

**Конспект дистанционных занятий по хоровой литературе
для студентов III курса специальности «Хоровое дирижирование»**

Тема 4. Джованни Баттиста Перголези (1710 – 1736)

Итальянский композитор, скрипач, настоящая фамилия которого Драги (псевдоним взят по названию города, где жили предки). Им написано свыше 10 опер («Саллюстий», «Служанка-госпожа», «Фламиний», «Гордый пленник»), мессы (в 1732-ом году – «Торжественная месса, сделавшая композитора известным на всю страну), «Магнификат», «Stabat mater», оратории. Произведения Перголези, создававшиеся почти 3 века назад, несут то замечательное ощущение юности, лирической открытости, увлекательного темперамента, которые неотделимы от представления о национальном характере, самом духе итальянского искусства.

Черты хорового стиля композитора:

1. Мелодический язык отличается выразительностью, рельефностью и связан тесным образом с традициями итальянской музыки.
2. Как светские, так и духовные сочинения обладают глубиной чувств и законченностью форм их выражения.
3. Использовал различные составы хоров для решения творческих задач.
4. Применял как гомофонно-гармоническое, так и полифоническое развитие.
5. Хоровые и вокальные партии отличаются виртуозностью, что, однако, не наносит ущерб драматическому развитию произведений.
6. Гармонический язык яркий, колоритный, но не перегружен неоправданными усложнениями.

В 1735 году Перголези написал кантату «**Stabat mater**» для двух женских голосов в сопровождении струнного оркестра и органа. Впоследствии Джованни Паизиелло (1740-1816) добавил духовые инструменты, а в дальнейшем кантата стала исполняться женским хором и солистами.

«Stabat mater» - «стояла мать (скорбящая)»- это начальные слова католического песнопения - секвенции, посвященного образу Богоматери, стоящей около распятого Христа. Этот текст был востребован многими композиторами на протяжении ряда веков, его использовали в своих сочинениях Ж. Дебре, Дж. Палестрина, Э. д'Асторга, Д. Скарлатти, Дж. Верди, Д. Россини, Ф. Пуленк, К. Пендерецкий, К. Шимановский, А.Н. Серов и

др. Он написан предположительно французским монахом Джаконе Бенедетти де Годи (1228- 1306) и канонизирован в конце 14 века. **Основная идея кантаты заключается в воспевании страданий матери Иисусу Христу, потерявшей своего сына.**

Кантата Перголези состоит из 13 частей, хором исполняются 1, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13.

1. «Stabat mater» - «стояла мать скорбящая у креста в слезах, где висел сын.»

Это очень скорбная и сосредоточенная часть, в ритмическом движении которой словно ощущается мерная погребальная поступь. Гармония изобилует большим количеством диссонансов, передающих сильное внутреннее напряжение. Голоса вторят друг другу, и диссонирующие созвучия вносят в музыку щемящий, драматический оттенок. Форма - строфическая, тональность f moll, размер 4/4.

3. «Quam tristis» - «О, какой грустной и подавленной была ты, благословенная, мать Единородного».

Скорбный характер музыки сохраняется и в этой части, но появление параллельного мажора несколько высветляет эмоциональную палитру. Ритмическая развитость мелодических линий – в частности, синкопы – подчеркивает рельефность голосоведения. Форма строфическая, тональность g moll, размер 4/4.

12. «Quando corpus morietur» - «когда тело будет мертво, дай душе славу раю».

Это один из самых печальных и проникновеннейших номеров кантаты. Ему предшествует выразительное вступление, полное страстной мольбы, внутренней динамики. Ход на ув.2 привносит в мелос особую искренность и глубочайший трагизм. Голоса партитуры развиваются абсолютно самостоятельно, но не противоречат, а дополняют друг друга. Форма строфическая, тональность f moll, размер 4/4.

13. «Amen» - «Аминь» (возглас). Данный номер достойно венчает кантату и отличается строгостью, яркостью, динамичностью, соединяет в себе и драматизм, и скорбь, и протест, и смирение, и прощение. Он требует высокого исполнительского мастерства, как и вся кантата в целом. Форма строфическая, тональность f moll, размер 4/4 alla breve.

Тема 5. Вольфганг Амадей Моцарт (1756- 1791)

Гениальный австрийский композитор, клавесинист, дирижер, органист. Творчество Моцарта стало для многих последующих поколений олицетворением музыки вообще, ее способности воссоздать все стороны человеческого бытия, представляя их в прекрасной и совершенной гармонии, наполненной в то же время внутренними контрастами и противоречиями. Мир моцартовской музыки словно населен множеством разнообразных персонажей, многогранных человеческих характеров. В нем нашла свое отражение одна из основных черт эпохи, кульминацией которой стала Великая французская революция 1789 г., — жизнедеятельное начало. Утверждение человеческой личности, активности духа связано и с раскрытием богатейшего эмоционального мира.

Хоровое творчество представлено хорами из опер «Идомеи», «Свадьба Фигаро», «Волшебная флейта» и др. Также для хора им написаны: «Magnificat», «Te deum», «Miserere», мотеты, гимны (в том числе «Ave verum»), каноны, 9 офферториев, 4 литании, 18 месс (среди них «Большая месса» с *moll*), оратория «Кающийся Давид», «Requiem».

Черты хорового стиля композитора:

1. Моцарт – венский классик, его мелодизм, как указывал исследователь творчества композитора Г.Чичерин (1872-1936), уходит корнями в «немецкую народную стихию», и также органично связан с традициями немецких композиторов – предшественников.
2. В хоровых сочинениях раскрыл огромный диапазон человеческих чувств и переживаний, его образам присуща глубочайшая концентрированность, и поэтому Моцарт - художник, который открывается постепенно.
3. В духовных произведениях пытался отразить общечеловеческие принципы. Оставаясь убежденным католиком на протяжении всей своей жизни, стремился овладеть целительными истинами своей веры.
4. Явился новатором в области гармонии, смело использовал диссонансы, увеличенные и уменьшенные трезвучия. Гармония Моцарта насыщена, интенсивна, наполнена внутренним содержанием.
5. Хоровым сочинениям присуща стройность и законченность формы.
6. Хоровые партии часто отличаются виртуозностью и требуют высокого исполнительского мастерства.
7. Применял как гомофонно-гармоническое развитие, так и всё богатство полифонических приёмов вплоть до двойных фуг.
8. Большинство хоров предназначено для смешанного состава.

В 1791 году написан «**Requiem**», одно из величайших творений мировой музыкальной классики. К этому жанру обращались практически все западно – европейские композиторы предыдущих столетий, и даже русский капельмейстер и композитор О. А. Козловский (1757-1831) написал

заупокойную мессу. Реквием— многочастное траурное хоровое произведение для хора и солистов в сопровождении оркестра. Возникло оно как заупокойное католическое богослужение с музыкальными частями на латинский текст. Основа католического реквиема — секвенция «Dies Irae», написанная францисканским монахом Томмазо да Челано в XIII веке; позже к ней были добавлены «Introitus», «Kyrie», «Offertorium» и «Sanctus».

«Requiem» Моцарта включает в себя 14 частей, объединенных в 12 музыкальных номеров:

1. «Requiem aeternam» – «Покой вечный (даруй им, Господи)»,
а. fuga «Kyrie eleison» – «Господи, помилуй».
2. «Dies irae»-«День гнева»
3. «Tuba mirum» - «Труба мира».
4. «Rex tremendae» – «Царь потрясающего величия».
5. «Recordare» - «Вспомни».
6. «Confutatis» - «Посрамив».
7. «Lacrymosa» - «Исполненный слез»
8. «Domine Yesu» - «Господи Иисусе».
9. «Hostias» - «Жертвы».
10. «Sanctus» - «Свят».
11. «Benedictus» - «Благословен».
12. «Agnus Dei» -«Агнец Божий»,
13. Communio: «Lux aeterna» - «Вечный свет» — повторение второй половины «Requiem aeternam» и фуги «Kyrie eleison»

Церковный характер произведения сливается здесь с высочайшим искусством воплощения более значительного, общечеловеческого содержания, и поэтому основной идеей «Requiem»'а является *п о т р е б н о с т ь ч е л о в е к а в и с к у п л е н и и*.

№1 - «R e q u i e m a e t e r n a m» - «Вечный покой даруй им, Господи, да воссияет им вечный свет.

Тебя надлежит славить, Господь, в Сионе, тебе возносятся молитвы в Иерусалиме. Внемли моей мольбе: к тебе придёт всякая плоть. Вечный покой даруй им, Господи, да воссияет им вечный свет».

и **«K y r i e e l e i s o n»** – «Господи, помилуй, Христе, помилуй».

Вся эта часть носит очень строгий характер и является молитвой о даровании вечного покоя опочившему. Этому способствует медленный темп Adagio 1 части, обилие полутоновых интонаций в мелодизме, насыщенность звуковой палитры. Двойная fuga Allegro, поражающая сочетанием графической ясности и эмоциональной насыщенности в развитии тем, является кульминацией части. Композитор использовал здесь сложную 2-х-частную форму: 1 часть a+b(solo)+a ; 2 часть=двойная fuga. Тональность d moll, размер 4/

№2 «D i e s i r a e » -«День гнева расточит вселенную во прах: свидетели тому Давид Сивилла. Всё охвачено будет трепетом, когда явится судия, дабы всех строго судить».

Картина страшного суда, представленная Моцартом, не является самоцелью, а только фоном для страстного заступничества. Функцию изображения ужасов принимает на себя оркестр, в частности, тремоло струнных; здесь рисуется и леденящий ужас, и картина землетрясения, и пришествие Господа. Строфическая форма, тональность d moll, размер 4/4.

№4 «R e x t r e m e n d a e » – «Царь потрясающего величия, ты, что спасаешь достойных спасения, спаси и меня, источник благодати».

Эта часть отличается наибольшим пафосом высказывания, Господь предстаёт пред нами во всём своём мрачном величии. Именно поэтому в мелодизме партий присутствует декламационное развитие, применяется канон. Особенно выразительно и трогательно звучит мольба в конце части «salve me» - «спаси меня»...Строфическая форма, тональность g moll, размер 4/4.

№8 «D o m i n e Y e s u » – «Господи Иисусе Христе, Царь славы! Избавь души всех усопших праведников от мук преисподней и от бездны глубокой! Спаси их из пасти льва, дабы не поглотил их ад и не были они повержены. Пусть знаменосец святого воинства Михаил приведет их к святому свету, ибо так обещал ты некогда Аврааму и семени его».

Предельно лаконичная по замыслу и воплощению часть, восхищающая сочетанием полной свободы изложения и симметричности построения. Сама же молитва окрашена в смиренный, даже мрачный оттенок. Сложная 2-х – частная форма (1 часть= хор + квартет солистов, 2-ая = fuga), тональность g moll, размер 4/4.

Вопросы для тестирования:

1. Перечислить хоровое наследие Дж. Пергллеззи, В.А. Моцарта.
2. Назвать черты хорового стиля композиторов.
3. Разбор хоровых номеров.
4. Слушание музыкального материала.