих сочинений преобладает свободное голосоведение, характерной чертой является свободный несимметричный ритм, основанный на словесном ритме. Хор представляет своеобразный «оркестр» тембров голосов. Музыка Нового направления выполнила своеобразную посредническую функцию между богослужебной практикой и светским искусством концертного предназначения.

Храмовую музыку Серебряного века нередко называют «школой Синодального училища». Крупнейшими представителями этой школы были композиторы С. В. Рах-

манинов, А. Т. Гречанинов, А. Д. Кастальский, А. В. Никольский, М. М. Ипполиюв-Иванов, П. Г. Чесноков. ,,J,

Духовное творчество Павла Григорыевича Чеснокова (1877—1944) отличается бережным обращением к древним перво-источникам, естественностью и красогой гармонизации, новизной колористических, тембрально-регистровых, фактурных решений, яркой национальной характерностью.

Выпускник Синодального училища и Московской консерватории, видный раснт церковных хоров, профессор Московской консерватории П. Г. Чесноков создал съще 300 сочинений духовной музыки. Среди них несколько циклов Всенощного бдения и Литургии, две Панихиды, десять Причасных и др. сочинения.

П. Г. Чесноков родился близ г. Воскресенска (ныне г. Истра) Московской области 12 октября 1877 г. В 1895 г. окончил Московское синодальное училище церковного пения. Вёл класс хорового дирижирования в училище, преподавал хоровое пение в начальных и средних школах. В 1917 г. Чесноков окончил Московскую консерваторию по композиции и дирижированию у М. М. Ипполитова-Иванова и С. Н. Василенко.

После революции активно включился в работу по развитию советской хоровой культуры. Руководил Государственным хором, Московской академической хоровой капеллой, был хормейстером Большого театра и более 20 лет профессором Московской консерватории (1920—1944). Среди его трудов книга «Хор и управление им» (1940), в которой разработаны теоретические проблемы хорового искусства.

Крупнейший мастер русской хоровой культуры П. Г. Чесноков добивался от хора совершенной техники исполнения, точной передачи замысла композитора при безупречном строе и ансамбле и тембровой красочности хорового звучания.

В учебном пособии представлены фрагменты из Литургии (ор. 9). *Литургия* (в переводе с греч. — «общее дело») — со-

вместная служба, является главной христианской службой Православной церкви, на которой совершается таинство евхаристии (греч. — «благодарение»). Обряд евхаристии — преломление хлеба с вином — означает мистическое соединение с Богом (хлеб — тело Христа, вино — кровь Спасителя). Приобщаясь к Телу и Крови Христа, верующие черпают духовные силы, чтобы укрепиться в вере. Весь обряд евхаристии совершается со словами благодарения. В «Апостольских установлениях» (гл. 9), одном из древнейших церковных документов, можно прочесть такое благодарение о хлебе, символизирующем тело Христа:

Мы благодарим Тебя, Отче наш, за жизнь и познания, которые Ты возвестил нам через Иисуса, раба Твоего. Тебе слава вовеки. Как этот разломленный хлеб рассеян был на горах, собран и сделался единым, так да соберётся и Твоя Церковь со всех концов земли в царство Твое. Ибо Твоя есть слава и сила через Иисуса Христа вовеки!

В такой атмосфере причащение превращалось в возвышенный ритуал. В литургическом действе изображается жизнь Христа от его рождения до воскресения, условно оно делится на три части. Каждый музыкальный номер имеет своё предназначение согласно чину, т. е. порядку. Различают литургии святых Василия Великого и Иоанна Златоуста, Прежде освященных даров.

Литургия (ор. 9) написана П. Г. Чесноковым для хора мальчиков Московского Синодального училища. Она состоит из 16 номеров, напечатана в 1913 г. издательством Юргенсона.

Духовный гимн «Слава... Единородный Сыне» (№ 2) — величественное торжественное хоровое псалмодирование. Начинается произведение звучанием 5-голосного хора. Торжественная октава сопрано (терция лада) имитирует колокольный звон, в который

вплетается тема энергичного, упругого характера: «Слава Отцу и Сыну!»

Мелодическая линия, звучащая внутри аккордовой структуры, должна быть динамически выделена, обрамляющие её голоса исполняются тише. Средний раздел «Единородный Сыне» — основная часть песнопения — развивает мотивы принесения жертвы на кресте во имя спасения людей, победы над смертью, поэтому жертвенность реализуется в мажорной гармонии (C-dur). Переменный метр (3/2,2/2,2/4) и медленный темп передают стиль обиходного псалмодического пения, создавая атмосферу строгости и значимости каждого слова, с одной стороны, а с другой — бережного отношения к тексту и его смысловым нагрузкам. Драматическая кульминация, выражающая страдания Иисуса Христа «Распныйся же, Христо Боже...», подчёркнута малой ноной, усиленной октавными удвоениями.

Ектения⁴ (прошение) «Господи, спаси» (№ 5) является органической частью литургии. Характер молитвы отражён в гармонической простоте изложения, её проникновенность — в красоте мелодических мотивов, звучность которых нарастает в каждом проведении. Переклички голосов (альты и сопрано) усиливают смысл троекратного прошения «Святый Боже, помилуй нас». Используя простые гармонические краски, композитор создаёт удивительное по настроению и проникновенности произведение. Автор придерживается классических традиций в гармоническом плане, использует красивые «романтические» переходы в тональности терцового соотношения (C-dur—e-moll). Миниатюрность сказывается в акварельности и компактности гармонических расположений аккордов (тесные расположения), более светлое движение в e-moll в регистровом плане звучит выше и окрашивает тональность C-dur в светлый тон (лидийский лад).

⁴ Ектения — трисвятая молитва, вводит в божественную тайну троичной жизни, в ней звучит обращение к Господу с мольбой принять от верующих трисвятую песнь. Считается, что эта песнь заимствована от самих ангелов, которые поют её перед престолом всемогущего Бога.

Срединный речитативный раздел «Слава Отцу и Сыну...» исполняется с чётким произношением слова во фразе. Динамизм развитию произведения придаёт псалмодия, построенная на ритмической свободе слова. Концентрация на слове подчёркнута гармонической фактурой.

Хормейстеру следует дирижировать, отталкиваясь от текста, подчёркивая значение слова, как принято в регентской практике.

Характер духовного гимна «Хвалите Господа с небес» (№ 14) жизнерадостный и праздничный, им начинается самая торжественная часть, когда открываются Царские врата. Выносимые дары образно указывают на явление Воскресения Христа. Хоровая фактура кружевная, виртуозная, с динамическим развитием. Эффект колокольных перезвонов пронизывает всю мелодическую ткань произведения. Переклички голосов, сопоставление тембров сопрано и альтов, кварто-квинтовые скачки усиливают впечатление всенародного ликования, гармонически более ярко звучат призывные интонации (T—D, затем VI₇, **S**7, VII|, II5). Одновременно расширяется диапазон хорового звучания.

Тепло и нежно льётся спокойная средняя часть. Происходит полифонизация хоровой фактуры, мелодия преодолевает статику. Песенная и лиричная, она контрастирует с крайними частями произведения. Происходит отклонение в D-dur, затем — в Fis-dur. Заключительный раздел является драматургической кульминацией песнопения, где композитор использует словесную вариацию: заканчивается песнопение торжественными возгласами «Аллилуйя!», что буквально означает «Славьте, хвалите Бога!». Исполнение хвалебных стихов должно быть лёгким, блестящим, без напряжения и крикливости.

«Да исправится молитва моя» — наиболее известное сочинение П. Г. Чеснокова. Четыре строфы текста взяты из псалма 140 Давида. Текст указывает на обряд принесения ежедневных вечерних жертв, который совершался ещё в древние времена. На службе при пении этих стихов опрываются Царские врата, и молящиеся преклоняют колени. По сложившейся традиции, посе каждой строфы солиста хор исполняет припев с основами текста, композитор натогняет хоровым звучанием и запевные стровы Таким образом, молитва поётся с аккомпанирующим хором, который не просто согровождает мелодию, а, поддерживая её, является эмоциональным откликом на паршо солиста. От церковного ритуала и смысловой наполненности текста псалма сложился медленный темп произведения, сдержанность в выражении чувств, строгость в исполнении, сочетающиеся с искренностью. Используя бархатный тембр меццо-сопрано, прекрасную широкую мелодию, сочное legato хора разнообразные тембровые и динамические краски, композитор достигает глубокой эмоциональной силы воздействия на слушателей.

Хор должен чутко следовать за основным напевом, петь «вторым планом», сохраняя при этом выразительность хоровой парпии. Наиболее сложны для исполнения вторая и четвёртая строфы: хроматические последования звуков и целых аккордов, широкое их расположение, высокие звуки у сопрано на нюансе р и рр. Партия солиста тоже непроста: на протяжении широкого диапазона (от ля малой октавы до ре второй октавы) голос должен звучать мягко, красиво и ровно. Поэтому исполнение сольной парпи следует давать профессиональному певцу.

«Свете тихий» П. Г. Чеснокова — одно из труднейших для исполнения произведений, представленных в пособии. «Свете тихий» — вечерняя хвалебная песнь, один из древнейших христианских гимнов. Текст повествует о скором пришествии на землю в конце ветхозаветного времени Христа, о начале нового дня — дня вечности, даруемого Богом ради искупительного подвига Его Сына.

Двухорное (восьмиголосное) сочинение требует особой чистоты аккордов и октавных унисонов при очень тихом пении (часть I и реприза) и при ярком пении (в куль-

минации и коде) на повторяющихся звуках; выразительной подачи фразы, где у каждого хора своя вершина; соединение в единое целое коротких мелодических построений, несмотря на обилие пауз. Лёгкое, полётное звучание женского хора передаст ощущение струящегося света и праздничного перелива колоколов в ходе исполнения произведения.

Стихира «Приидите, ублажим Иосифа» П. Г. Чеснокова сложна по своей эмоциональной насыщенности (исполняется при целовании плащаницы). Она повествует об Иосифе Аримафейском, который, по преданию, попросил у Пилата позволения снять с креста тело Христа и похоронить его. В песнопении излагаются предшествующие события (предательство ученика, страдания Матери) и предсказывается будущее воскресение Спасителя. Стихира делится на три периода:

- обращение к слушателям стихиры;
- просьба Иосифа к Пилату и причитания стоящей у креста Матери Иисуса, которые передаются в риторических выражениях;
 - прославление страданий Христа.

Монументальное по форме произведение отражает внутреннее состояние души человека, его чувства и переживания. Музыкальный язык сочинения необычайно экспрессивный и обострённый. Скорбная интонация тритона пронизывает всю хоровую фактуру от первого до последнего такта. Очень выразительны нисходящие и восходящие последования терпких септаккордов, отождествляемые с выражением просьбы и плача («даждь ми», «увы»). Выразительны и значимы многочисленные паузы и остановки. Эпико-драматический характер произведения П. Г. Чеснокова предполагает сдержанность и строгость трактовки, избегая «сентиментальности» в исполнении.

Романтически-возвышенное чувство единения с родной землёй, с её историей и православной верой не исчезло в культуре Серебряного века. Тема России стала одним из «очарованных берегов», где находили при-

станище последние российские романтики. Среди них возвышается мощная фигура русского композитора, пианиста и дирижёра Сергея Васильевича Рахманинова (1873—1943).

Он родился в имении Семёново Новгородской губернии. Происходил из дворянской семьи. С четырёх лет начал обучаться игре на фортепиано под руководством матери. С 1855 г. занимался в Московской консерватории вначале в классе Н. С. Зверева, затем у А. С. Зилоти (фортепиано), А. С. Аренского (гармония, свободное сочинение), С. И. Танеева (контрапункт строгого письма). В 18 лет Рахманинов окончил консерваторию с большой золотой медалью по классам фортепиано и композиции (1892). Одарённость Рахманинова как пианиста и композитора была феноменальной. Дипломная работа — одноактная опера «Алеко» была написана за 17 дней. В ранних сочинениях Рахманинова определились черты его романтического стиля. Его музыке присуща яркая, напряжённая экспрессия, многоплановый мелодизм, красочный гармонический язык, склонность к лирико-психологическим обобщениям. Эти черты отражены в ранних сочинениях композитора — романсах («Не пой, красавица, при мне», «Весенние воды», «Островок»), в операх («Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини»), поэме для симфонического оркестра, хора и солистов «Колокола», кантате «Весна».

В разнообразном творческом наследии Рахманинова центральное место занимают фортепианные произведения крупных (четыре фортепианных концерта) и малых форм, в том числе прелюдии ор. 23, ор. 32, пьесыфантазии, этюды-картины, музыкальные моменты, вариации, сонаты.

Концертные выступления в различных городах России и за рубежом принесли Рахманинову славу одного из величайших пианистов современности, однако, в конце 1917 г. он навсегда покидает Россию. Композитор поселился в США, где находился до конца своей жизни. В этот период Рахма-

нинов всецело был поглощён концертнопианистической деятельностью. В поздний период творчества (вторая половина 1920-х гг.) его музыка приобретает новые черты, окрашенные трагическим мироощущением. Стиль композитора становится более аскетичным, порой жёстким. Отзвуки душевной драмы воплощены в образном строе его произведений, созданных в 1930-е гг. Тема Родины переплетается с мотивом трагического одиночества художника, оторванного от родной почвы. Войну с фашизмом Рахманинов воспринял как свою личную трагедию. Композитор много выступал в благотворительных концертах, средства от которых передавал в фонд обороны Родины. Он умер вдали от неё 28 марта 1943 г.

Значительную часть творческого наследия С. В. Рахманинова составляет *духовная хоровая музыка*. Древнерусское певческое искусство вместе с фольклором явились, по убеждению Рахманинова, важнейшим истоком и опорой русской музыкальной культуры в целом, средоточием исторической памяти народа, его художественного чувства и эстетического сознания.

Не случайно на творческом пути композитора возникали произведения, связанные с народной музыкой и музыкальной традицией средневековья. В 1890-е гг. это были обработки народных песен для фортепиано в четыре руки (ор. 11) и Хоровой концерт «В молитвах неусыпающую Богородицу». В 1910-е гг. — жемчужина рахманиновской песенности «Вокализ», а также «Литургия Иоанна Златоуста» и «Всенощное бдение». В зарубежный период — «Три русские песни» для хора с оркестром и образно-тематическая сфера «знаменного» пения в Третьей симфонии, в «Симфонических танцах».

Склонность Рахманинова к духовной музыке укреплялась влиянием крупных авторитетов — учёного-медиевиста С. В. Смоленского (директора Синодального училища), читавшего курс истории русской церковной музыки в Московской консерватории, известного композитора и дирижёра Сино-

дального хора А. Д. Кастальского, авюра выдающихся трудов по народно-песенному творчеству. Это время бурного подьёма демократических освободительных настроений, оно выдвигало на передний план В искусстве тему Родины с её историческим предназначением и культурным вкладом В сокровищницу человечества. Русское искусство этого времени широко разрабатывало проблему национального во всех аспектах. Обращение к далёкому прошлому отечества нашло широкое отражение и в музыке. В 1890-х гг. хоровая культовая музыка вступает в период подъёма и достигает значительных высот у Кастальского, Гречанинова, Лядова, Чеснокова, особенно же — у Рахманинова. Деятельность названных композиторов, выдающихся дирижёров, музыкальных учёных, сосредоточенная в Москве, составила так называемую «московскую школу» хоровой духовной музыки конца XIX — начала XX 🖪 Самым значительным явлением здесь стало рахманиновское «Всенощное бдение». Впервые к крупной форме духовного музыкального искусства композитор обратился В 1910 г. Тогда им была создана «Литургия св. Иоанна Златоуста». В неё вошли тексты двенадцати песнопений, каждое из которых отличается особой одухотворённостью.

Всенощная, всенощное бдение (в переводе с церковно-славянского — «ночное бодоствование») — вечернее богослужение, лигургия накануне праздников; включает большое количество песнопений a cappella (главных -17). Литургия «Всенощное бдение» ор. 37 С. В. Рахманинова представляет собой изумительную хоровую симфонию, состоящую из 15 песнопений: № 1 «Придите, поклонимся», № 2 «Благослови, душе моя», № 3 «Блажен муж», № 4 «Свете тихий», № 5 «Ныне отпущаеши», № 6 «Богородице Дево, радуйся», № 7 «Шестопсалмие», № 8 «Хвалите имя Господне», № 9 «Благословен еси, Господи», № 10 «Воскресение Христово видевше», № 11 «Величит душа моя Господа», № 12 «Славословие великое» № 13 «Днесь спасение», № 14 «Воскрес из гроба», № 15 «Взбранной воеводе». В основе музыки лежат подлинные древнерусские распевы: знаменный, киевский, греческий.

В партитуре «Всенощного бдения» ясно выступает главный музыкально-исторический стилевой слой — сама древнерусская мелодия. Кроме того, отражены отдельные черты хоровой многоголосной культуры XVII—XVIII вв.: фактурные особенности хорового концерта а cappella — партесного и классицистского. Сравнительно редко в партитуре «Всенощной» встречается сплошное аккордовое четырёхголосие — хоровая фактура, типичная для церковной музыки XIX в. Зато исключительно сильны здесь связи с народной песенностью.

Соприкосновение фольклорной и обиходной интонационных сфер весьма характерно для музыки Рахманинова. Особенно явственно народно-песенная стилистика выступает в подголосочном полифоническом складе фактуры, главенствующем в партитуре. Довольно часто композитор применяет контрастную полифонию, одновременное сочетание разных мелодий.

Наконец, Рахманинов в своих литургических циклах свободно применяет средства композиторского мастерства, стилистику оперы, оратории, симфонических жанров. Из сказанного видно, что «Всенощное бдение» создавалось как произведение, принадлежащее одновременно церковной и светской музыкальной культуре, — по глубине и масштабности гуманистического содержания, по строгости и свободе музыкального письма.

Работа композитора отнюдь не сводилась к простой «обработке» знаменных мелодий, но была сочинением на основе заимствованного тематизма, где Рахманинов сознательно сохранял стиль старинного знаменного пения, в десяти случаях из пятнадцати он обратился к первоисточникам, в пяти — ввёл собственные темы.

Основой образного и музыкального единства этого цикла служит слитность двух интонационных потоков — древнерусского

музыкального искусства и классической русской музыки.

В композиции песнопений рахманиновского цикла отражена важная особенность знаменного распева — построение его по музыкально-словесным строкам, в которых взаимодействуют логика мелодическая и текстовая. Господствует принцип непрерывной изменчивости, т. е. вариантности, свободное непериодическое ритмическое развёртывание. Композитор часто меняет метр, например, №№ 2—6.

Древнерусская «родословная» самого жанра находит выражение у Рахманинова в применении системы особых музыкальновыразительных средств. К ним относятся скупые двузвучия, аккорды с пропущенными или, наоборот, с удвоенными тонами, разнообразные параллелизмы, в том числе образованные на основе чистых квинт, кварт, септим, даже многозвучных по составу аккордов. Всё это служит красочному звучанию хоровой партитуры.

В сплаве эпоса, лирики и драмы Рахманинов делает акцент на эпическом начале. Главенствующее значение эпики выражено в решении Рахманинова открыть свой цикл призывным, ораторским прологом-обращением: «Придите, поклонимся». Первый номер «Всенощного бдения» аналогичен грандиозным хоровым интродукциям в операх Глинки и Бородина. Он открывает величественную перспективу всего произведения. Композиция цикла образуется на основе двухчастного строения службы всенощной — вечерни (№№ 2—6) и утрени (№№ 7—15). Общий принцип драматургии цикла — выделение в каждой из частей своего рода центров (№ 2 и № 9).

Песнопения вечерни имеют лирический характер. В большинстве своём это небольшие, камерные по звучанию песни, созерцательно-умиротворённые по настроению. Утреня отличается от вечерни эпическинародным типом образности, масштабностью форм и более сложным строением номеров. Музыкальное письмо становится более насыщенным, сочным и объёмным.

Бесценной музыкальной жемчужиной русской культуры можно считать шестой номер «Всенощного бдения» — тропарь ⁵ «Богородице Дево, радуйся». Он относится к песнопениям вечерни. По сюжету это радостное приветствие Архангела Гавриила и праведной Елисаветы Пресвятой Деве Марии в день Благовещенья Ей тайны воплощения Сына Божия.

Авторская тема этого песнопения наделена характером плавного кружения, опевания звуков, распевностью. Здесь особенно ярко выступает народно-песенная основа. Музыкальный тематизм духовного гимна стилистически близок знаменному пению: узкий диапазон мелодии, удерживающий в пределах терции-кварты, плавное поступенное движение, симметричность рисунка, мотивы-опевания, диатоничность, переменные ладовые соотношения, ритмическое спокойствие. Мелодическое начало определяет и характер гармонического языка Рахманинова. Каждый голос в партитуре живёт своей самостоятельной выразительной мелодической жизнью, сплетаясь в единую музыкальную ткань, способствует яркой передаче образа произведения. В хоровой фактуре сочинения отражена важная особенность знаменного распева — построение его по музыкально-словесным строкам, в которых господствует принцип натрерывной изменчивости, вариативности.

Первые три фазы вырастают из отно простейшего напева, но благодаря мердической свободе и искусной гармонизации они каждый раз получают новое красочное звучание (1 — F-dur, 2 — d-moli, 3 — a-moll). Поэтому столь важна роль нижнего голосаего рисунок создаёт изменчивый колориг. В срединном эпизоде «Благословенна Ты в женах...» параллельные октавы первых сопрано и альтов должны исполняться прозрачно и тихо, чтобы ясно звучали вюрье сопрано (в пределах р). Впечатляет кульминация произведения, где голоса выходят за пределы камерности, разрастаясь фактурно, регистрово и динамически, и охватывают полнозвучным ff весь диапазон. Постепенный спад звучания приводит к первоначальному умиротворённому настроению.

Это песнопение С. В. Рахманинова является своеобразной школой хорового мастерства в приобретении навыков кантиленного пения; наполненности звучания в нюансах (p,f); в выработке навыков цепного дыхания, использовании гибкой, разнообразной динамики (от $ppp\ A\ o\ f\ f$) и в овладении красочной звуковой палитрой, где светлый нежный звук первой части произведения преобразуется в яркую «колокольность» кульминации.

⁵ Тропарь (поворот) — мелкая жанровая единица, определяющая основное содержание церковного праздника.

РАЗДЕЛ II. ДУХОВНАЯ МУЗЫКА Научна В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Включение зарубежной классики в программу хорового класса является весьма важным аспектом, поскольку именно на Западе в рамках церковной музыки были созданы величайшие художественные произведения, сформированы основы музыкально-теоретической мысли, музыкальной педагогики.

Рассматривая проблематику западноевропейской музыки, следует указать на некоторые черты её развития. В чисто музыкальном плане это выражается в многообразии культурных традиций, музыкальных форм и жанров. Ранние христианские жанры (псалмодия, гимны), как и более поздние (хоралы, мотет, месса), стали предметом многочисленных трактовок как в рамках церковного творчества, так и светской композиторской практике. Каждый из них имеет богатую историю. На основе этих жанров на протяжении ряда эпох создавались величайшие образцы духовного музыкального искусства.

Не менее важным представляется формирование различных стилевых традиций, сплавленных воедино в музыкальном произведении как сочетании вокального и инструментального начал.

Знакомство с этим богатейшим пластом западноевропейской музыки предлагается через изучение произведений разных жанров, среди которых хоровые номера месс, реквиема, кантаты Л. Бетховена, Л. Керубини, Ф. Шуберта.

Современник О. Козловского Луиджи Керубини (1760—1842) — итальянский и французский композитор — занял видное место в зарубежной музыке конца XVIII — начала XIX столетий. Он автор 25 опер, 11 месс, кантат и революционных инструментальных гимнов, многочисленных камерных сочинений и романсов.

Л.Керубини родился во Флоренции, с дектва обучался музыке у известных ита-

льянских музыкантов, завершил своё образование в Болонье, где под руководством Дж. Сарти в совершенстве овладел искусством полифонии. С 1784 по 1786 гг. Керубини жил в Лондоне — состоял придворным музыкантом, затем переселился в Париж, где и остался до конца жизни. С 1795 г. — он инспектор Парижской консерватории, затем профессор, и наконец, директор (1822—1841). Под его руководством консерватория стала одним из лучших учебных заведений Европы.

Популярность Керубини у французской аудитории, эстетические запросы и вкусы которой он постиг в совершенстве, началась с премьеры оперы «Демофон» (1788). Дальнейшие музыкально-сценические произведения композитора — «Лодоиска», «Медея», «Водовоз» и др. — поставили его в число выдающихся мастеров французского музыкального искусства периода Буржуазной революции и Наполеоновской империи.

Керубини — один из создателей оперной увертюры, крупный педагог и теоретик, автор ценных трудов по курсу фуги и контрапункта; художник, следовавший в творчестве традициям К. В. Глюка, органически сочетавший классическую строгость стиля с использованием народно-песенных элементов, внешнюю простоту средств — с драматизмом и яркой эмоциональностью музыкальной речи. Имя композитора тесно связано с жанром оперы «ужасов и спасения» — жанром, прогрессивным в годы Французской революции, отразившем идеи борьбы с тиранией, самопожертвования, высокого героического подвига (опера «Водовоз»).

Среди хоровых сочинений Керубини 11 месс (в том числе «Торжественная»), два реквиема (для смешанного и мужского хора с оркестром), оратория, кантаты, «Магнификат», «Мізегеге е Те Deum», гимны (в том числе революционные, для хора с оркестром), мотеты и др.

Церковная музыка композитора отличается классической строгостью стиля и безупречным полифоническим мастерством. К выдающимся образцам этого жанра относится **Реквием** с-moll для смешанного хора и оркестра. Выражая глубокий мир человеческих переживаний, это произведение выходит за пределы культовой музыки.

Реквием c-moll Керубини отличается необычайной строгостью стиля, сдержанностью и чистотой выражения самых тонких душевных переживаний. Все страницы этого произведения глубоко человечны.

Семь частей Реквиема представляют собой цикл католической литургии. Построенные по принципу контраста, многие номера изложены в смешанном складе (гармоническом и полифоническом). Широкое применение в Реквиеме находит имитационная полифония. Отдельные номера состоят из нескольких частей. Например, № 3 Dies irae («День гнева») представляет собой грандиозную композицию, в которую входят Tuba mirum, Rex tremendae, Recordare, Confutatis, Lacrimosa.

Первая часть — Introitus (вступление) — исполняет роль увертюры, которая задаёт эмоциональное настроение всему Реквиему.

Небольшое вступление (унисон виолончели и фагота) создаёт настроение сосредоточенности. Мотивы раздумья и светлой грусти об усопших пронизывают первую часть произведения. В осторожном восхождении мелодического мотива и спаде мелодии после кульминации выражена человеческая боль, мольба. Медленный темп, минорная ладовая окраска c-moll, пиано способствуют созданию сосредоточенно-углублённого образа.

Форма произведения сложная двухчастная (1-я ч. — ABA, 2-я ч. — CD). Такая многотемность сочинения объясняется функциональной значимостью первой вступительной части и канонического текста молитвы:

Requiem aeternam dona eis, Domine, etlux perpetua luceateis.

Te decet hymnus, Deus in Sion, ettibi reddeturvotum in Jerusalem; exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.
Requiem aeternam dona eis, Domine, et lux perpetua luceateis.
Kyrie eleison,
Christe eleison.

Перевод текста следующий:

Вечный покой даруй им, Господи,
Вечный свет да воссияет им.
Тебе подобают гимны,
Господь в Сионе,
Тебе возносят молитвы в Иерусалиме,
Внемли молениям моим:
К Тебе всякая плоть приходит.
Вечный покой даруй им, Господи,
Вечный свет да воссияет им.
Господи, помилуй,
Христос, помилуй!

Смешанный склад хорового письма, сочетание хоральности и имитационной полифонии служат средством динамизации, эмоционального развития музыкального образа произведения. Трагически суровые интонации хорала «Вецијет аетеглат» продолжают имитационные вступления хоровых голосов: «Тебе подобают гимны, Гостодь в Сионе, Тебе возносят молитвы в Иерусалиме... Внемли моим молитвам» (такты 27—30, 49—52). Протяжённые, широкого дыхания фразы изложены простыми чистыми и ясными классическими гармониями (Т, S, D).

Вторая часть — Kyrie eleison («Господи, помилуй») — приводит к незначительной динамической кульминации, которую завершают ниспадающие хоральные аккорды на слове «eleison» (помилуй).

Характер первой части Реквиема c-moll требует от исполнителей эмоциональной сдержанности в сочетании с одухотворённостью, отличающей стиль этого сочинения. Такие задачи трудно решить, но вдумчивая работа над произведением поможет их осуществлению.

Лучшие черты композиторского спиля Луиджи Керубини — благородство мелодических линий, ясность гармонического языка получили дальнейшее развитие в творчестве Л. Бетховена.

Людвиг ван Бетховен (1770—1827) — немецкий композитор, пианист. Родился 16 декабря 1770 г. в Бонне. Бетховену принадлежит особое место среди величайших творцов музыкального искусства. Его музыка — нового времени — родилась в годы, озарённые светом идей Французской революции 1789 г.

Страстный поборник свободы, равенства и братства, Бетховен выдвинул новую концепцию художника — духовного вождя человечества, просветителя, преобразующего сознание людей. Музыка Бетховена обрела черты, неведомые его предшественникам — героический пафос, мятежный дух, напряжённый драматизм, суровую патетику.

Бетховен пришёл в искусство в пору такого интенсивного развития инструментальных жанров, какого до того не знала история музыки. В его наследии 9 симфоний, симфонические увертюры «Леонора», «Кориолан», музыка к драме «Эгмонт», многочисленные фортепианные опусы. Инструментальная музыка заняла центральное место и определила основной вклад Бетховена в сокровищницу мировой музыкальной культуры.

Среди хоровых сочинений композитора оратория «Христос на Масличной горе» (ор. 85), три кантаты (ор. 136), хоры «Морская тишь и счастливое плавание» (ор. 112). Большое место здесь занимает хор с двойной фугой в финале Девятой симфонии, в «Фантазии для фортепиано, хора и оркестра», в музыке к «Афинским развалинам» (6 номеров) и к «Королю Стефану» (6 номеров), меньшая роль отведена хору в опере «Фиделио».

Наиболее значительные произведения композитор создаёт в «поздний венский период» — годы личной трагедии Бетховена, связанные с неумолимо прогрессирующей глухотой. В это время им созданы такие шедевры, как «Торжественная месса» D-dur

и Девятая симфония (1824) с её хоровым финалом — «Одой к радости».

В 1807 г. написана **Mecca** C-dur (ор. 86) для хора, четырёх солистов (сопрано, альт, тенор, бас) и оркестра. Фрагменты мессы впервые прозвучали в концертах Большой бетховенской академии 22 декабря 1808 г. Месса состоит из пяти частей: Кугіе eleison («Господи, помилуй»), Gloria («Слава в вышних Богу»), Credo («Верую в единого Бога»), Sanctus («Свят Господь Бог Саваоф»), Agnus dei («Агнец Божий»). Каждая из пяти традиционных частей представляет собой законченное художественное произведение.

Раздумья о человеке, жизни и смерти, о времени и вечности воплощены в духовных произведениях композитора. Подлинной религией Бетховена была человечность, и традиционные слова мессы он стремился прочесть по-своему, отыскать в них отзвук собственных мыслей и чувств и того, что волновало многих его современников.

Первая часть — Kyrie eleison — является символом смирения и надежды. У большинства композиторов этот номер звучит в миноре, что связано с интонацией страдания. Тем заметнее и значительнее появление в «Кyrie» Бетховена не просто мажора, а до мажора — светлой, прозрачной тональности. Для Бетховена обращение к Богу — всегда просветление, и с этой точки зрения первую часть Мессы С-dur можно считать одной из самых возвышенных и поэтичных страниц мировой музыкальной духовной культуры.

Несмотря на традиционность обращения к жанру мессы композиторов того времени, в данном случае мы можем выделить особенные черты:

- ярко выраженное гармоническое начало, экспозиционное изложение представляет собой строго очерченный хорал (первый раздел, такты 1—10);
- Бетховен и в культовом жанре остаётся верен себе, используя контраст как основной принцип развития:
 - а) противопоставление фактуры хораль-

ной (гармонической) и линеарной (соло, имитационная полифония); полифоническое изложение является одним из важных выразительных средств передачи настроения, раскрытия образного содержания, служит цели динамизации и активизации музыкального материала;

- б) ладотональное сопоставление (C-dur, e-moll, E-dur), причём сопоставление тональностей носит явно «романтический» оттенок; для композиторов классического типа характерны кварто-квинтовые соотношения;
- в) в контрастном сопоставлении находятся также динамика [p-], регистры, тембры голосов.

Мелодическое начало Kyrie eleison отличает свойственная Бетховену чистота и стройность музыкального развития, которая реализуется в диатонику и преобладание ровного поступательного движения. Такая же ясность и прозрачность свойственна и гармоническому колориту. Бетховен определённо придерживается классических канонов гармонического письма (такты 123—130).

В вокально-симфонических произведениях Бетховен обычно использует хор как органичную часть общего замысла, как один из элементов оркестровой звучности. Тембровые краски хора подчёркивают то светлое звучание женских голосов, то бархатный тембр мужских, перемежаются с ансамблевым звучанием квартета солистов, выделяя основную мысль: «Господи, помилуй! Христос, помилуй!» Тональность С-dur, с которой начинается произведение, наполняет его светлым элегическим настроением. Небольшая кульминация в конце сочинения не нарушает его лирической основы.

Произведение написано в трёхчастной форме с варьированной репризой. Первая часть состоит из двух разделов хорального типа (АВ). Контрастная середина (такты 37—80) содержит полифоническое развитие и, как преддверие, звучит ложная реприза (такты 71—82) в Е-dur. Такое тональное соотношение С-dur—Е-dur характерно для композиторов-романтиков. Третья часть

(такты 84—132) — реприза хорального тита, гармонического склада. Финал произведения подчёркивает торжественность и, вместе с тем, драматический пафос, свойственный жанру мессы. Характерно, что хоровая партия имеет доминантовое завершение - как ожидание молитвенного обращения к Бау,

Цельность исполнения такого произведения, как Kyrie eleison Л. Бетховена, достигается непросто. Дирижёру необходимо преодолеть некоторую фрагментарность, прерывистость изложения. Чувство формы-умение на одном дыхании, целеустремлённо провести столь масштабную композициюдля дирижёра особенно важно.

Следует уделить внимание и спитевым особенностям исполнения. Вокальное изгожение в хорах венских классиков в большинстве случаев определяется эмоциональным, образным строем музыки: изменение регистров, тесситуры хоровых партий непосредственно связано с содержанием текста.

Настроению покоя, раздумья и тишины соответствуют средняя тесситура и динамика p, pp взволнованные, молящие ингонации передаются в высокой тесситуре и динамике /

Наличие квартета солистов, полифоническое взаимодействие солистов и хора осложняют работу над строем и ансамблем произведения. Ладотональное сопоставление C-dur—e-moll—E-dur также представляет определённую интонационную трудность.

Мир идей и чувств духовной музыки Бетховена необозримо широк. Звучание хора помогает композитору воплотить в произведениях глубокие философские замыслы. Творчество Бетховена завершает XVIII столетие и выходит за его пределы, распространяя своё могучее влияние на новый - XIX — век. В нём всё неповторимо и изменчиво, и в то же время проникнуто разумом и гармонией. Бетховен, сформировавшийся под влиянием идей эпохи Просвещения и Французской революции, воплотил в своём творчестве героический порыв человечества к свободе, равенству, братству.

Франц Шуберт, переживший его всего на год, принадлежал уже другому поколению. В Европе царила реакция, душившая всё смелое и передовое. Новое поколение разуверилось в возможности переустройства мира. В этой тяжёлой обстановке и родился романтизм — искусство разочарований, неудовлетворённости, сомнений. Романтики утвержлали, что каждый человек неповторим. заключает в себе целый мир — неизведанный, а порой таинственный; нет более высокой цели у искусства, чем исследовать этот богатейший мир чувств. Не разум должен быть мерилом всего сущего, а эмоция тончайший инструмент в познании мира. Героем становится сам художник, искусство обретает черты автобиографичности, превращается в лирический дневник.

Австрийский композитор Франц Шуберт (1797—1828) — «утренняя заря» музыкального романтизма. Наследие композитора, умершего в возрасте 32 лет, громадно. Шубертом написано 10 симфоний, 600 песен и музыка других жанров. Лирика Шуберта чиста и непосредственна, недаром он на долгие времена стал мерилом искренности и простоты в искусстве. Для Шуберта выражение чувства в музыке — пение.

Хоровые произведения Франца Шуберта один из интереснейших разделов его творческого наследия. Перу композитора принадлежат свыше ста хоров и вокальных ансамблей для смешанного хора, мужских и женских голосов acappella и с сопровождением. Среди них шесть месс, «Немецкий реквием», «Немецкая месса» и другие духовные сочинения, частично сохранившаяся оратория «Лазарь», кантата «Победная песнь Мириам», «Песнь духов над водами» на текст Гёте. Значительный интерес в творческом наследии Шуберта представляют хоры для мужских голосов (насчитывается около пятидесяти хоров). Они свидетельствуют о глубокой связи композитора с традициями ансамблевого пения (лидертафель). Своеобразие творческого метода автора состоит в искусстве сплетения классических и романтических черт, что очень ярко отражено в его духовных произведениях.

Первые четыре мессы (F-dur, G-dur, B-dur, C-dur) явились данью благодарности Шуберта своему первому учителю музыки Михаэлю Хольцеру. Мессы эти были впервые исполнены лихтенштальским церковным хором, в котором Шуберт пел в детские годы.

Месса G-dur создана 18-летним Шубертом в начале марта 1815 г. Партитура её скромна как по объёму, так и по составу исполнителей. Среди них три солиста (сопрано, тенор, бас), четырёхголосный смешанный хор, струнный оркестр и орган. Музыка Мессы чарует удивительной свежестью, поэтичностью и одухотворённостью. Традиционный латинский текст воплощён здесь не в привычных монументальных, а в сугубо камерных музыкальных образах, во многом сближающихся с шубертовскими песнями.

Его музыка — лирический поток, каждая нота которого овеяна дыханием живого, трепетного, открытого чувства. Как песня способна придать тексту крылья, так, по мнению композитора, и в духовной музыке текст является руслом дальнейшего углубления чувства, одухотворённого общения с человеком.

Вместе с тем, романтизм Шуберта тесно связан с классицизмом. Наследие Гайдна, Моцарта, Бетховена для композитора — это не прошлое, а всегда настоящее. Отсюда — обращение к классическому миру образов при их романтической трактовке в духовной музыке.

Первая часть Мессы G-dur — Kyrie eleison — написана для сопрано соло и смешанного хора. В отличие от большинства Kyrie в мессах, где эта часть имеет обычно суровый колорит, здесь она лирически светлая и прозрачная.

Небольшой номер написан в трёхчастной форме: крайние части исполняются хором, средняя (Christe eleison) — сопрано соло с заключительными полифоническими фразами-репликами хора, которые служат цели динамизации музыки.

Размеренно-спокойное движение хоровых аккордов в средней тесситуре, умеренные динамика и темп (Andante con moto), светлый G-dur, мягкие гармонии, плавная фактура сопровождения — всё это создаёт лирически просветлённое настроение (такты 1—28). Тема проходит в партии сопрано в дециму с басом, хор дублируется оркестром.

Красивая выразительная мелодия сопрано в средней части имеет характер нежной жалобы-мольбы. Этому способствуют ладовый контраст (a-moll), нисходящие интонации, мягкие окончания на слабой доле. Музыка Кугіе наполнена любовью и светлой верой. В создании элегического настроения этого номера весьма существенна роль аккомпанемента, он образует единый, сквозной фон. В целом весь эмоциональный тонус этого сочинения далёк от молитвенной аскетичности текста.

Дирижёру следует уделить большое внимание динамической гибкости исполнения, умению петь тихо и светло с ощущением опоры дыхания. В полифоническом эпизоде (такты 47—60) следует обратить внимание на повторяющиеся ходы на малую секунду. Данный приём используется для выражения страдания. Важной составной частью хормейстерской работы является достижение ансамбля в хоровых партиях.

Музыка Мессы G-dur одухотворена романтическим мироощущением, пронизана лирическим чувством, но вместе с тем при её исполнении должна сохраняться определённая сдержанность, соответствующая возвышенному содержанию.

Кантата⁶ «Stabat mater»⁷ является настоящей жемчужиной хорового искусства. В ней звучит присущая Шуберту искренность, непосредственность и эмоциональность высказывания, мелодическая простота

и ясность. Кантата состоит из двенадцапи номеров, написана для смешанного хора, солистов (сопрано, альт, тенор) и оржестра.

В хрестоматии представлены три нмера из кантаты: № 1 — Хор, № 3 — Хор, № 11 - Терцет и хор.

Франц Шуберт пишет своему брату Фрдинанду 13 июля 1819 г.: «Я пишу тебе собственно для того, чтобы ты прислал мне как можно скорее "Stabat mater", которую мы хотим здесь исполнить... Вчера, двенадцаюто, здесь была очень сильная гроза, мотим ударила в Штейре, убила девушку...»

Известно, что Шуберт написал два духовных сочинения «Stabat mater». В писме имелось в виду произведение, написанное 28 февраля 1816 г. для протестантской службы и исполнения на немецком языке (автор перевода Ф. Клопшток). Предполагалось исполнить это сочинение на панихиде по девушке, погибшей во время грозы.

Песенный текст кантаты насчитывает 20 трёхстрочных строф. «Stabat mater» предназначалась к празднику Семи скорбей Богородицы (15 сентября), в 1727—1920 п. служила также для одноимённого праздника, отмечавшегося в пятницу Страстной недели. Отдельные отрывки применялись и для других праздников.

Жанровой основой «Jesus Christus» (№ 1) является синтез хорала и траурного мариа (f-moll). Подчёркнутое следование строгому трагическому письму и ниспадающее движение мелодии сочетаются со скорбными фигурациями аккомпанемента. Все эти средства создают настроение тягостного размышления, печальной непреложности. Это своеобразный эпиграф кантаты «Stabat mater».

Jesus Christus schwebt am Kreuze! Blutig sanksein Haupt herunter, blutig in des Todes Nacht.

⁶ Кантата {uman. cantare — петь) — произведение для певцов-солистов, хора и оркестра, торжественного или лирико-эпического характера. От других крупных хоровых форм отличается обычно меныим размером, однородностью содержания, менее развитым сюжетом.

⁷ Стабатматер {лат. Stabat mater dolorosa — стоялаМать скорбящая) — начальные слова католического песнопения, секвенции, посвящённой образу Богоматери, стоящей около распятого Христа. На этот текст имеется много произведений типа мотета, позднее кантаты (сочинения Перголези, Россини, Верди, Пуленка, Дворжака, Серова и др.).

Перевод с немецкого языка даёт следующее содержание: «Иисус Христос распят на кресте, кровоточа в смертельной ночи».

Эмоциональному раскрытию образа произведения поможет стихотворение А. А. Фета «Stabat mater». Проникновенно звучат его поэтические строфы:

Мать скорбящая стояла
И в слезах на крест взирала,
На котором Сын страдал.
Сердце, полное волненья,
Воздыханий и томленья
Меч в груди её пронзал.
Ради грешных искуплений
Зрит она Христа мученья
От бичей грядущего.
Дорогого видит Сына,
Как гнетёт Его кончина
Дух свой предающего.

С первых аккордов явственно ощущается индивидуальность гармонического языка Шуберта с его склонностью к таким приёмам, как:

- тончайшие гармонические переходы, которые обеспечивают хроматическое движение баса с первых тактов произведения (движение по малым секундам знаковый символ страдания);
- диссонансные уменыпённые звучания, все основные функции находятся в окружении уменыпённого септаккорда (такты 3—6).

Первый хор написан в простой двухчастной форме. Изложение темы у оркестра и хора в первой части подчёркнуто гармоническое. Появление гармонической фигурации усиливает напевность мелодии.

Вторая часть начинается с резкого динамического и фактурного контраста (имитационное проведение голосов). Характерная для Шуберта резкая смена динамики (такты 16—17) передаёт трагизм и драматическое напряжение музыкального образа произведения.

Третий номер «Liebend neiget er sein Antlitz» другой во всех отношениях. Меняется тональный колорит, появляется Ges-dur одна из самых светлых тональностей. Лёгкое нисходящее движение мелодии, жанровая основа, демократически песенная, темп Andante. Мягкий шубертовский лиризм окрашивает мелодию в особые, только ему присущие нежные тона. Простая форма периода подчёркнуто прозрачна. Гармонической неустойчивости первого номера противопоставлена функциональная определённость, которую обеспечивает остинато в басу. В гармонии преобладают кварто-квинтовые соотношения.

Liebend neiget er sein Antlitz: du bist dieses Sohnes Mutter! Und du dieser Mutter Sohn.

«С любовью Он склоняет чело перед своей Матерью. Ты Сын этой Матери...», — таково содержание этого проникновенного номера.

Ему соответствуют стихи А. Фета:

Мать, любви источник вечный. Дай из глубины сердечной Слёзы мне делить с тобой. Дай и мне огня, так много — Возлюбить Христа и Бога, Чтоб доволен был Он мной.

Одиннадцатый номер кантаты — терцет и хор «Dafi dereinst wir, wenn im Tode». Это размышление о жизни и смерти.

DaB dereinst wir, wenn im Tode wirentschlafen, dann zusammen droben unsre Briider sehn, daft wir, wenn wir entschlafen, ungetrennet im Gerichte droben unsre Briider sehn.

«Кто мы есть? Если в смерти мы почим, мы предстанем перед судом нашего Господа? Что я жалкий буду говорить тогда? К какому заступнику обращусь, когда праведный будет избавлен от страха?». Композитор не случайно выбирает следующий исполнительский состав: терцет (сопрано, тенор и бас), смешанный хор и оркестр.

Основная тема излагается у трио и оркестра с целью создания колорита отрешённости и просветлённого забвения. Песеннобаркарольная жанровая основа (размер 3/4) вместе со светлым колоритом, прозрачным тембром деревянных духовых инструментов создают просветлённое настроение, полное любви и одухотворённости. Фактуру партий трио можно трактовать двояко: с одной стороны, жанр мессы диктует полифоническую основу, с другой — прослеживается чёткая хрустальная основа гармонического склада.

Представляется очень важным, что для этого религиозного текста композитор предлагает мелодию, основанную на интонациях романса (широкое использование секстовых и терцовых интонаций), поэтому так органично к романсовости присоединяются танцевальность и вальсовость.

Эти черты делают Терцет и хор Ф. Шуберта уникальным в ряду немецкой музыки, сообщая ему теплоту, проникновенность и человечность, столь свойственные композитору.

Форма произведения — двухчастная безрепризная — продиктована философским смыслом текста. При этом первая часть написана в устойчивой трёхчастной форме (АВА), со срединой типа «эпизод», который впоследствии формирует характер и интонационный язык второй части произведения.

Неустойчивость, изломанность интонации срединного раздела, преобладание секундового поступательного движения резко контрастирует с вальсовой интонацией первой части, создаёт ощущение оцепенения, отрешённости (такты 13—28).

Часть вторая (такты 46—74), полифоническая по фактуре и более сдержанная в средствах выразительности, символизирует успокоение. Имитационные высказывания солистов и хора носят вопросо-ответный характер. Взлетающие вверх в высокую тесситуру голоса солистов (такты 68—69, 71—72) символизируют духовное освобождение, звучат светло и тихо в финале произведения.

В стихотворении А. Фета «Stabat mate» терцету соответствуют следующие строфы

Крест мою пусть силу множит.
Смерть Христа мне да поможет
Ревностью безбедному.
Как остынет в смерти тело,
Чтоб душа моя взлетела
К раю заповедному.

Качественное исполнение этого произведения требует большой подготовительной работы. Из технических трудностей выделим

- сложную хоровую фактуру произведения, которая хорошо прослушивается при условии выразительного звучания каждого голоса;
- ансамбль солистов и хора, создающий прозрачность фактуры и слитность в аккордах;
 - гибкое и плавное звуковедение;
- legato в сочетании с виртуозным исполнением шестнадцатыми длительностями (такты 10, 36, 54);
- прозрачность и лёгкость звучания **В** высокой тесситуре в нюансе pp (такты 9,72).

Преодоление этих трудностей должно быть подчинено главной задаче — созданию светлого возвышенного музыкального образа.

Терцет и хор являют собой образец совершенной и целомудренной лирики Шуберта. Она погружает в мир прекрасных грёз, далекий от земных невзгод. Такой тип высказывания типичен для романтического искусства.

Созданные Францем Шубертом хоровые произведения звучат как проникновенный монолог, как лирическая исповедь его души «Что за неисчерпаемое богатство мелодического изобретения!.. — писал П. И. Чайковский. — Какая роскошь фантазии и резко очерченная самобытность».

В воплощении противоречивых сторон бытия, трагических коллизий духа предстаёт перед нами музыка Д. Бортнянского, О. Козловского. К народным истокам, к практике знаменного пения обращена музыка композиторов С. Рахманинова и П. Чеснокова. Стро-

гий и возвышенный строй чувств определяет эмоциональную атмосферу духовной музыки Л. Бетховена, Л. Керубини. К свету лирической искренности и надежде устремлена музыка Ф. Шуберта. Таким образом, духовное величие человека показано здесь во всей своей сложности и многообразии. Каждый

из композиторов, о которых шла речь в учебном пособии, создал в музыке свой неповторимый художественный мир. Изучение и исполнение духовной музыки русских и зарубежных композиторов послужит стимулом к совершенствованию хорового мастерства студенческих коллективов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Учебное пособие «Духовная музыка в творчестве русских и зарубежных композиторов» по дисциплине хоровой класс направлено на развитие познавательной и концертной деятельности студентов.

Данное издание может использоваться при различных формах занятий:

- в самостоятельной работе студентов;
- при изучении методического и нотного материала на уроках хорового класса и дирижирования, в том числе при подготовке к государственному экзамену по дирижированию и работе с хором.

Кроме того, пособие будет полезно на уроках смежных теоретических дисциплин (гармония, анализ музыкальных произведений, история хорового творчества, история музыки, методика работы с хором и др.).

В современной музыкальной педагогике следует отметить стремление дирижёров-хоровиков к расширению и практическому переосмыслению педагогического репер-

туара. У опытного педагога, хормейстере всегда есть репертуар, который становится основой для его деятельности. Надеем что другие пытливые, заинтересованные хормейстеры продолжат эту работу, внесут в неё своё видение данной проблемы.

Учебное пособие «Духовная музыка в творчестве русских и зарубежных композиторов» поможет студентам-хормейстерам лучше представить стилистику каждого сочинения и расширит их познания по искрии русской и зарубежной хоровой музыки, а также поможет качественно подготовить выбранные произведения к исполнению на государственном экзамене в разделе «Дирижирование хором».

Выражаем искреннюю благодарность коллегам, участвовавшим в написании ужбного пособия, а также студентам, чьё опюшение к хоровому творчеству послужию стимулом к созданию этого труда.

ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ КОМПОЗИТОРОВ

Д. С. Бортнянский

- 1. В чём заключается новаторство хорового творчества композитора?
- 2. Назовите особенности русского богослужебного пения.
- 3. На каких традициях основано хоровое творчество Д. Бортнянского?

0. А. Козловский

- 1. Перечислите отличительные черты богослужебных жанров *реквиема* и *литургии*.
 - 2. Назовите основные части реквиема.
- 3. Охарактеризуйте стиль хорового письма в «Dies irae» из Реквиема c-moll 0. Козловского.
- 4. Укажите возможные трудности в работе над хоровым строем в «Salve Regina» из Реквиема с-moll О. Козловского.

П.Г. Чесноков

- 1. Раскройте значение слов: «антифон», «стихира», «ектения», «тропарь».
- 2. Укажите, какая партия ведёт главную мелодическую линию в первом предложении хора «Слава... Единородный Сыне» из Литургии ор. 9.
- 3. Назовите виды хорового ансамбля в произведении «Свете тихий».
- 4. В чём заключаются особенности работы над строем в *двухорньсх* произведениях (на примере «Свете тихий»).
- 5. В чём заключаются фактурные особенности в произведении «Да исправится молитва моя»?

С. В. Рахманинов

- 1. Какому виду древнерусского пения близок хоровой стиль С. Рахманинова (на примере хора «Богородице Дево, радуйся»)?
- 2. Проанализируйте тип дыхания в хоровых произведениях С. Рахманинова.
- 3. Охарактеризуйте черты голосоведения в хоре «Богородице Дево, радуйся».

ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Л. Керубини

- 1. В чём заключалась эволюция жанра мессы конца XVIII начала XIX вв.?
- 2. Определите склад хорового письма (на примере Introitus из Реквиема c-moll Л. Керубини).
- 3. Укажите возможные трудности в работе над нюансировкой (на примере Introitus из Реквиема c-moll Л. Керубини).

Л. Бетховен

- 1. Назовите жанры мирового музыкального искусства, развитию которых способствовало творчество композитора Л. Бетховена?
- 2. Охарактеризуйте значение хора в вокально-симфонических произведениях Л. Бетховена.
- 3. Определите особенности хормейстерской работы над полифонией в «Кугіе eleison» из Мессы С-dur Л. Бетховена.

Ф. Шуберт

- 1. Охарактеризуйте черты романтизма, присущие духовной музыке Ф. Шуберта (на примерах «Kyrie eleison» из Мессы G-dur и кантаты «Stabat mater»).
- 2. Выявите интонационные трудности в партии вторых альтов и найдите способы их преодоления в произведении (на примере «Liebend neiget er sein Antlitz» из кантаты «Stabat mater» Ф. Шуберта).
- 3. Определите задачи по работе над хоровым ансамблем в «Dafi dereinst wir, wenn im Tode» из кантаты «Stabat mater» Ф. Шуберта.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ОСНОВНОЙ

- 1. Александрова, В. **Луиджи Керубини** / В. Александрова // Совет, музыка. 1960. № 10.
- 2. Альшванг, Г. А. **Бетховен** / Г. А. Альшванг. М., 1966,1971.
- 3. Асафьев, Б. В. **Памятка о Козловском:** избр. тр. / Б. В. Асафьев. М., 1955. Т. 4.
- 4. Бэлза, И. Ф. **История польской музыкальной культуры** / И. Ф. Бэлза. М., 1954. Т. 1.
- 5. Васильева, К. **Франц Шуберт: краткий очерк жизни и творчества** / К. Васильева. Л., 1969.
- 6. Гивенталь, И. А. **Музыкальная литература** / И. А. Гивенталь, Л. Д. Щукина. М., 1984. Вып. 2.
- 7. Грачёв, П. В. О. Л. Козловский / П. В. Грачёв // Очерки по истории русской музыки 1970—1825. Л., 1956. С. 168—216.
- 8. Груббер, **Р. История музыкальной культуры** / **Р.** Груббер. М., 1989. Т. 2.
- 9. Келдыш, Ю. **Очерки и исследования по истории русской музыки** / Ю. Келдыш. М.: Совет, композитор. 1978.
- **10.** Келдыш, Ю. **Русская музыка XVIII века** / Ю. Келдыш. **М., 1965.**
- 11. Кочнева, И. С. **Вокальный словарь** / И. С. Кочнева, А. С. Яковлева. Л.: Музыка, 1986.
- 12. Кравченко, Т. Ю. **Композиторы и музыканты** / Т. Ю. Кравченко. М.: Астрель, Ермак, 2004.
- Кремнев, Б. Шуберт / Б. Кремнев. М.: Молодая гвардия, 1964.
- **14.** Левашов, О. **История русской музыки** / О. Левашов. **М.**, **1972. Т. 1.**
- 15. Левик, **Б. Франц Шуберт** / Б. Левик. М., 1952.
- 16. Локшин, Д. Л. **Зарубежная хоровая литература** / Д. Л. Локшин М., 1965. Вып. 2.
- 17. Мень, А. Православное богослужение. Таинство, слово и образ / А. Мень. М., 1991.
- 18. **Мифы народов мира:** энциклопедия / ред. С. Токарев. М., 1987.

19.1Музыкальный энциклопедический словарь /

под ред. Г. В. Келдыш. — М., 2003.

20. Памятники русского музыкального искусства. — М., 1972. - Вып. 1.

- 21. Преображенский, А. В. **Культовая музыка в России** / А. В. Преображенский. М., 1967.
- 22, Прокофьев, В. А. *Козловский и его «Российские песни»* / В. А. Прокофьев // **История русской музыки в нотных образцах.** Л., 1949. Т. 2.
- 23. Протопов, В. Западноевропейская музыка XIX начала XX веков / В. Протопов. М., 1986.
- 24, Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до «серебряного века» / Л. А. Рапацкая. М.: ВЛАДОС, 2001.
- Романовский, Н. В. Хоровой словарь / Н. В. Романовский. — А., 1972.
- 26, Скребков, С. Русская хоровая музыка XVII— начала XVIII веков / С. Скребков. — М., 1969.
- Эстетика: словарь / под общ. ред. А. Беляева и др. — М., 1989.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ

- 1. Алиев, Ю. Б. **Настольная книга школьного учителя-музыканта** / Ю. Б. Алиев. М.: ВЛАДОС, 2002.
- Матросов, В. Л., Сластенин, В. А. Новой школе нового учителя / В. Л. Матросов // Пед. образование. — 1990. — № 1.
- 3. Михеева, Л. В. **Словарь юного музыканта** / Л. Михеева. М.: АСТ; СПб.: Сова, 2005.
- 4. Науменко, Т. И. Музыка: 8 кл.:

учеб. для общеобразоват. учеб. заведений / Т. И. Науменко, В. В. Алеев. — 2-е изд., стереотип. — М.: Дрофа, 2002.

- 5. Мэтью-Уокер, Р. **Рахманинов** / Р. Мэтью-Уокер; пер. с англ. С. М. Каюмова. Челябинск, 1999.
- 6. Самарин, В. А. Хороведение и хоровая аранжировка:

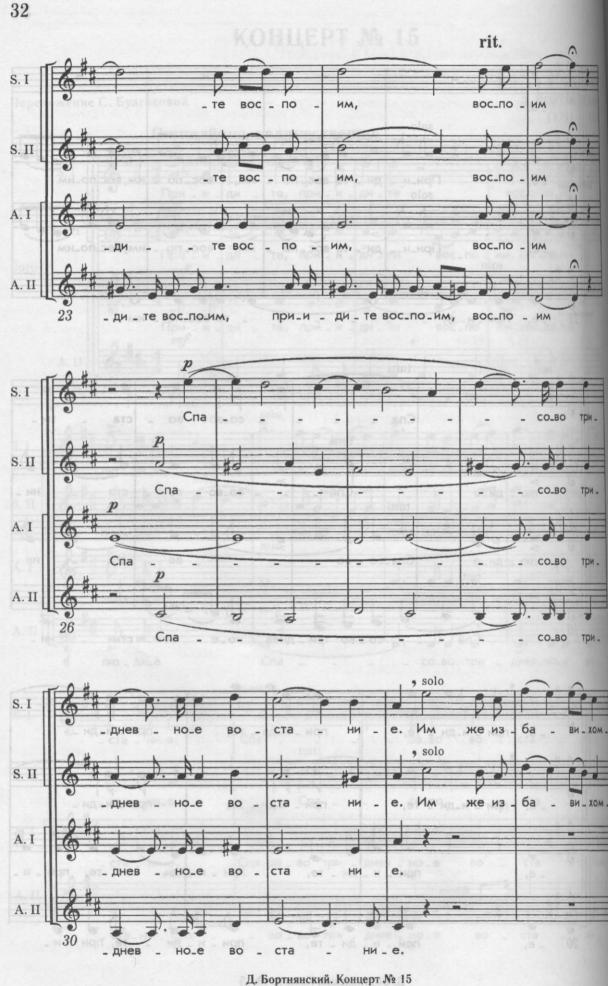
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В, А. Самарин. — М.: Академия, 2002.

КОНЦЕРТ № 15

Д. Бортнянский. Концерт № 15

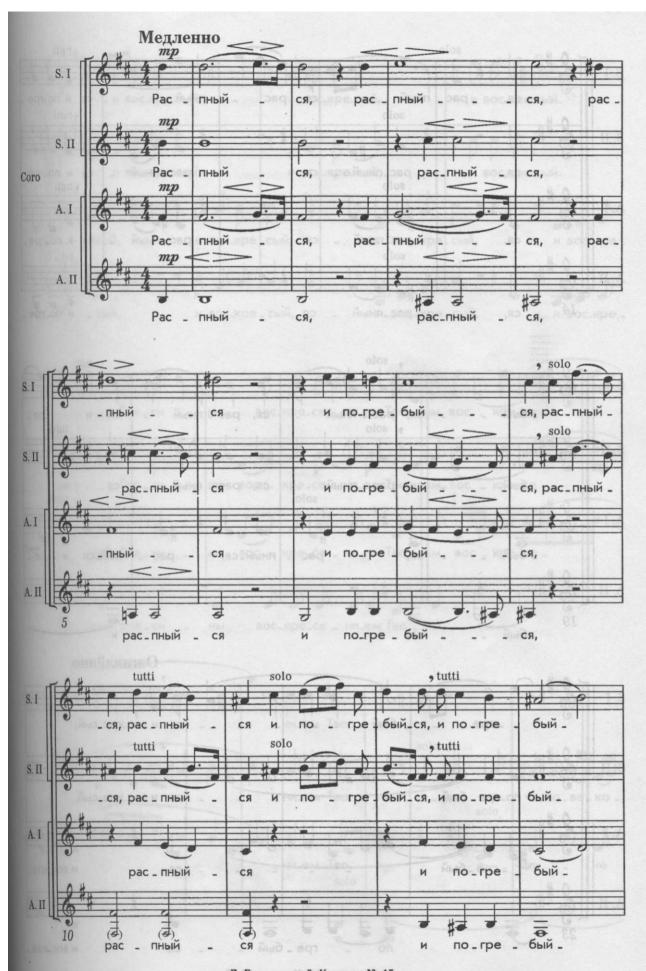

Д. Бортнянский. Концерт № 15

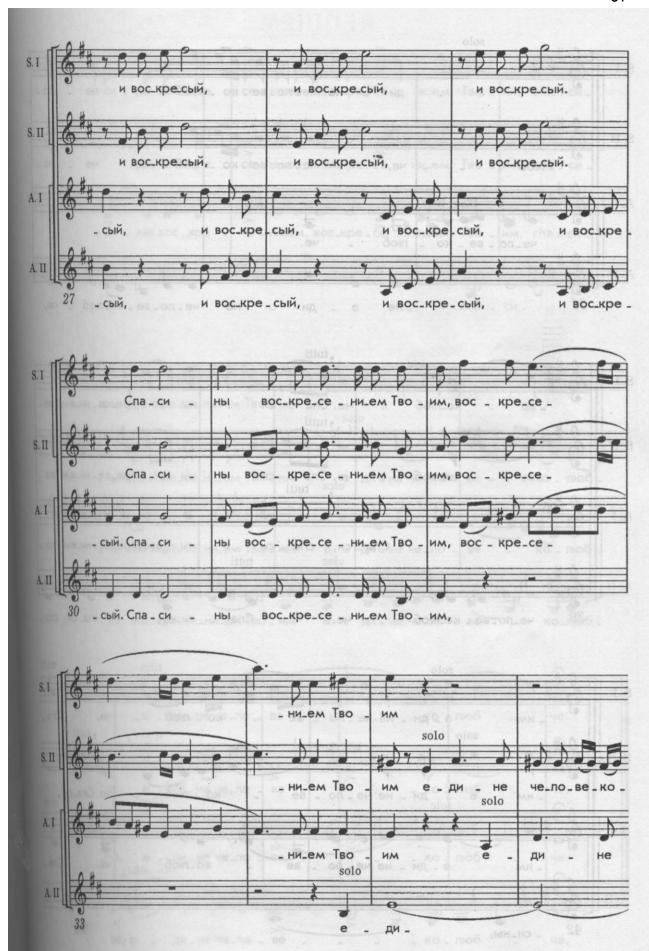

Д. Бортнянский. Концерт № 15

Д. Бортнянский. Концерт № 15

Д. Бортнянский. Концерт № 15

Д. Бортнянский. Концерт № 15

REGUIEM

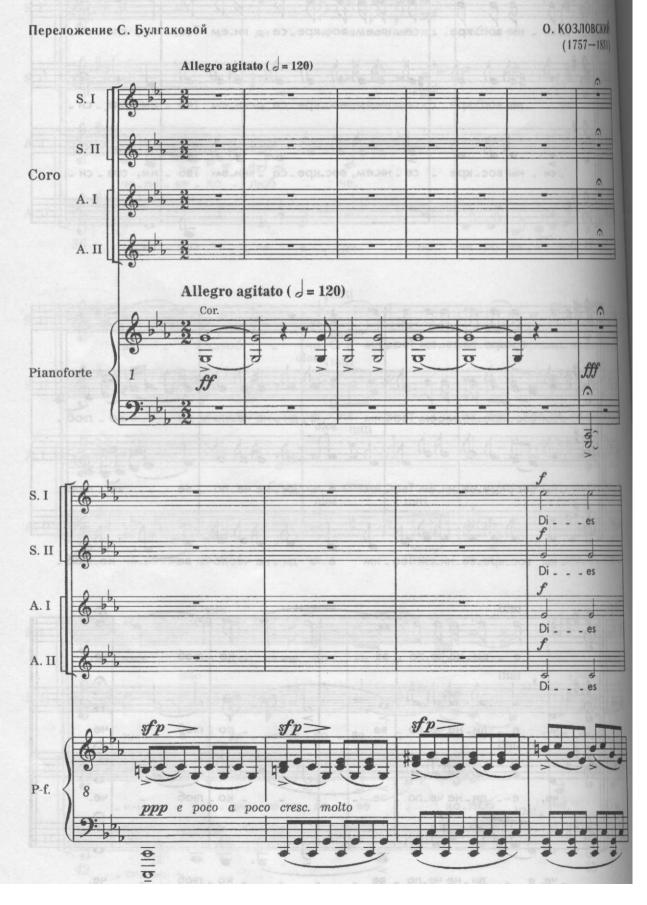

Д. Бортнянский. Концерт № 15

REQUIEM

2. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

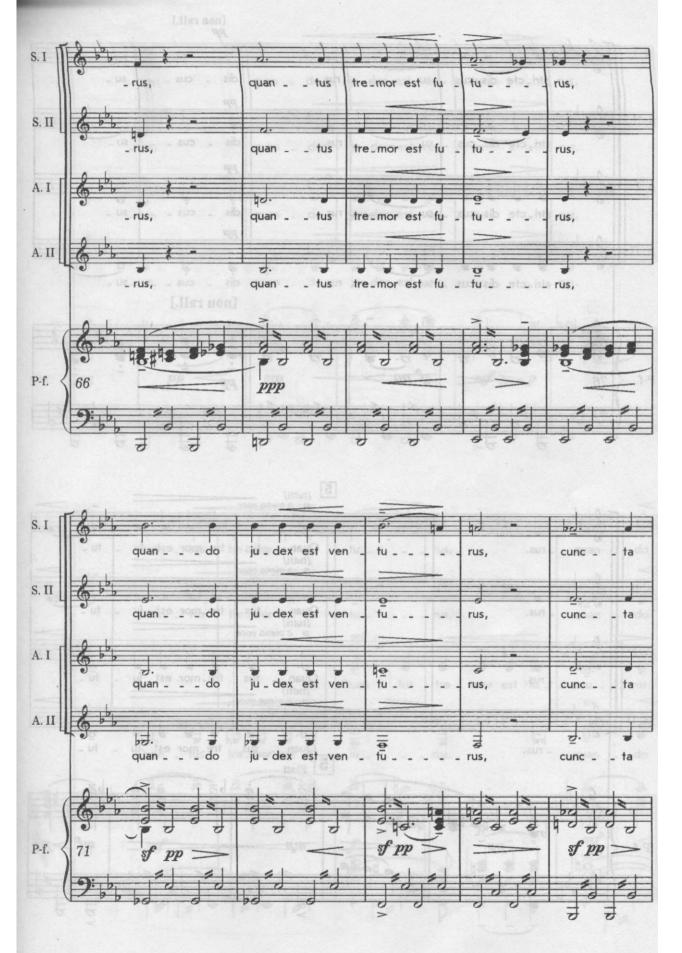
О. Козловакий. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

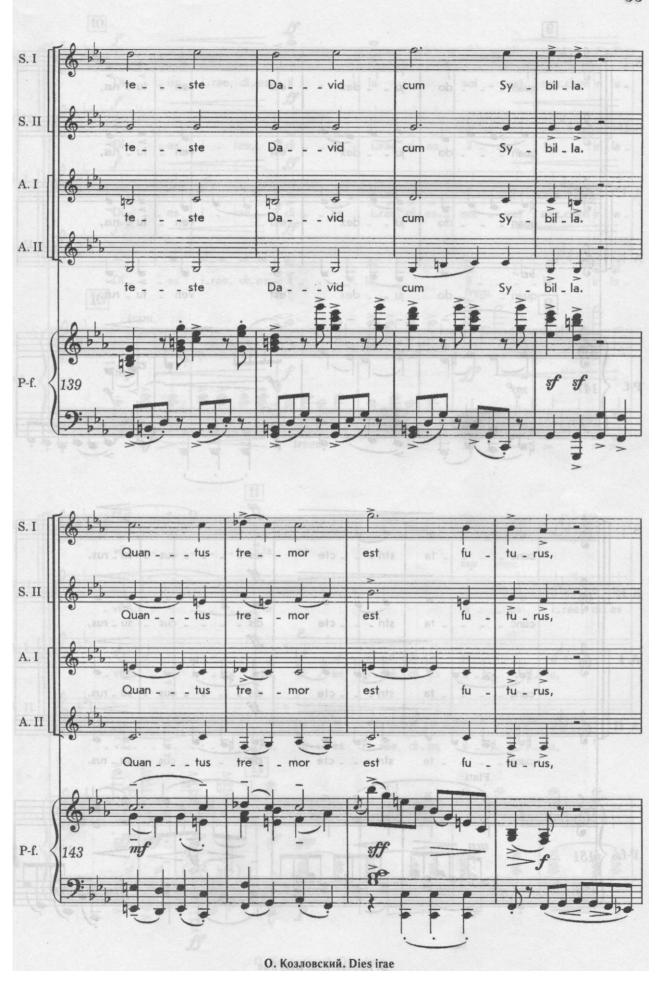

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

О. Козловский. Dies irae

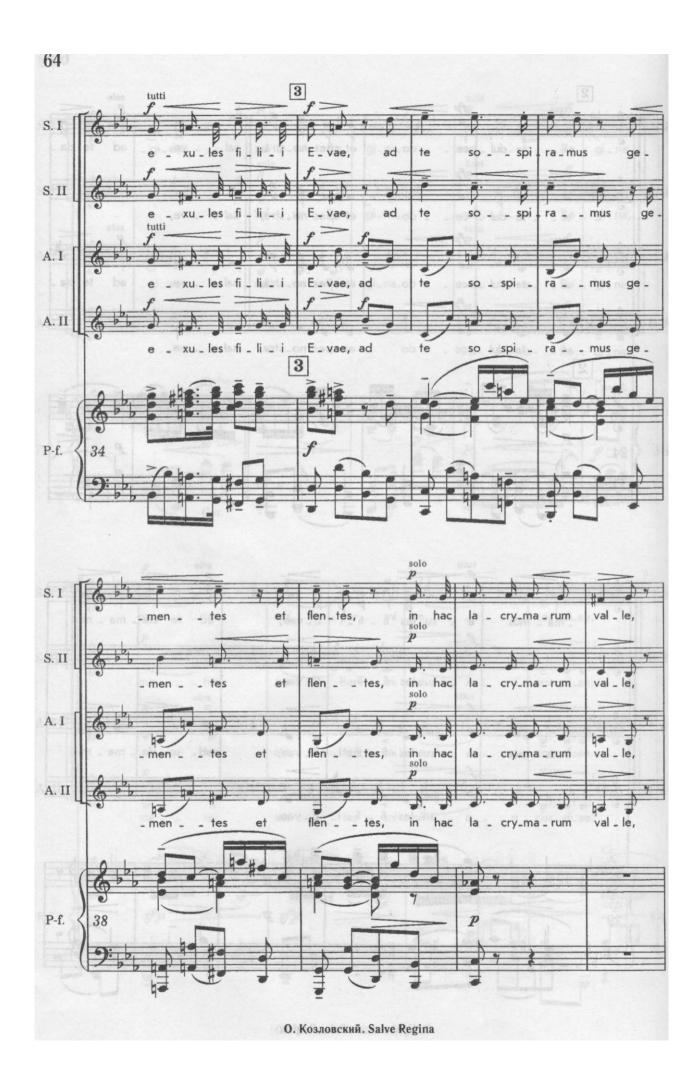
О. Козловский. Salve Regina

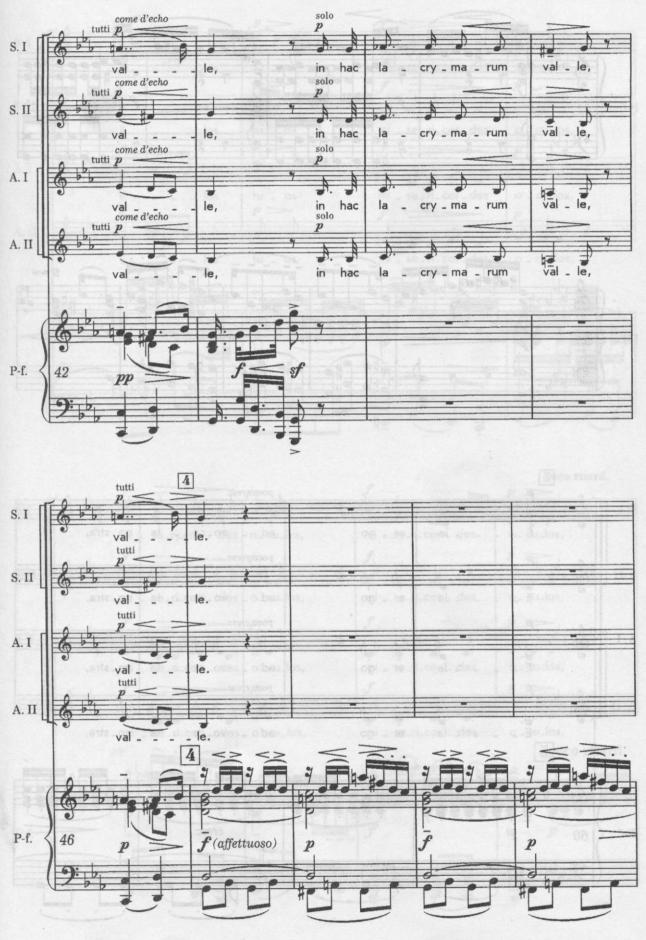

О. Козловский. Salve Regina

О. Козловский. Salve Regina

О. Козловский. Salve Regina

О. Козловский. Salve Regina

О. Козловский. Salve Regina

О. Козловский. Salve Regina

ЛИТУРГИЯ, ор. 9

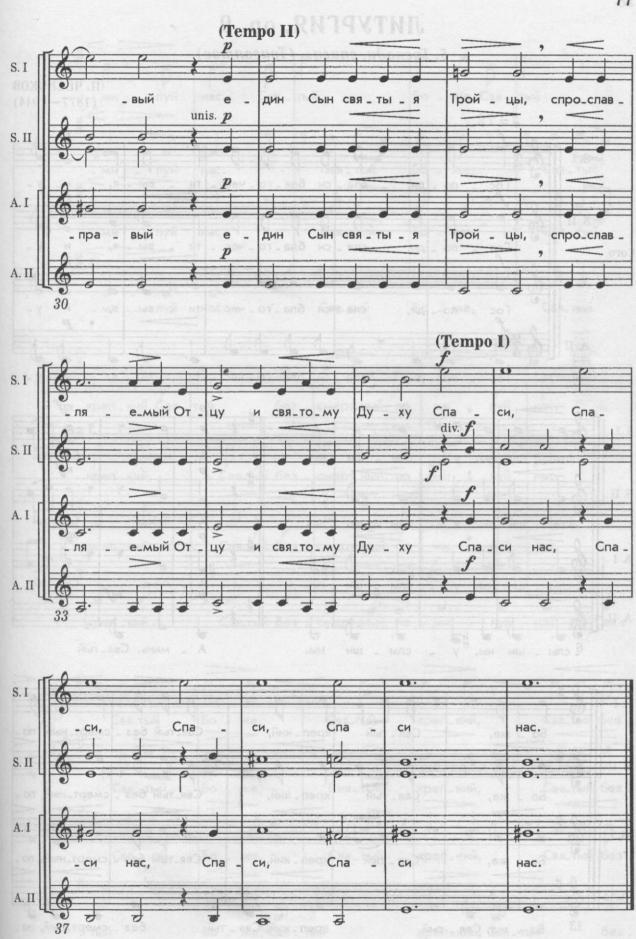
2. Слава... Единородный Сыне

П. Чесноков. Слава... Единородный Сыне

П. Чесноков. Слава... Единородный Сыне

ЛИТУРГИЯ, ор. 9

5. Господи, спаси... (Трисвятое)

П. Чесноков. Господи, спаси... (Трисвятое)

П. Чесноков. Господи, спаси... (Трисвятое)

ЛИТУРГИЯ, ор. 9

14. Хвалите Господа с небес

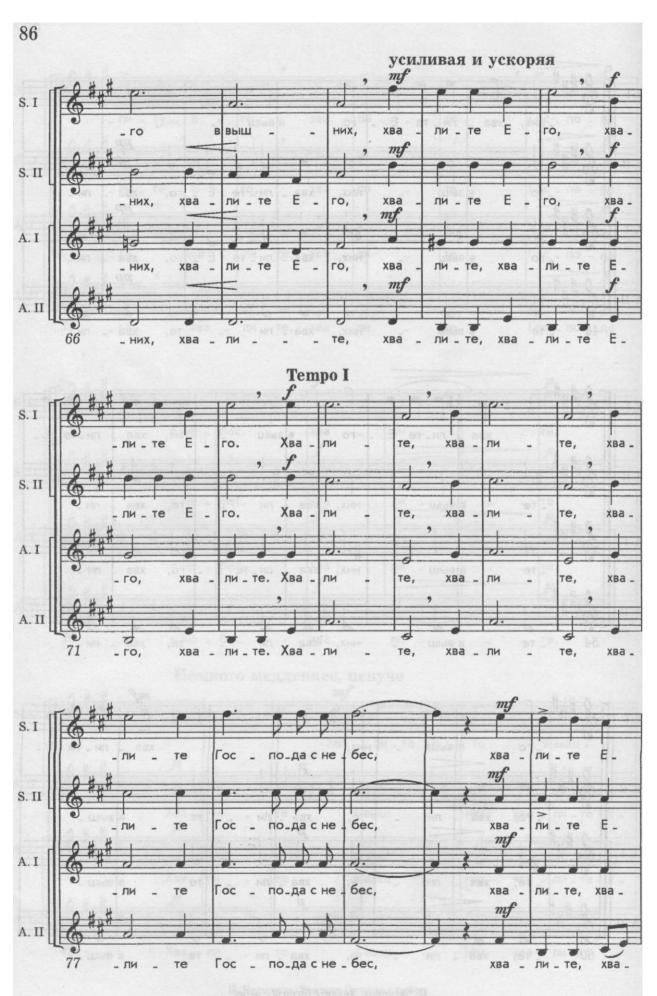

П. Чесноков. Хвалите Господа с небес

П. Чесноков. Хвалите Господа с небес

П. Чесноков. Хвалите Господа с небес

П. Чесноков. Хвалите Господа с небес

да исправится молитва моя

DA HORPABHTCH MOJINTBA MOR

П. Чесноков. Да исправится молитва моя

П. Чесноков. Да исправится молитва моя

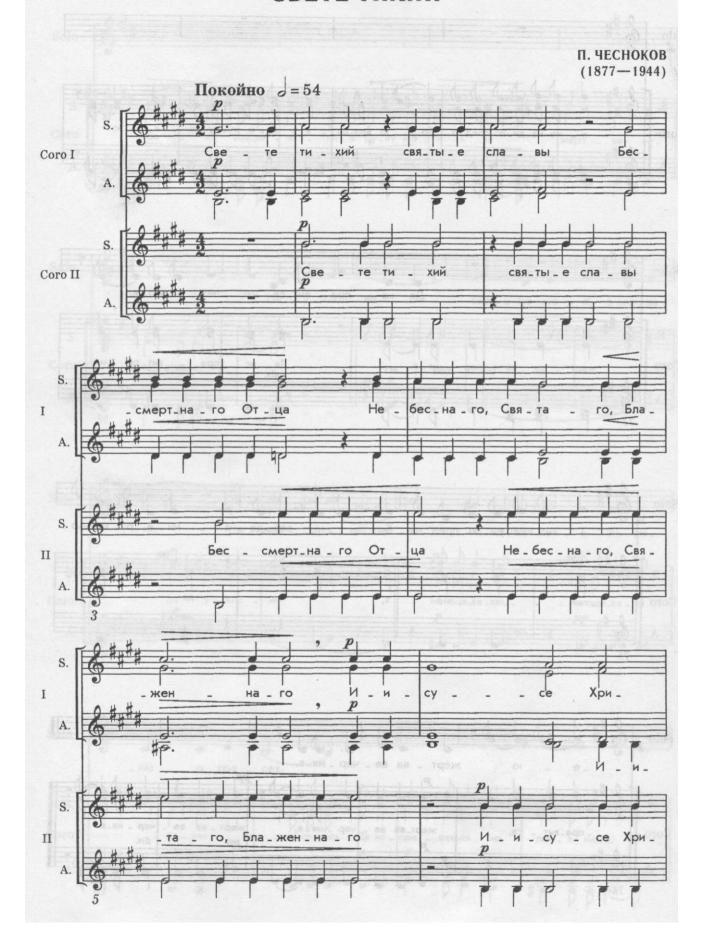

П. Чесноков. Да исправится молитва моя

П. Чесноков. Да исправится молитва моя

СВЕТЕ ТИХИЙ

П. Чесноков. Свете тихий

П. Чесноков. Свете тихий

приидите, ублажим иосифа

(из Всенощной)

П. Чесноков. Приидите, ублажим Иосифа

П. Чесноков. Приидите, ублажим Иосифа

П. Чесноков. Приидите, ублажим Иосифа

ВСЕНОЩНОЕ БДЕНИЕ, ор. 37

6. Богородице Дево, радуйся

С. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся

REQUIEM

1. Introitus

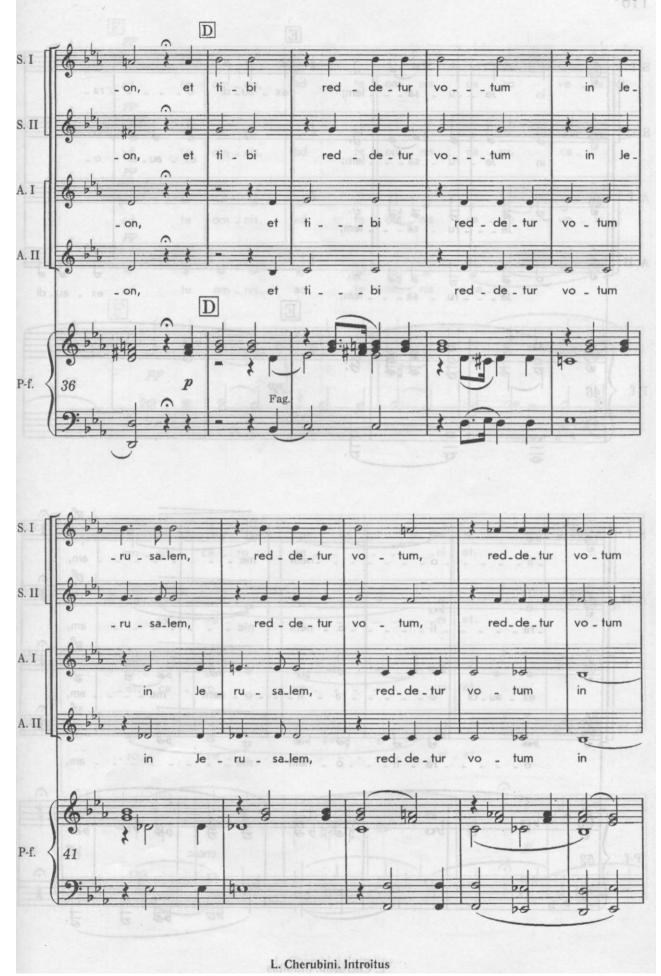

L. Cherubini. Introitus

O

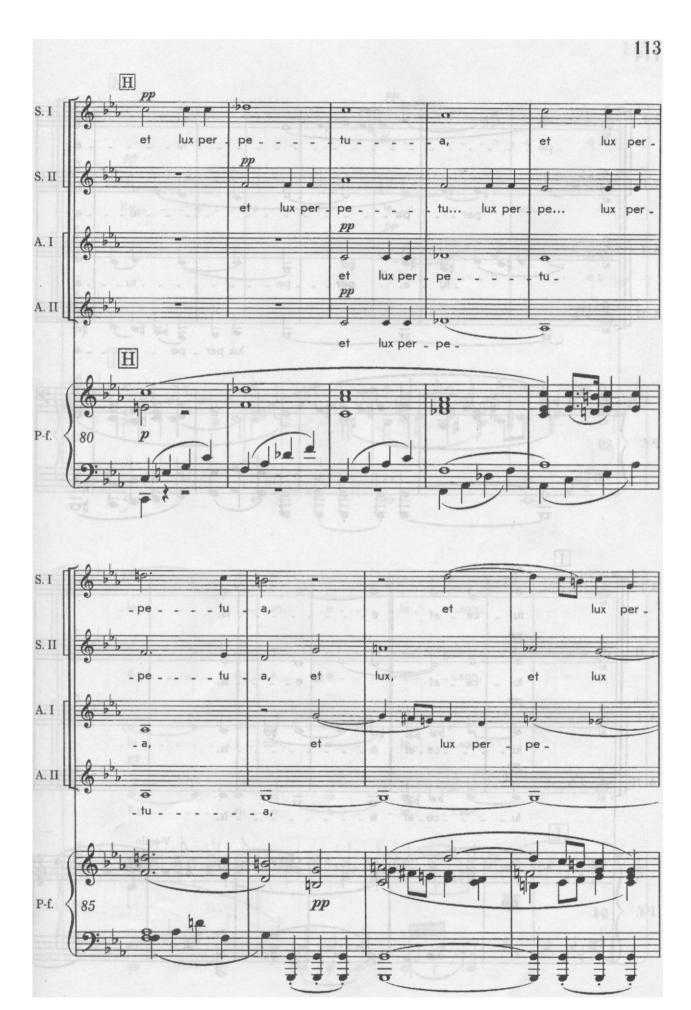
0

L. Cherubini. Introitus

L. Cherubini. Introitus

L. Cherubini. Introitus

L. Cherubini. Introitus

L. Cherubini. Introitus

MISSA C-dur

1. Kyrie eleison

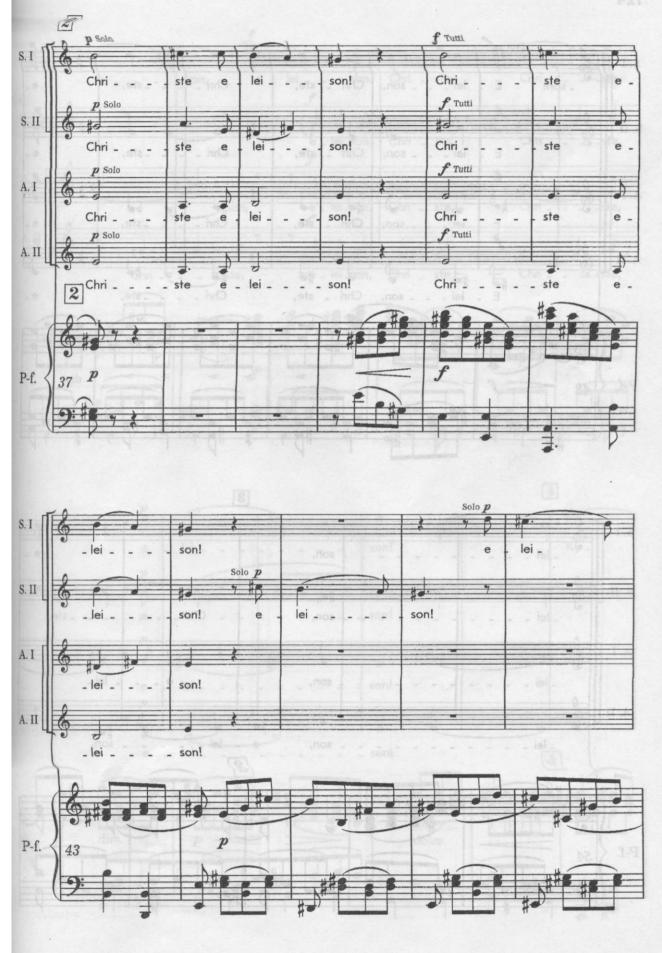

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

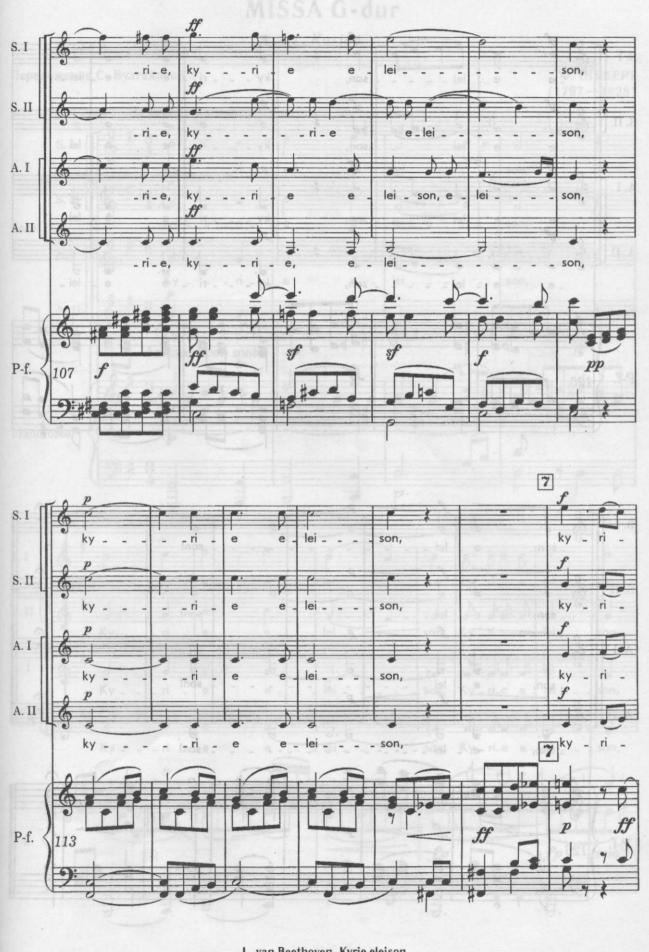

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

L. van Beethoven. Kyrie eleison

MISSA G-dur

1. Kyrie

F. Schubert. Kyrie

F. Schubert. Kyrie

F. Schubert. Kyrie

F. Schubert. Kyrie

F. Schubert. Kyrie

F. Schubert. Kyrie

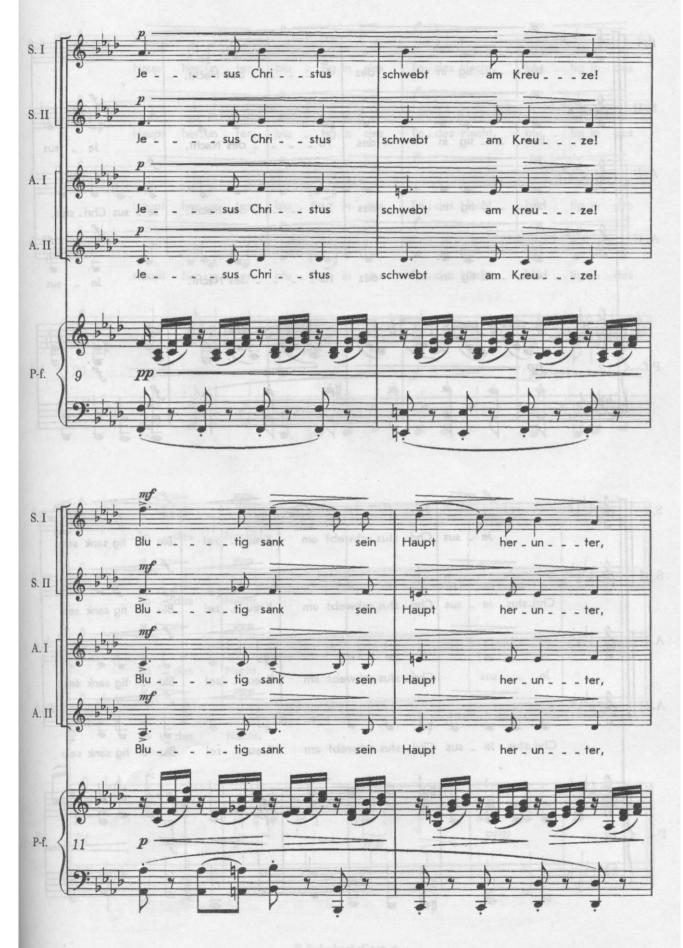

F. Schubert. Kyrie

STABAT MATER

F. Schubert. Coro

F. Schubert. Coro

F. Schubert. Coro

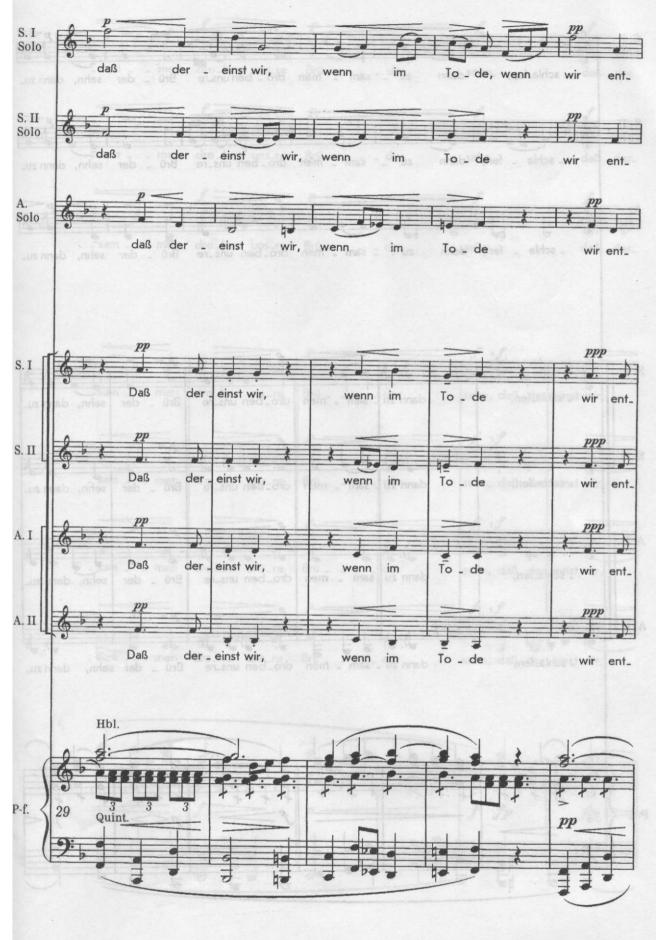
F. Schubert. Coro

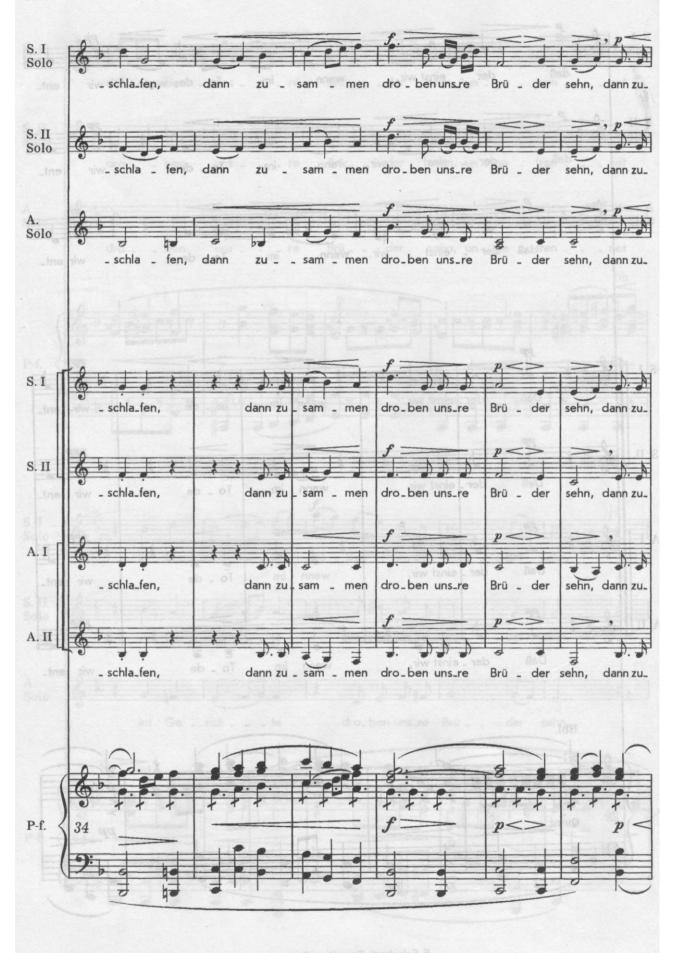

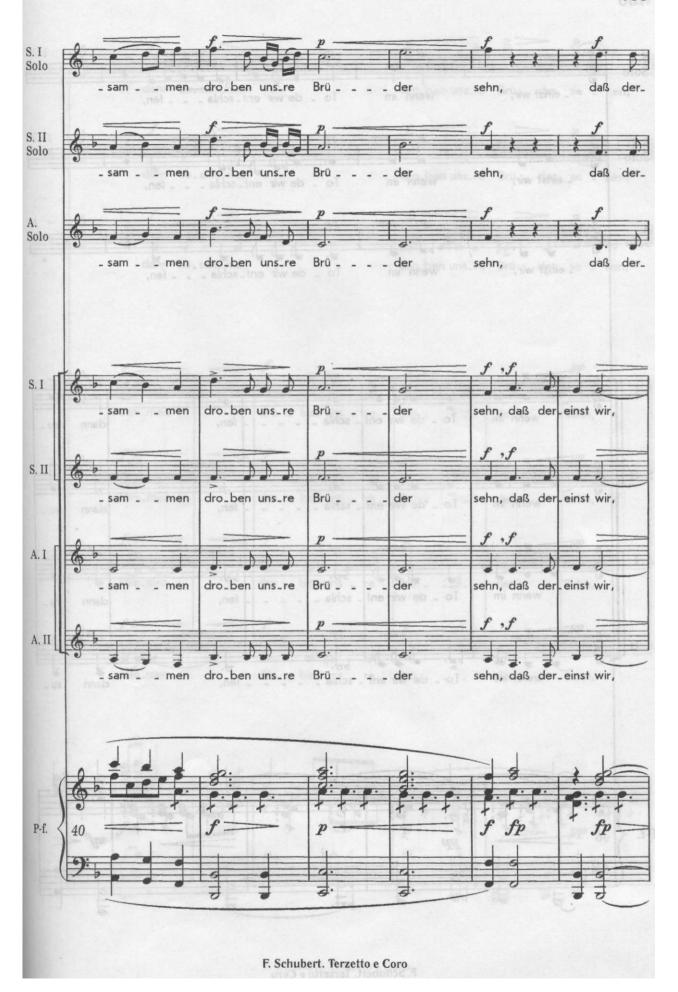

F. Schubert. Terzetto e Coro

F. Schubert. Terzetto e Coro

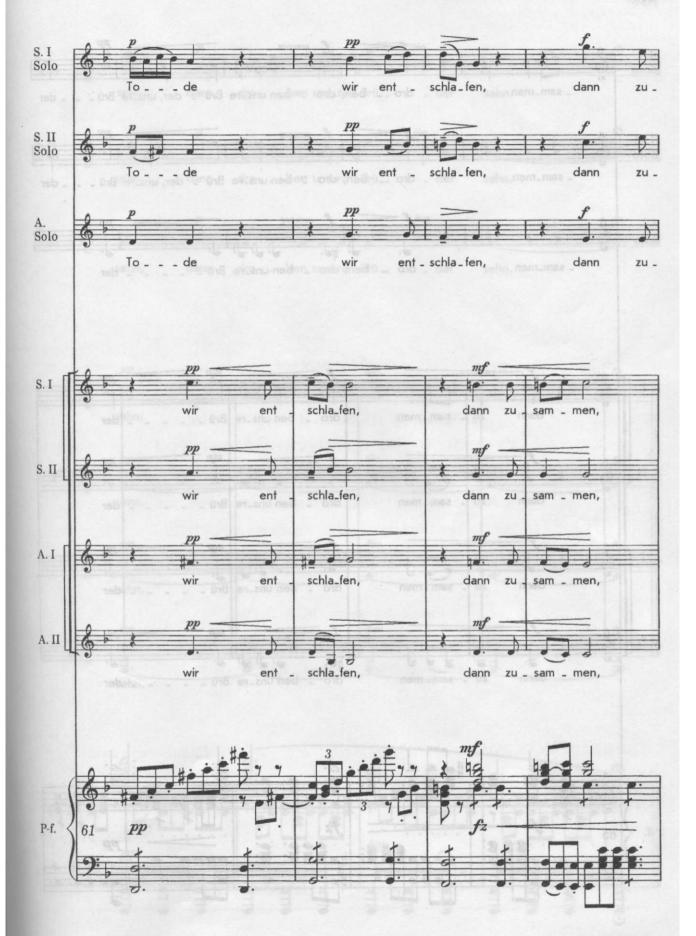

F. Schubert. Terzetto e Coro

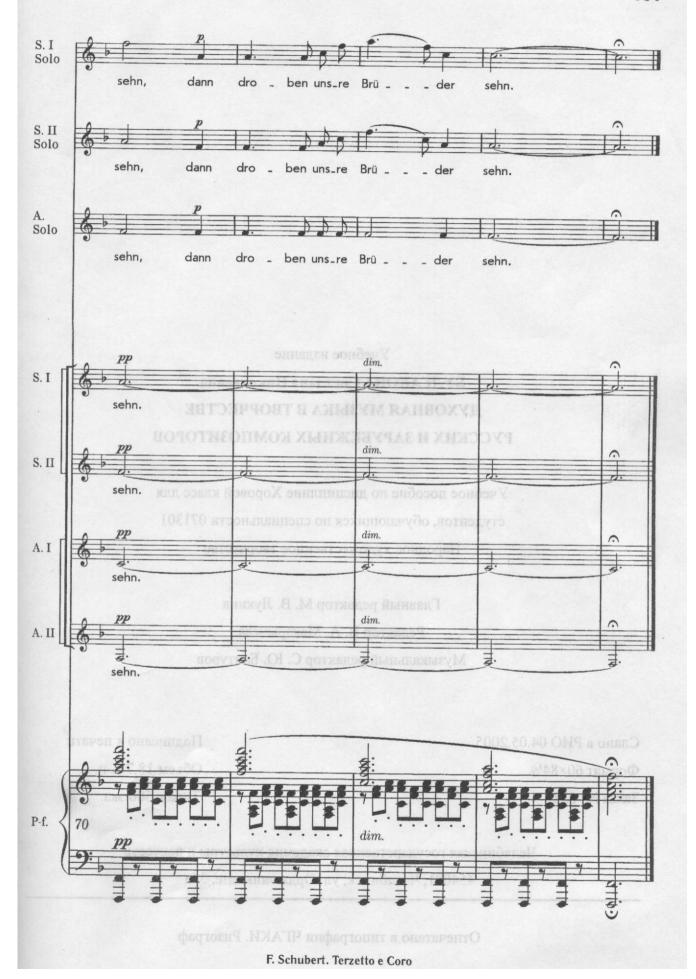

F. Schubert. Terzetto e Coro

F. Schubert. Terzetto e Coro

Учебное издание

БУЛГАКОВА Светлана Николаевна ДУХОВНАЯ МУЗЫКА В ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ И ЗАРУБЕЖНЫХ КОМПОЗИТОРОВ

Учебное пособие по дисциплине Хоровой класс для студентов, обучающихся по специальности 071301 Народное художественное творчество

> Главный редактор М. В. Лукина Редактор В. А. Макарычева Музыкальный редактор С. Ю. Бантуров

Слано вРИО 04.05.2005 Формат 60х84!/» Заказ № 832 Подписано к печати Объем 18,7 у. п. л. Тираж 500 экз.

Челябинская государственная академия культуры и искусств 454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36a

Отпечатано в типографии ЧГАКИ. Ризограф