

**МИНИСТЕРСТВО ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО
СПЕЦИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ
УЗБЕКИСТАН**

**МИНИСТЕРСТВО ПО ДЕЛАМ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН**

Государственная консерватория узбекистана

**И.С. Твердохлебова
«История русской хоровой музыки»**

(тезисы лекций для бакалавров)

ТАШКЕНТ - 2008

Рецензент: профессор **Шарафиева Н.С.**

Тезисы лекций по предмету «История русской хоровой музыки» предназначены для студентов Государственной консерватории Узбекистана по специальности «Дирижирование академическим хором», которые освещают часть предмета «Дирижирование академическим хором».

Тезисы лекций составлены на основе Учебных планов и Программ подготовки бакалавров, соответствующих Государственному образовательному стандарту по специальности «Дирижирование академическим хором».

Тезисы лекций обсуждались и утверждались на Научно-Методическом Совете Государственной консерватории Узбекистана.

(2008 г., 5 мая, протокол № 5)

Объем – 36 часов:
Лекционных – 18
Практических – 10
Семинарских - 8

Лекция № 1

Развитие профессиональной хоровой музыки на Руси (X-XV вв.).

Введение христианства на Руси. Широкое распространение письменности и искусства.

Центральный обряд древней культуры – богослужение, соединившее элементы словесного, театрального, изобразительного, музыкального, прикладного, архитектурного искусства. Подчинение их единым эстетическим принципам. Хоровое пение – основа в ритуале православного богослужения. Связь культовой музыки с византийской культурой. Древнейшая форма культовой музыки – знаменный распев, разновидности его и эволюция.

XII-XIII столетия – особая роль народно-певческого творчества, героико-патриотическая тематика, связанная с прославлениями какого-либо героя, города. Влияние народно-певческого творчества на развитие и изменение стиля знаменного пения. Характерные особенности – монодийность, суровость, унисонов хора. Раннее многоголосие (строчное пение).

XIV-XV века – эпоха культурного расцвета государства, объединение русских земель. Мощный подъем хоровой культуры. Создание новых вариантов, связанных с личным творчеством и различными певческими традициями. Новый жанр многоголосия – лирическая песня, покаянный стих.

Изменение в построении фактуры строчного пения – «подголосочная», усложнение структуры хора. Усовершенствование знаменной нотации. Организация певческих школ, формирование основных исполнительских принципов.

Синтез своеобразных черт профессионального церковного пения и традиций народного искусства. Средневековая традиция песнетворчества, ее связь с исторической темой.

Вопросы:

1. Когда было введено христианство на Руси?
2. Древнейшая форма культовой музыки?
3. Что такое знаменный распев?
4. Особенности, характерные для раннего многоголосия?
5. Что такое монодия и где она используется?

Для изучения:

1. Расшифровка М.Бражникова. ХУ1 век – неизвестный автор «Степенна» - суровость унисонов хора, размеренность движения мелодии, монодийность.

2. ХУП век – «Херувимская песня» - гибкость мелодических линий, сочетание аккордов, диссонансы секунд, куплетность формы.

Рекомендуемая литература:

1. Асафьев Б. Знаменный распев – в кн. «О хоровом искусстве» - Л., 1980 г., стр.37.

2. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985 г., стр.6-14.

3. Келдыш Ю, Левашова О. История русской музыки, вып.1, гл. 6-9, М., 1990 г.

4. Протопопов В. Полифония в русской музыке до Глинки. М., 1962 г.

Лекция № 2

Русская хоровая музыка ХУП-ХУШ веков.

ХУП век – перелом в культурной жизни России. Смена стилистических формаций, слияние всех земель в одно целое.

Подголосочно-полифоническая форма предшествующей эпохи, ее влияние на новый портретный стиль. Оживление темпа развития церковного многоголосия, интенсивное восприятие новых форм. Прогрессивность партесного пения.

Н.Дилецкий – автор методической разработки вокально-хорового обучения. Система и классифицирование голосов, определение их функций, воспитательное значение хоровой музыки. Усиление художественного начала хоровых композиций нового стиля, усложнение техники хорового письма, профессионализм композиторского творчества, значение культурных связей Московской Руси с Украиной и Белоруссией. Деятельность украинских и белорусских композиторов в Москве.

Партесный концерт – крупнейшая форма хоровой музыки от середины ХПП века до середины ХУШ века. Существенное изменение структуры хора. Четырехголосный склад с четко выраженной функцией каждого голоса. Новая нотация. Введение полифонизма. Синтез поэзии и музыки. Влияние на хоровую музыку венецианской школы.

Композитор В.Титов и современные ему мастера нового хорового стиля: Н.Бавыкин, Н.Калашников, Ф.Редриков и другие.

Многоголосная техника хорового письма В.Титова (1650-1710) – его преемственная связь между партесным концертом и последующим этапом развития хоровой музыки а “cappella”- духовным концертом.

Псалмы и канты. Жанровое расслоение хоровой музыки. Разновидности кантов. Духовный, лирический, панегирический, их различие.

Для изучения:

1. В.Титов «Всемирная слава» - гимнический светлый характер.
2. «Днесь Христос» - 12-тиголосный концерт.
3. «Безневесная дево» - лирическое, сдержанное содержание концертов.

Вопросы:

1. Особенности партесного пения?
2. Муסיкийская грамматика – первый учебник о музыке, его сущность?
3. В чем проявилась связь между партесным концертом и духовным?
4. Что такое псалом?
5. В чем заключается жанровое расслоение хоровой музыки?

Рекомендуемая литература:

1. Скребков С. Русская хоровая музыка ХУП – начала ХУШ вв. М., 1969 г., стр.68
2. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М., 1985 г., стр.15-26

Лекция № 3

Возникновение оперы в России, ее развитие (XVIII век). Творчество композиторов М.Березовского, Д.Бортнянского, С.Дегтярева.

XVIII век – эпоха больших общественных сдвигов. Расцвет всех видов искусства. Возникновение русской композиторской школы. Формирование национальных традиций музыкального исполнительства, свободного от церковных норм и сюжетов. Интенсивное развитие сложных жанров оперной, хоровой, инструментальной музыки. Основной жанр – опера. Противопоставление иностранной опере, доступность, реалистичность, народная основа. Хоровая музыка – основной компонент оперного спектакля.

Д.Бортнянский и его оперы. Творчество композиторов Дж.Сарти, Б.Галуппи, их влияние на хоровую музыку России. Формирование русской городской песни. Ее ввод в оперные спектакли. Новый этап музыкального мышления, роль хоровой музыки в драматургии спектаклей, раскрывающей национальную основу. Новые тенденции в жанре хорового концерта, художественное явление – духовный концерт а “cappella”. Связь с традициями знаменного распева, партесного пения, канта.

Мотетная форма, имитационно-полифонический склад письма.

Появление виртуозного концерта – как нового вида в церковной музыке.

Хоровое творчество М.С.Березовского (1745-1777). Создание нового классического типа русского хорового концерта, пришедшего на смену барочному партесному (совместно с Д.Бортнянским). Индивидуальность композиторского стиля, богатство приемов хорового письма, яркость мелодической основы, напевность, особая согласованность между музыкой и текстом. Приемы контрастирования, сопоставления частей, строгость стиля, полифоническое разнообразие фактуры концертов.

Хоровое творчество Д.Бортнянского (1751-1825). Стилистические особенности концертов, преодоление рамок церковности, воплощение в содержании возвышенной философской лирики, использование достижений оперы, полифонического искусства XVIII века, использование классических форм инструментальной музыки. Выдающееся хоровое письмо а “cappella”, яркий тематизм духовных концертов, разнообразное использование хорового состава, антифонное сочетание хоров, полифоническое мастерство в финальных фугах. Обогащение фактуры особой локализацией, ритмическим разнообразием. Обработки для хора а “cappella” напевов древнерусского певческого искусства. Создание Бортнянским собственного стиля обработки. Синтезирование наиболее своеобразных черт старинных напевов современными принципами функциональной гармонии. Влияние Бортнянского на исполнительский стиль Придворной певческой капеллы.

Возникновение первой русской кантаты и оратории. Усиление роли патриотической тематики хоровой музыки, связанной с событиями 1812 года. Приветственные кантаты П.А Скокова, полонезы О.Козловского, К.Кавоса и др.

Первая русская оратория С.Дегтярева «Минин и Пожарский». Патетическая тема,

монументальность, особенная торжественность, выраженная в пышной хоровой и оркестровой звучности. Насыщенность мощными контрастными приемами. По драматическому развитию приближается к опере.

Для изучения:

1. М.Березовский - Хоровой концерт «Не отвержи меня во время старости».
2. Д.Бортнянский – Хоровой концерт №33.

Вопросы:

1. Что такое мотет?
2. Что такое оратория?
3. Что такое кантата?
4. Когда была написана первая русская оратория?
5. Какие новые тенденции ввел Д.Бортнянский в хоровой концерт?

Рекомендуемая литература:

1. Друскин Н. Идеиные основы русской оперной классики,- Л., 1952 г.
2. Рабинович А. Русская опера до Глинки.- М., 1948 г.
3. Рыцарева М. Композитор Бортнянский Д.,- Л., 1978 г.
4. Рыцарева М. Композитор Березовский М, - Л., 1983 г.
5. Смоленский С. Оратория С.Дегтярева «Минин и Пожарский», - М., 1980 г.

Лекция № 4.

Становление русского оперного национального стиля, оперное хоровое творчество русских композиторов начала и середины XIX века.

Новые общественно-исторические условия России. Усиление разносторонних поисков композиторами новых музыкальных форм, соответствующих новому содержанию. Стремление к разнообразию и

обогащению выразительных средств хоровой музыки. Большое оживление музыкальной жизни, ее демократизация, выход любительского искусства на эстраду, расцвет хорового исполнительского мастерства. Романтизм – его влияние на все виды искусства. Формирование русской художественной классики. Влияние творчества А.С.Пушкина на музыкальные жанры. Интенсивное развитие музыкального театра. Создание в Петербурге русского оперного театра и формирование в нем хора – как самостоятельной единицы. Хоровая музыка – один из важнейших элементов, как оперного, так и драматического спектаклей. Внедрение в хоровую музыку новых вокально-хоровых форм, новых приемов хорового письма. Песня – основа хоровой музыки в спектакле, а также городской фольклор. Оперно-хоровое творчество Д.Кашина, К.Кавоса, А.Алябьева, А.Верстовского в развитии русского оперного искусства.

А.Верстовский (1799-1862) – один из ярких представителей романтического направления. Разнообразие его творческой деятельности. Вершина творчества – опера «Аскольдова могила» - завершение исторического пути до глинкавского периода. Многочисленные и разнообразно трактуемые хоры, оригинальные авторские мелодии.

Вопросы:

1. В каком году написана опера «Аскольдова могила»?
2. Какую роль играют хоровые сцены в операх композиторов Д.Кашина, К.Кавоса, А.Верстовского?
3. Какие новые музыкальные формы были созданы композиторами второй половины ХУШ века?
4. Что такое романтизм?
5. Какое влияние оказало творчество А.Верстовского на дальнейшее развитие русского оперного жанра?

Рекомендуемая литература:

1. Келдыш Ю., Левашова О. «История русской музыки», вып.1., гл.9,- М., 1980 г.
2. И.Усова «Хоровая литература», - М., 1988 г., стр.16-17
3. Русская хоровая литература, под ред. С.Попова, вып.1, - М., 1969 г.

Лекция № 5

Оперно-хоровое творчество М.И.Глинки (1804-1857 гг.)

М.Глинка – основоположник русской классической музыки. Создатель правдивого реалистического искусства. Глинка – зачинатель нового исторического периода. Претворение в своем творчестве важнейших достижений русской композиторской школы XVIII-XIX веков, а также древнерусского хорового искусства. Органичное преломление принципов классицизма (Л.Бетховен, В.А.Моцарт, К.Вебер, Итальянская опера начала XIX века). Огромная роль композитора в развитии всех основных жанров русской музыки – опера, симфонические произведения, фортепианные пьесы, романсы, камерные ансамбли. Новаторство Глинки в глубоком понимании народности, выход за пределы чисто бытового изображения народной жизни. Отображение характера, мировоззрения, «образа мыслей и чувствований народа» (Пушкин). Особый подход к народному творчеству, крестьянской песне, а также к древним ладам. Глинка и восточная музыка, впервые ее воплощение в гениальных сочинениях. Глинка и создание им русской национальной классической оперы. Новый этап в развитии светского хорового творчества и его исполнительства.

Оперы «Иван Сусанин» и «Руслан и Людмила» - две основные ветви оперной классики: героико-патриотическая направленность, широкий эпический склад, монументальность хоровых сцен. Решающий компонент оперной драматургии народно-хоровое начало. Метод симфонического развития оперной формы. Принцип синтеза вокально-хорового и симфонического компонента, роль его в развитии русской музыки. Хоры в операх – важная организационная сила с большим содержанием, воплощенным в стройную форму с выразительными средствами. Глубокое проникновение в стиль и характер народно-песенного творчества. Распевность, ладовая переменность, несимметричность размера, подголосочность, вариационность тематического материала – характерные свойства новаторства Глинки.

Лекция № 6.

Хоры из опер «Иван Сусанин», «Руслан и Людмила».

Хоровая интродукция из оперы «Иван Сусанин». Структурные особенности хоровой фрески. Контрастные образы, отражающие особенности фактуры. Глубоко национальный колорит основных мелодических тем. Оригинальность композиторского замысла изложения голосов в манере, свойственной народной песне. Вариационное развитие

сцены, сближение тем, приводящих к фуге. Переосмысление Глинкой традиционной формы полифонического письма в зависимости от художественного замысла. Подчинение традиций построения фуги принципам русского хорового искусства. Особая форма трансформации куплетности и вариационности. Эффект динамизации в сцене.

Хор гребцов.

Состав хора (альты и тенора), унисонное звучание. Своеобразие тембрового колорита звучания – мужественность партии теноров, «серебристость» партии альтов. Глубоко национальный характер хора, красочность оркестровой партии, две контрастирующие темы – гребцы, крестьяне. Сочетание их – пример полифонического мастерства композитора.

Хоровой эпилог.

Гениальность замысла композитора и выражений основной идеи оперы – величие патриотического подвига героя и торжество бессмертного народа. Торжественно-гимническая тема «Славься». Обобщение в хоре различных жанров русской хоровой музыки: народная песня, степенность знаменного распева, маршевость кантов XVIII века. Использование голосоведения народного многоголосия. Плотность хоровой фактуры, плагальность, параллельное движение в хоровых партиях. Уникальность приемов хорового письма, противопоставление различных групп (хор и корифеи), широкое многоголосие, мощные унисоны, применение высокой тесситуры. Сквозное развитие хорового эпилога, развертывание полифонической фактуры на основе ведущей мелодии, вариационность. Хоровой эпилог «Славься» - образец русской классической музыки.

Сходство приемов, использованных в «Руслане и Людмиле» - опере эпического жанра – с «Иваном Сусаниным». Монументальность, подлинная народность, естественное звучание, хора в вокальном отношении. Вопросы регистра, тембров, динамических оттенков, дыхания. Особое внимание композитора к диапазону и вокальной технике. Умение сочетать виртуозность с кантиленой, с драматизмом и выразительностью.

Дальнейший принцип глинкинского симфонизма в «Руслане и Людмиле», развитие двух образных сфер в хоровых эпизодах – тема диатонического русского склада на русском гексаккорде и фантастические темы Черномора, связанные с фантастическим сюжетом (целотонная гамма). Опора на яркие ладогармонические последовательности, выходящие за пределы традиционных мажорных и минорных ладов. Новые колористические средства в русской хоровой гармонии. Влияние их на творчество Н.Римского-Корсакова, А.Лядова, А.Скрябина, И.Стравинского.

Для изучения:

1. Интродукция к опере «Иван Сусанин»
2. Ария Антонида с хором

3. Хоровой эпилог «Славься»

Вопросы:

1. В чем проявилась гениальность М.И.Глинки?
2. Когда была написана опера «Иван Сусанин»?
3. Какую роль играют хоровые сцены в опере?
4. В чем разнообразие хоровых образов в опере «Руслан и Людмила»?
5. Сколько хоров без сопровождения у М.И.Глинки?

Рекомендуемая литература:

1. Романовский М. Хоровые сочинения Глинки – в кн. «Хоровое искусство», вып.3,- Л., 1987 г., стр.89
2. Русская хоровая литература. Очерки, вып.1, - под ред. С.Попова.- М., 1974г.
3. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях, гл.2, Полифония Глинки. – М., 1962 г.

Лекция № 7.

Оперно-хоровое творчество А.С.Даргомыжского (1813-1869 гг.)

Новые тенденции в 40-50 годах XIX века. Развитие передового общественного движения в России, зарождение и расцвет критического реализма в литературе и искусстве. Отражение прогрессивных демократических идей в сочинениях Даргомыжского. Метод его творчества – «Интонационный реализм». Продолжатель Глинки в создании основ русской классической музыки с новаторским своеобразием собственного стиля. Опера «Русалка». Даргомыжский - создатель нового жанрового направления в русской оперной классике – лирико-психологической оперы, народно-бытовой музыкальной драмы со сквозным развитием. Элементы нового стиля, воплощенные в хоровых сценах оперы. Различные группы действующих лиц: крестьяне, бояре, охотники, русалки. Контрастный фон, помогающий развитию сюжета в хоровых сценах, колорит звучания, ритмическое и темповое разнообразие. Крестьянская народно-песенная основа, использование подлинных народных мелодий и текстов. Хоровая характеристика фантастического мира – напевность, близость к городскому романсу. Роль хора в драматургии оперы. Использование впервые хорового

речитатива, повлиявшего на дальнейшее творчество русских и советских композиторов. Камерный вокальный ансамбль в творчестве Даргомыжского. История создания «Петербургских серенад».

«Петербургские серенады». Оригинальность композиторского мышления. Обновление типа камерного хорового искусства. Возрождение черт кантового стиля, преобладание в пьесах постой, куплетной формы. Несложность мелодической и гармонической фактуры, использование характерных элементов, присущих кантовой музыке – фанфарность мелодии, разнообразное использование голосов неполного смешанного состава. Особое отношение композитора к поэтическому слову. Психологическая углубленность, индивидуализация образов. Тонкая «инструментовка» хоровой фактуры, развитие тематического материала хоровыми партиями, применение имитаций. Роль цикла в дальнейшем становлении жанра самостоятельных хоровых произведений, получивших развитие в творчестве русских композиторов: Ц.Кюи, П.Чайковского, В.Калинникова, П.Чеснокова; а также и советских.

Для изучения:

1. Опера «Русалка», финал 1-го действия, свадебные хоры из 2-го действия, хор русалок из 3 –го действия.
2. «Петербургские серенады» (по выбору)

Вопросы:

1. Какие тенденции существовали в 40-50 годах XIX века?
2. Что впервые ввел А.С.Даргомыжский в оперу?
3. Какой жанр впервые возродил Даргомыжский?
4. Какое направление введено в оперный жанр

Даргомыжским?

5. Какие тексты использовал Даргомыжский в хорах «Ах, ты, сердце», «Заплетися, плетень», «Как на горе мы пиво варили»?

Рекомендуемая литература:

1. Русская хоровая литература. Очерки. Вып.1, -М., 1963 г.
2. Протопопов В. История полифонии в ее важнейших явлениях. Гл.3 – А.Даргомыжский «Эпизоды из Русалки». – М.-Л., 1958 г.
- Пекидис М.- Даргомыжский «Народная песня».- М.-Л., 1958 г.

Лекция № 8.

Хоровое творчество композиторов второй половины XIX – начала XX веков.

Деятельность «Могучей кучки» - наиболее передовой и прогрессивной группы музыкантов, ее национальная самобытность. Преемственность – как единая линия. Связь кучкистов, с наследием Глинки и Даргомыжского, а также с П.И.Чайковским.

Глубокие стилевые изменения в оперном жанре. Расцвет исторической драматургии в опере. Увеличение роли массово-хоровых сцен в самых различных формах: от простых песенных до сложных симфонических. Особенность русской классической оперы – проявление ораториального начала. Обогащение приемов и средств выразительности хорового письма. Дифференциация хоровой массы – замечательное достижение в русской опере. Воздействие фольклора на творчество русских композиторов, влияние его на хоровую музыку и ее жанровое разнообразие.

Вопросы:

1. В каком году образовалась «Могучая кучка»?
2. Какие композиторы входили в состав «Могучей кучки»?
3. В чем заключалась основная деятельность композиторов «Могучей кучки»?
4. Какой выдающийся русский критик сотрудничал с «Могучей кучкой»?
5. Какое влияние оказала деятельность композиторов «Могучей кучки» на дальнейшее развитие русской композиторской школы?

Рекомендуемая литература:

1. Келдыш Ю., Левашова О. «История русской музыки», вып.2, - М., 1982г.
2. Очерки по русской хоровой литературе, под ред. С.Попова, вып.2,- М., 1974 г.
3. Усова И. Хоровая литература, М.,. 1988 г., стр.31-56.

Лекция № 9

Оперно-хоровое творчество А.П.Бородина (1838-1887гг.)

Народно-эпическая опера «Князь Игорь». Соединение музыкальной драматургии хоров с развитием сценического действия. Продолжатель традиций творчества М.Глинки. Развитие в опере эпической драматургии. Своеобразие выразительных колоритных хоров. Бородин – продолжатель традиций ориентализма в русской музыке. Сопоставление песенно-русского начала с восточным. Главный аспект – контрастное сопоставление хоровых сцен (русских и половецких), грандиозность, мощь, народность, яркость и красочность хоров. Кантиленность – основная черта дарования композитора. Единство в опере хоровых сцен с симфоническим развитием и сценическим действием. Противопоставление хорам голосов персонажей главных действующих лиц, разнообразие в хоровых сценах исполнительского состава. Стройность, законченность, безупречность мелодической структуры хоровых партий.

Для изучения:

1. «Пролог»
2. «Половецкие пляски»,
3. «Хор поселян». Ярко выраженная ладовая окраска (пентатоника), соотношение солиста и хора. Хор поселян из 1У действия. Вершина авторского воплощения сущности русского песенного стиля. Воспроизведение Бородиным типичных черт протяжной народной песни. Характерная мелодика – чисто народное хоровое многоголосие, богатое подголосочное развитие. Органичное использование хоровых партий, создающих характер старинной подголосочной песни. Отражение и достижение соответствующего настроения сценического действия. Хор поселян – выдающийся образец хоровой оперной литературы.
4. Использование в драматическом центре пролога в сцене «Затмение» – редкого в русской оперной литературе приема – унисона хоровых партий «Ох, то затмение божье, князь!». Новизна в сочетании тембров голосов, использованных в заключительной сцене пролога, построенной на музыкальном материале интродукции.
5. «В бою с врагом...» – на фоне двухоктавного унисона (альты 1 + басы II) звучит трехголосный мелодический пласт. Необычность звучания от регистров голосов, составляющих его. Терцией ниже верхнего тенорового голоса в низком регистре звучат альты II, создающие определенный звуковой оттенок.

Вопросы:

1. Какой принцип использовал композитор при написании хоровых сцен в опере «Князь Игорь»?
2. Какими средствами достигалась эпичность хоровых сцен?
3. В каком году была написана опера «Князь Игорь»?
4. В какой форме написан пролог к опере «Князь Игорь»?
5. В чем ценность хора из 4 –го действия оперы «Князь Игорь» «Ох, не буйный ветер»?

Рекомендуемая литература:

1. Русская хоровая литература. Вып.1, М.,1969 г., стр.115-138
2. Земцовский И. – Истоки «хора поселян».- СМ, 1967 г., № 8

Лекция № 10

Оперно-хоровое творчество М.Мусоргского.

Мусоргский – основоположник нового направления в русской опере – музыкальной драмы. Новое отношение к роли народа, вызвавшее использование для его характеристики новых средств музыкальной выразительности. Дифференциация хора и выделение из его состава отдельных голосов. Тончайшая фиксация интонации разговорной речи. Использование в хоре мелодического речитатива, основанного на естественных речевых интонациях. Сочетание точных речевых интонаций с широтой, плавностью, напевностью мелодической линии. Хоровые диалоги. Монументальность хоровых сцен, построение их по принципу сквозного развития. Использование всего многообразия хорового письма (от одноголосия до полифонических разработок). Яркость характеристик при изображении различных слоев русского народа. Использование приема лейтмотивных характеристик не только для солистов, но и для хора (Хованщина). Обращение к богатому русскому песенному фольклору.

Роль самостоятельных хоровых произведений крупной формы в формировании творческого стиля композитора. Тематика - стремление к героико-драматическим сюжетам. Монументальность хорового стиля. Хоровая фактура. Драматизм музыкального развития. Роль оркестра в решении драматургии хоров.

Хоровые обработки русских народных песен Мусоргского – качественно новый этап в жанре обработки (наряду с обработками Римского-

Корсакова). Глубокое проникновение в музыкальную основу подлинного крестьянского песенного творчества.

Для изучения:

1. Опера «Борис Годунов» - Пролог (1, 2 картины), Сцена у Собора Василия Блаженного, Сцена под Кромами – 4-тое действие.
2. Опера «Хованщина» - Встреча Хованского – 1 действие, Хоры раскольников – 3-е и 5-е действия, Сцена в Стрелецкой слободе - 4-е действие.
3. Вокально-симфонические произведения «Царь Эдип», «Иисус Навин», «Поражение Сенахериба»
4. Обработки для мужского состава хора – «Ты взойди, взойди, солнце красное», «У ворот, ворот батюшкиных», «Скажи, девица милая» и др.

Вопросы:

1. В чем новаторство Мусоргского?
2. Какую роль играет народ в опере «Борис Годунов»?
3. В каком году написана опера «Хованщина»?
4. Сколько опер у Мусоргского?
5. Какими красками характеризует Мусоргский многообразие действующих лиц в опере «Хованщина», олицетворяющих народ?

Рекомендуемая литература:

1. Русская хоровая литература. Очерки. Вып.2.- М., 1970г.
2. Усова И. Хоровая литература, - М., 1988 г., стр.36 – 44
3. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры.- М., 1985 г.

Лекция № 11

Оперно-хоровое творчество Н.Римского-Корсакова.

Две главные образно-драматургические линии в творчестве Римского-Корсакова. Продолжение и обогащений глинкайских традиций в сказочно-эпическом жанре. Внимание к старинному русскому быту.

Обрядовый и игровой оттенок хоров в сказочно-эпических операх. Близость к русскому и украинскому фольклору (интонационная, ладовая, фактурная). Использование подлинных народных мелодий. Особенность метроритмического строения хоров. Хоровые характеристики фантастического мира. Фактурное разнообразие. Яркость гармонического языка.

Кантаты. Мелодичность, изящество, простота музыкально изложения. Недостаточная яркость и оригинальность.

Общая характеристика произведений для хора без сопровождения (яркость художественных образов, разнообразие средств изложения, широкое использование полифонических приемов и т.д.). Особенности хорового письма, ставшие основой стилистики хорового творчества многих русских композиторов.

Воплощение подлинно-национальных черт народно-песенного стиля в хоровых обработках русских народных песен. Разнообразие средств изложения вплоть до использования сложных полифонических приемов. Создание новых колористических звучаний на основе соединения тембров разных хоровых групп.

Для изучения:

1. Опера «Псковитянка» - сцена Вече –2-я картина 1 действия, Хор «Грозен царь идет» - 1-я картина 2-го действия.
2. Опера «Снегурочка» - Проводы масленицы: Пролог, Хоровая сцена «Свадебный обряд»
- Опера «Садко» - Хор торговых гостей-1 картина, Хор «Высота ль высота поднебесная»
- Опера «Царская невеста» - Хор «Слаще меду»-1 картина, Хор «Слава» - 1 действие, Хоровая сцена «Приворотное зелье»-2 действие.

Вопросы:

1. Какие средства использовал композитор для красочности хоров в операх?
2. В каком году была написана опера «Снегурочка»?
3. Сколько опер у Римского-Корсакова?
4. В каких операх использовалась подблюдная песня «Слава»?
5. На чей сюжет написана опера «Царская невеста»?

Рекомендуемая литература:

1. Русская хоровая литература, под ред. С.Попова. Вып.2, М., 1974г.
2. Усова И. Хоровая литература, М.,1988 г., стр.44-58

Лекция № 12.

Высокий расцвет русской хоровой композиторской школы 60-80 гг. XIX века.

Общественный подъем 60-80 годов. Возникновение новых музыкально-просветительских организаций: Новая русская музыкальная школа, Русское музыкальное общество, Петербургская и Московская консерватория, крупные хоровые коллективы, их значение. Высокий расцвет русской композиторской школы, разнообразие основных жанров в хоровой музыке. Видное место в музыкально-общественной среде русской музыкальной культуры творчества композиторов А.Серова и А.Рубинштейна.

Оперно-хоровое творчество А.Серова (1820-1871).

Оперы «Юдифь», «Рогнеда», «Вражья сила» - монументальность, героика сюжета. Обилие хоровых сцен, их значение в драматургии оперы. Развитие в хоровых сценах национально-стилевых особенностей, характерных для опер Глинки, Даргомыжского.

Оперно-хоровое творчество А.Рубинштейна (1829-1894).

Многообразие сюжетов и жанров в операх. Оригинальность жанра духовной оперы. «Демон» - первая классическая опера. Хоры из оперы «Демон» - поэтичность, красочность, мелодичность. Мастерство композитора в воспроизведении восточного колорита музыки хоров. Ограничение роли хора описательными и фоновыми функциями.

Значение ораториального творчества А.Рубинштейна. Влияние ораториального наследия Генделя и Бетховена. Тематика ораторий, монументальность стиля, использование огромных хоровых составов. Полифоническая разработка основного тематического материала. Динамичность и яркость отдельных хоровых номеров из ораторий.

Для изучения:

А.Серов. Хоры из оперы «Рогнеда» - из 1 действия «Жаден Перун», песня богатырей с хором «Во темном лесе зверье живет» из 3 действия.

А.Серов. Хоры из оперы «Юдифь» - Хор народа из 1 действия, Хор одалисок из 3 действия.

А.Рубинштейн. Хоры из оперы «Демон». Хоры из оратории «Потерянный рай», «Вавилонское столпотворение».

Вопросы:

1. Какова деятельность Русского музыкального общества в 80-х гг. XIX века?
2. Каково значение ораториального жанра в творчестве А.Рубинштейна?
3. Хоры из оперы «Демон», в чем их оригинальность?
4. Какое влияние оказало творчество Генделя, Бетховена на ораториальное наследие А.Рубинштейна?
5. Сколько опер написал А.Серов, в какой опере драматургическое развитие в хоровой сцене?

Рекомендуемая литература:

1. Гозенпуд А. Оперное наследие А.Серова.- М.-Л., 1971 г.
2. Русская музыка, М.-Л., 1967 г.

Лекция № 13

Хоровое творчество П.И.Чайковского.

Хоровое народное начало – основа музыкально-сценического действия большинства опер Чайковского. Разнообразие функций хора. Использование в хоре драматургического приема двухпланового показа образа. Дифференциация хоровой массы. Близость к народно-песенным истокам, динамичность развития. Замечательное богатство оркестрового сопровождения. Интонационная сложность многих хоров.

Кантата «Москва» - приподнято торжественный тон, стилизованный русский былинный характер музыки и текста. Выразительность тематизма, удобство хоровых партий. Место хоровых произведений без сопровождения в огромном наследии композитора. Значительность содержания произведений, яркий индивидуальный характер каждого из них, теплота и непосредственность чувств. Близость хоров к крестьянской или городской народной песне. Особенности хорового письма, преобладание гомофонно-гармонического стиля. Глубокое знание композитором специфики хорового звучания. Мелодическая напевность голосов, удобство и простота голосоведения хоровых партий.

Роль духовных сочинений Чайковского в становлении нового церковного музыкального стиля. Создание целостного богослужебного цикла «Литургия Святого Иоанна Златоуста».

Неоднородность духовного и музыкального наследия Чайковского. Образный строй духовных (не церковных) сочинений композитора. Сочетание «строгого стиля» со скромными небольшими имитациями,

воспроизведение церковного многоголосия с терцово-секстовыми параллельными ходами голосов и т.д.

Для изучения:

Опера «Опричник» - Хор «На море утушка» - 1 действие, Сцена клятвы.

Опера «Евгений Онегин» - Хор и пляска крестьян из 1 действия (1 картина),

Опера «Мазепа»- Сцена «казни» из 3 действия

Опера «Пиковая дама» - Хор «гуляющих» - 1 картина из 1 действия, Сцена в игорном доме из 3 действия.

Вопросы:

1. Каково значение хоров в опере «Орлеанская Дева»?
2. В чем сложность исполнения хоров П.И.Чайковского?
3. Основоположителем какого жанра является П.И.Чайковский в русской музыке?
4. В каком году была написана опера «Черевики»?
5. Сколько кантат у П.Чайковского?

Рекомендуемая литература:

1. Келдыш Ю., Левашова О. «История русской музыки», вып.2,- М., 1982г.
2. Русская хоровая литература, под ред. С.Попова, вып.2, -М., 1974 г.
3. Усова И. Хоровая литература, - М.,1988 г., стр.59-67.
4. Ильин В. Очерки истории русской хоровой культуры. М.,- 1985 г.

Лекция № 14.

Хоровое творчество С.Танеева (1856-1915)

Выдающаяся роль С.Танеева как поборника принципов классического искусства; развитие им национальных основ русского искусства, прочной связи композиторского творчества с народной музыкальной культурой. С.Танеев – педагог и ученый. Глубокая содержательность, этическая возвышенность, жизнеутверждающий характер творчества С.Танеева. Опора

С.Танеева на традиции Глинки и Чайковского, на наследие зарубежной музыкальной классики (Бах, Моцарт, Бетховен). Стремление композитора к воплощению в музыке стройных нравственно-философских концепций, монументальность форм, законченность и ясность его произведений.

С.Танеев и русская музыкальная жизнь того времени. Многообразие его музыкальной деятельности и ее передовая направленность, активное участие в музыкально-просветительном движении начала века. С.Танеев и Московская консерватория.

Сочинение хоровых произведений – ведущее значение в его творческой деятельности. Разнообразие жанров хоровой музыки: кантатно-ораториальный, оперно-хоровой жанр и хоры без сопровождения.

Особое место оперы «Орестея» в русском классическом оперном искусстве. Трактовка античного сюжета. Черты ораториальности в опере. Значение в ней хоров, симфоническое развитие лейтмотивов, особая трактовка образов действующих лиц в связи с особенностями сюжета и философской сущностью произведения С.Танеева. Трактовка оперных форм.

Кантата «Иоанн Дамаскин» С.Танеева – одна из вершин монументального вокально-симфонического духовного композиторского мастерства, новаторская особенность которого, – в обращении Танеева к композиции экспрессивно-полифонического типа. Кантата «Иоанн Дамаскин» - предвосхитила процессы музыкального мышления нового XX столетия. Ладовый, тембровый, фактурный контрасты составляют драматургическую основу кантаты. Соотношение оркестрового и хорового звучания. Роль тематизма и влияние его на форму кантаты. Разные истоки тематизма «Иоанн Дамаскина». Решение атмосферы кантаты определяется темами хорального склада («Со святыми упокой»). Создание синтезированных тем на материале тем фуг первой и третьей части, в соединении каждой из них с напевом «Со святыми упокой». С созданием «Иоанна Дамаскина» в русской музыке появился лирико-философский тип кантаты.

Для изучения:

1. Кантата «Иоанн Дамаскин» (все части)
2. Кантата «Памятник»
3. Хоры из оперы «Орестея»

Рекомендуемая литература:

1. Протопопов В. История полифонии. Русская классическая и советская музыка. - М., 1962 г., стр.137-138.
2. История полифонии. Вып.5. Полифония в русской музыке ХУП - начала XX века. В.Протопопов. М., 1987г., стр.189-209.

3. И.Усова. Хоровая литература. М., 1988 г. Стр.76-79.
4. В.Ильин. Очерки истории русской хоровой культуры. – М., 1985 г.

Лекция № 15

Хоры без сопровождения С.Танеева.

Особенная значимость и многогранность хоров без сопровождения. Предназначение композитором своих сочинений для определенных хоровых коллективов. На многих партитурах есть посвящения: «Синодальному хору», «Русскому хоровому обществу», «Хору императорской оперы в Петербурге», «Хору московских Пречистенских курсов для рабочих», «Хоровому обществу чешских учителей». Простота формы, изложение, гомофонно-гармонический склад – отличительная особенность ранних сочинений композитора: «Вечерняя песня», «Венеция ночью», «Рим ночью», «Тихой ночью», «Адели» и др. Огромное значение хоров, значительно сложных по форме и музыкальной выразительности на стихи Ф.Тютчева, А.Хомякова, Я.Полонского. Насыщенность гармонии, полифоничность мастерства, монументальность формы, знание вокальных возможностей голосов – совершенство голосоведения – самостоятельность исполнительского организма с неограниченными возможностями художественной выразительности. Решение композитором в хорах целого драматического действия с контрастными частями, пейзажность живописных развернутых картин. Использование двойных хоров – «По горам две хмурых тучей», «В дни, когда над сонным морем». Пятиголосный хор с тройной фугой в середине – «Прометей» - вершина композиторского мастерства. Пятиголосные хоры «На корабле», «Развалину башни, жилище орла».

Для изучения:

Хоры без сопровождения:

1. «Вечер»
2. «Посмотри, какая мгла»
3. «Развалину башни, жилище орла»
4. «Прометей»
5. «Из края, в край»
6. «На корабле»

Вопросы:

1. Кому посвящена кантата «Иоанн Дамаскин»?
2. На чьи стихи написана кантата «Памятник»?
3. Какие теоретические труды были написаны С.Танеевым?
4. Какими средствами музыкальной выразительности пользуется композитор в хоре «Прометей»?
5. В чем заключается сложность исполнения хоров «Вечер» и «Посмотри, какая мгла?»

Рекомендуемая литература:

1. И.Усова. Хоровая литература. М., 1988 г. Стр.76-79.
2. Проблемы истории и теории русской хоровой музыки: Сб. научных трудов. – Л.,
3. Левандо П. Фактура хоров С.Танеева, - Л.,1980г.
4. Левашова О., Кандинский А. История русской музыки. М., 1984 г.

Лекция №16

Хоровое творчество С.Рахманинова (1873-1943)

С.Рахманинов – великий русский композитор первой половины XX века. Широкие и многообразные связи творчества С.Рахманинова с передовой демократической русской культурой начала века. Определяющая роль песенности, мелодичности в музыкальном языке С.Рахманинова, его связь с русскими народными истоками, с древнерусской хоровой культурой. Искренность и непосредственность выражения чувства, правдивость в передаче жизненных впечатлений – основной эстетический принцип Рахманинова, сближающий его с Чайковским. «Кучкистская» традиция в музыке Рахманинова, ее преемственные связи с наследием Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова. Новаторский характер творчества Рахманинова.

Вокально-симфоническое творчество С.Рахманинова. Психологическая углубленность и философская насыщенность содержания. Широкий размах в показе образов. Тонкое мастерство, красочность музыкального языка. Кантата «Весна» - одно из выдающихся сочинений на стихи Н.Некрасова. Синтез поэзии и музыки, необыкновенная одухотворенность в хоровой фактуре. Симфонический оркестр – драматургическая основа кантаты.

Кантата «Колокола» для хора и солистов (по поэме Эдгара По). Глубокое философское размышление о закономерностях человеческой жизни

на разных ее этапах. Сопровождение этой темы разнообразием колокольного звона. Роль хора в драматургическом сюжете кантаты. Отличительная черта кантаты – яркая изобразительность, театральность, сквозное симфоническое развитие, роль оркестра – одна из главенствующих, придающих драматургический смысл кантате. Противопоставление всему мрачному и трагедийному, философские образы человека и природы. Историческое значение «Колоколов» для развития западно-европейской, русской советской вокальной симфонической музыки – Шостакович, Прокофьев, Шапорин, Свиридов и другие.

Выдающаяся роль духовных сочинений С.Рахманинова в становлении нового церковного музыкального стиля: «Литургия св. Иоанна Златоуста», «Всенощное бдение» - цикл культовых песнопений.

Для изучения:

1. Кантата «Весна»
2. Кантата «Колокола»
3. «Всенощное бдение» (отдельные номера)
4. «Три русские песни» (для мужского состава хора и симфонического оркестра)

Вопросы:

1. Какими красками в хоровой фактуре пользовался С.Рахманинов?
2. Сколько хоров без сопровождения у С.Рахманинова?
3. В каком году написаны «Три русские песни»?
4. Какими способами многоголосия отличается «Всенощное бдение»?

Рекомендуемая литература:

1. Соколова О.И. Хоровые и вокально-симфонические произведения Рахманинова,- М., 1963 г.
2. Бершадская Т. О гармонии Рахманинова. – Л., 1966 г.
3. И.Усова. Хоровая литература, - М., 1988 г.

Лекция № 17

Хоровое творчество В.С.Калинникова
(1870 – 1927)

Замечательный хоровой композитор. Выдающийся деятель музыкальной хоровой культуры. Значительная и плодотворная хоровая деятельность композитора. Один из первых авторов русских песен для детей (2 сборника). Огромное достояние хоровой музыки – его сочинения для смешанного хора, продолжение в них традиций русских классиков. Впервые хор, как инструмент с большими возможностями и разнообразными средствами художественной выразительности. Хоровое творчество композитора обширно и разнообразно. Глубокая содержательность, тонкое проникновение в содержание текста, лиричность мелодической линии, расцвечивание звучания хора разнообразными звуковыми красками. Важнейшее средство художественной выразительности хоров – форма сочинения, как трехчастная с контрастной серединой и видоизмененной репризой. Гомофонно-гармоническая сущность с развитой подголосочностью и элементами имитации, самостоятельным голосоведением, разнообразностью мелодического движения, богатством метроритмической структуры.

Для изучения:

1. «Элегия» на сл. А.Пушкина
2. «На старом кургане», сл. И.Никитина
3. «Лес» на сл. А.Кольцова
4. «Кондор» на сл.И.Бунина
5. «Ходит спесь надувающихся»
6. «Осень» на сл.А.С.Пушкина

Вопросы:

1. Какое познавательное значение хоров В.Калинникова?
2. Чьи романсы В.Калинников обработал для хора?
3. Какие сложные размеры композитор включил в хор «Лес»?
4. Какие средства хорового звучания в хоре «Нам звезды кроткие сияли»?
5. Какими знаменитыми хоровыми коллективами руководил В.Калинников?

Рекомендуемая литература:

1. Усова И.. Хоровая литература. – М., 1988 г., стр.88-93
2. Русская хоровая литература. Очерки, – вып.2, М.,-1969 г.
3. Хоровое искусство. Сб. статей. Коловский О.»Хоры Калиникова», - Л., 1989 г.

Лекция № 18

Обзор хорового творчества композиторов А.Аренского, А.Кастальского, А.Гречанинова

А.Аренский (1861-1906) – замечательный русский композитор, ученик и последователь великих мастеров русской классической музыки XIX века. Значение творчества Римского-Корсакова и Чайковского в формировании стиля А.Аренского. Непосредственность чувства, искренность выражения в сочетании со зрелым, профессиональным мастерством, ясностью и законченностью формы - положительные стороны творчества А.Аренского.

Народно-бытовые сцены в опере «Сон на Волге» (лучшая из его опер), выразительные мелодические образы, преобладание лирического начала в характеристике хора. Удобство хоровых партий, слаженность голосоведения, красочная инструментовка.

Преобладание в хорах без сопровождения яркой выразительности мелодического и гармонического языка, созерцательно-элегической окраски. Насыщенное звучание всей хоровой фактуры, использование сочных вокальных тембров, придающих при исполнении инструментальный оттенок в хоре.

А.Кастальский (1856-1926) – выдающийся мастер русской хоровой музыки, основанной на разработке народно-песенных истоков и традиций древнерусского культового хорового искусства. Огромное влияние хоровые произведения А.Кастальского оказали на творчество композиторов А.Давиденко, М.Ипполитова-Иванова, Д.Шостаковича и др.

А.Гречанинов (1864-1954) -представитель классических традиций музыкальной школы XX века, в особенности Н.Римского-Корсакова и П.Чайковского. Лирический склад дарования композитора, проявление его на известную оперу «Добрыня Никитич». Яркие хоровые сцены в опере, насыщенность хоровой фактуры, новые приемы в хоровом письме, придающие оригинальность и в то же время отражающие народную песенность. Сюжетность и картинность образов, воплощенных в хорах без сопровождения. Красочность гармонического языка, гомофонно-гармоническая, имитационная фактура хоров, а также полифоничность – основа этих сочинений.

Для изучения:

1. А.Аренский – Хоры из оперы «Сон на Волге»
2. А.Аренский - Хор «Анчар», «Жемчуг и любовь»
3. А.Кастальский – духовное сочинение «Пещное действо»
4. А.Кастальский – «Братское поминовение»

5. А.Кастальский – Хоровая сюита «Картины русских народных празднований в обрядах и песнях»
6. А.Гречанинов – Хоровые сцены из оперы «Добрыня Никитич»
7. А.Гречанинов – «Лягушка и волк», «В зареве огнистом», «Над неприступной крутизной», «После грозы».

Вопросы:

1. Какая форма хорового сочинения А.Аренского «Анчар»?
2. Какие выразительные средства хорового многоголосия использовал композитор в хоре «Жемчуг и любовь»?
3. Какие теоретические труды у А.Кастальского?
4. Кто из известных композиторов учился у А.Кастальского?
5. На чьи тексты А.Гречанинов писал свои хоры?

Рекомендуемая литература:

1. История полифонии, вып.5. Полифония в русской музыке ХУП - начала XX века. В.Протопопов. - М., 1987 г. , -1966 г.
2. Цыпин Г.М. «Аренский». М.
3. Рахманова М. «Александр Кастальский, перспективы его идей», М., 1977 г.
4. Русская хоровая литература, стр. 35-60, А.Кастальский, Л, - 1979 г
5. Энгель Ю. «Глазами современника». Избр.статьи о русской музыке. - М.,1971 г.