Лекция 2. С 06.04.20 по 12.06.20

Тема: ИСТОРИЯ ХОРОВОГО ПЕНИЯ

Хоровое искусство древности и средневековья

Хоровое пение –одна из самых древних и богатых областей музыкальногоискусства. Оно, очевидно, существовало еще в первобытных общинах, как это позволяют предположить сохранившиеся памятники той эпохи. Постепенно хоровое пение не только сопутствовало трудовым процессам, но и становилось важным элементом народных игр, плясок, обрядов. Возникали жанровые разновидности песен с их отличительными признаками (трудовые, бытовые, военные, любовные и другие напевы), обогащались выразительные средства, возникали приемы чередования сольного и хорового пения; на празднествах и при отправлении обрядов к хору присоединялись инструменты. Появлялись ранние формы многоголосия.

Профессиональное хоровое искусство сложилось на значительно более поздней ступени общественного развития. *Основной сферой деятельности* *профессиональных хоров становилось участ е в храмовом ритуале и художественном оформлении дворцовых празднеств.*

Исторические памятники древневосточной цивилизации и античности свидетельствуют о том, что в эти эпохи уже существовали развитые формы хорового искусства. Хоры пели в народных действах (страстях-мистериях) *древнего Египта и Вавилона.* Песенность *древней Индии* была тесно связана станцем и инструментальной к льтурой. О песнях, танцах и процессиях с хоровым пением и игрой на инструментах, происходивших в *древней* *Палестине,* упоминаются в к игах«Ветхого завета».

Особый интерес и историческое значение представляет хоровая культура *древней Греции.* Хоровому пению там придавалось первостепенное значение,особенно как важному средству воспитания юношества. Оно считалось одним из основных элементов образования, и не случайно понятие «необразованный» у греков было инонимом «не умеющий петь в хоре».

Помимо хорового пения, звучащего на народных празднествах, Олимпийских играх (песни-гимны для гимнастов!) и так далее, важное место отводилось хору в греческой трагедии, которая, как жанр, сложилась на исходе VI века до н.э. и наивысшего расцвета достигла в Афинах в V столетии. Хор в тр гедии состоял из 12-15 мужских голосов (играли и пели только мужчины). Он располагался на сооруженной специально для него площадке (*орхестре*) и исполнял по ходу действия песни унисонного склада в сопровождении *авлоса* (солиста). Хор являлся своеобразным толкователем событий, которые разыгрывались в трагедии. Помимо песен в трагедию входили также диалоги хора и солиста и соло действующих лиц, сопровождавшиеся музыкой.

Большое значение для развития хорового искусства имели теоретические изыскания древнегреческих философов и музыкантов, их учение о воспитательной роли хорового пения, об акустических, гармонических и

ладовых закономерностях музыки. Светское и культовое певческое искусство древней Греции оставило значительный след в истории мировой культуры.

* + период феодализма высокого уровня достигло хоровое искусство *Византии.* Расцвет его приходится наVI-VIIIвека.Особенно славились гимны;их мелодии отличались певучестью и орнаментальной цветистостью склада, богато и своеобразно развитой композиционной структурой.

Гимны стали основой Восточной литургии. В специфически византийских условиях слияния церкви и государства исполнение гимн в являлось также неотъемлемой частью придворных обрядов.

Центрами профессиональной хоровой культуры *в средние века* были монастыри и соборы Рима и Милана (Италия), Парижа, Руана, Меца, Шартра (Франция), Рейхенау (Германия), Сен-Галлена (Швейцария). Здесь аходились лучшие певческие школы, которые готовили искусных певцов, регентов и развивали новые формы хорового пения.

Распространению светского хорового многоголосия способствовали и университеты. Именно в университетской музыкальной жизни возник 3- или 4-голосный *мотет*, в котором церковные мелодии и тексты соединялись со светскими.

Певческое искусство эпохи Возрождения

XIV-XVI века явились прогрессивным периодом в развитии хорового пения. Этот период отмечен расцветом полифонической музыки строго стиля, распространением демократических форм ветского многоголосия, серьезными преобразованиями профессионального хорового искусства.

Одной из старейших и автор тетнейших являлась *римская певческая* *школа* –Schola cantorum,возникшая еще вVIвеке.В40-х годахXIVвека былоположено начало папской капелле, которая, как и школа, стала именоваться Авиньонской. В 1473 году по указанию папы Сикста IV на основе Авиньонской школы был создан образцовый хор для обслуживания церкви ватиканского дворца – римская Cappella Palatina, впоследствии названная Сикстинской капеллой. Папский хор пел, как правило, без инструментального сопровождения, отличался безукоризненным строем и ансамблем. Для участия

* капелле отбирались лучшие музыканты из многих стран. Численность Сикстинской капеллы была различной – от 24 до 30 человек. Одновременно с Сикстинской капеллой была сформирована капелла для собора св. Петра, позже получившая название Юлианской капеллы.

Хоровое пение в XVII – XVIII веках

XVII век – век возникновения и первого расцвета *оперы*, которая оказала огромное влияние на все области музыкального искусства. Одновременно с оперой возникает *оратория*, а несколько позже появилась *кантата*.

Формирование и развитие гомофонно-гармонического склада, совершенствование вокальной техники и принципов обучения певцов, становление новой эстетики – все это находит отражение в хоровом пении.

* начала XVII века складываются новые формы музицирования, широкое распространение получают *духовные концерты*. В отличие от светского искусства, духовные концерты сохраняли связь с религиозно-созерцательной

образной сферой. Хоровые произведения крупной формы составляли основу этих концертов, но в них широко представлена была и инструментальная музыка. В соборах Италии, Франции и Англии к участию в духовных концертах привлекались лучшие хоры, инструментальные ансамбли, выдающиеся солисты-певцы и виртуозы-инструменталисты.

Для подготовки музыкантов в некоторых городах при церквах были созданы специальные учебные заведения закрытого типа. В Неаполе и Венеции существовало несколько *консерваторий* – приютов для музыкально одаренных сирот и детей бедных горожан. Воспитанники консерваторий обучались пению

* игре на музыкальных инструментах, пели в церковных хорах, играли в оркестрах. Обучение пению велось только «с голоса», без инструментального сопровождения, ибо считалось, что во время занятий с и струментом снижается слуховая активность ученика и такие занятия малоэфф ктивны.

Огромным принципиально новым явлением того времени, во многом определившим дальнейшие пути развития хорового искусства, были кантаты, пассионы, мессы и мотеты величайшего мастера хорового письма *Иоганна* *Себастьяна Баха.*

Большинство произведений гениального немецкого музыканта, написанных для хора, было прижизненно исполнено в Томаскирхе в Лейпциге. Лейпцигский хор при монастыре св. Фомы был основан в 1212 году. С 1723 по 1750 год во главе хора стоял И.С. Бах. Этот небольшой тогда ансамбль каждое воскресенье и в другие праздничные дни церковного календаря пел новую баховскую кантату.

Развитие хорового дв жения в XIX – XX веках

Особенно важные новые явления возникают в песенно-хоровом искусстве с середины XIX века в связи с развитием *рабочего движения*. Во многих странах Европы возникают массовые хоровые объединения. Так, в середине 30-х годов во Франции образовалось певческое объединение *«Орфеон».* Песни, созданные «орфеонис ами», были широко популярны в народе. В Германии возникали мужские хоровые общества – *лидертафели,* которые объединяли представителей с мых различных слоев городского населения. В репертуаре хоров были произведения Шуберта, Мендельсона, Вебера и других немецких и австрийских к мпозиторов. Позже в Германии образуются рабочие певческие союзы – *ферейны*, главной задачей которых была пропаганда боевой пролетарской песни.

Утверждение самостоятельности хора в значительной степени связано с развитием жанра *оратории*, а также специфических хоровых концертных жанров (например, хоровые кантаты и сюиты).

Хоровое пение в России

Начало профессионального хорового пения восходит к эпохе расцвета Киевской Руси. Его распространению способствовало утверждение на Руси христианства в качестве государственной религии, в связи с чем стал повсеместно внедряться христианский церковный обряд со всеми его атрибутами.

Основой русского Древнерусское знаменное православной церковной *сопровождения.*

церковного пения являлся пение было *одноголосным* музыки, оно *не имело*

знаменный распев.и, как все формы *инструментального*

Помимо знаменного пения в Киеве существовало *кондакарное пение* – исполнение хвалебных гимнов – *кондаков*, - которое в мелодиях своих содержало большое количество украшений, хроматизмов, ладовых модуляций. Однако кондакарное пение, пользовавшееся популярностью главным образом среди любителей из именных горожан, оказалось недолговечным. Оно умерло в период упадка Киевской Руси.

Для управления хором, как и во многих других странах, применялась специальная система жестов (*хирономия*), с помощью которой *доместики* (*доместик* – мастер пения, который являлся одновременно и певцом-солистом, дирижером и учителем пения) указывали темп, направление движения мелодии

* «условной сигнализацией» обращали внимание певцов на сложные мелодические ходы и орнаментальные обороты, которые в силу несовершенства крюковой записи невозможно было заф ксировать.
  + XII веке очагами хоровой культуры были стольные города удельных княжеств: Новгород, Владимир, Суздаль, Псков, Рязань, Чернигов. При соборах этих городов создавались хоры и певческие школы. Самым крупным центром певческого искусства был Новгород. Новгородская певческая школа выделялась среди других высоким мастер твом певчих и распевщиков, творцов
* теоретиков знаменного пения, которые оказали большое влияние на рост певческого искусства многих русск х городов.

С образованием и ростом единого централизованного русского государства центр хоровой культуры переместился в Москву.

Для упорядочивания в общегосударственном масштабе различных сторон гражданской и церковной жизни созван был в 1551 году при царе Иване IV Стоглавый собор. Большое внимание уделял собор искусству – церковному пению и иконописи. «Стоглав» предписывал духовенству всех городов Московского госу рства организовывать школы для обучения детей основам певческого дела и грамоте.

Еще при дворе Ивана III создан был весьма искусный в пении *хор* *государевых певчих дьяков.* Во второй половинеXVIвека при ИванеIVэтотхор был значительно пополнен и стал все чаще появляться при проведении царских приемов и «потех».

* + конце XVI века возник *патриарший хор.*

Многоголосное,так называемое *строчное пение,* возникло в первойполовине XVI века, но официальное признание его, а также первые записи в певческих книгах относятся ко второй половине XVI века.

Наиболее часто в строчном пении применялось *трехголосие.* Средний голос, ведущий основную мелодию, назывался *«путь»,* верхний – *«верх»,* нижний – *«низ».* Как и в народных хорах, каждый певец должен был уметь петь любой голос.

XVII век характеризовался заметным ростом профессионализма в церковных хорах. Во второй половине XVII века была введена *пятилинейная* *нотация,* и получило широкое распространение *партесное пение*,многоголосное, преимущественно аккордового склада, с разделением хора на группы голосов.

* + XVII-XVIII веках в бытовой и профессиональной хоровой практике распространились *канты* (камерная разновидность партесного пения). Первыми авторами кантов были учителя пения, бродячие дьяки, ученики певческих школ. Канты приобрели популярность в широких кругах городского населения, стали излюбленным жанром домашнего музицирования.
  + репертуар профессиональных хоров, постоянно обслуживавших дворцовые праздники и торжества, прочно вошли «панегирические», торжественно поздравительные канты – *виваты.*

Так стирались границы между церковным и светским искусством, особенно с тех пор, как хоровые ансамбли стали широко привлекаться к исполнению светских жанров концертного плана.

Профессиональные хоры XVIII – начала XIX века

* + 1713 году хор государевых певчих дьяков по указу Петра I был переведен в Петербург и, пополненный лучш и певческими силами, был преобразован в Придворный хор, а несколько позже стал носить название *Придворной певческой капеллы.*

До XVIII века хор состоял из муж ких голосов – теноров и басов. В начале XVIII века капелла пополнилась дискантами и альтами. Партии дискантов и альтов поручались мальчикам. Голоса кастратов в русских хорах не применялись никогда. Что касается женских голосов, то они появились в капелле только в 1920 году.

Высокие достижения капеллы были в значительной степени обусловлены

* исключительно ровным составом. Для пополнения новыми силами она имела специальную школу в г. Глухове.

Синодальный хор образовался в1721году из«Патриарших певчих».Долгие годы он м ло чем отличался от других церковных хоров, имел небольшой со тав, и его деятельность ограничивалась участием в церковных службах. В Синодальном училище, организованном в середине XIX века, учебная работа первое время не превышала ординарного уровня. Лишь с конца 80-х годов, когда к руководству хором и училищем пришли крупнейшие музыканты – В.С. Орлов, С.В. Смоленский, А.Д. Кастальский, затем Н.М. Данилин и другие, - начался необыкновенно быстрый творческий рост этого впоследствии знаменитого очага русской хоровой культуры. Хор стал систематически, интенсивно и глубоко работать над произведениями отечественной и зарубежной классики, осваивать все лучшее, прогрессивное, что сложилось в практическом опыте русской хоровой школы. Хор был первым и непревзойденным исполнителем Литургии П. Чайковского, «Всенощного бдения» С. Рахманинова.

* + 1886 году Синодальное училище было преобразовано в среднее учебное заведение.
* 1910 году училище по объему программы приближалось к консерватории. Впервые в истории учебных заведений России здесь стало изучаться народное музыкальное творчество. Училище готовило не только регентов церковных хоров, но и учителей пения для народных школ. Воспитанниками Синодального училища являлись многие крупнейшие русские дирижеры.

В 1896 году Синодальный хор стал победителем в традиционных состязаниях с Петербургской певческой капеллой, и за ним утвердилось слава лучшего русского хора.

В XVIII-XIX веках многие помещики создавали собственные хоры из крепостных. В 50-х годах XVIII века возникла знаменитая капелла графа Шереметьева, просуществовавшая около 150 лет.

В 50-60 годы XIX века популярностью в России и за границей пользовался хор Ю.Н. Голицына. Широко концертировал хор Д.А. Агренева-Славянского.

Во второй половине XIX и в начале XX века количество частных хоров заметно возросло. Далеко не все из них обладали высок ми художественными достоинствами. Но были и отличные хоровые ансамбли. В 50-е годы под руководством И.Е. Молчанова был организован *первый профессиональный* *народный хор.* В1880году начал свою концертную деятельность хор А.А.Архангельского, просуществовавший до 1924 года.

Хор Архангельского – один из первых концертных ансамблей, в который были введены женские голоса. До этого в смешанных академических хорах по старым традициям партии верхних голосов исполняли мальчики.

Русская оперная классика предъявила новые высокие требования к оперным хорам. Однако вплоть до 80-х годов XIX века хоры оперных театров продолжали оставаться на довольно низком уровне. В Москве расцвет хора Большого театра связан с именем У.О. Авранека, назначенного в 1882 году дирижером и главным хормейстером; в Петербурге в Мариинском театре – с именем Г.А. Казаченко, возглавившего хор в 1883 году. Рецензии 90-х и 900-х годов свидетельствуют о высоком искусстве обоих хоров, о безупречности технической тороны исполнения, о выразительности и красоте звучания голосов.

В 1862 году была организована *Бесплатная музыкальная школа*. Ее основатели – М.А. Балакирев, Г.Я. Ломакин.

В Автобиографических записках Г.Я. Ломакин вспоминает, что в 1860 году во время встреч с М.А. Балакиревым, В.В. Стасовым и А.Н. Серовым азговор непременно касался музыкального прогресса, развития искусства хорового пения. Высказывалось сожаление, что такой ансамбль как хор Шереметева, доступен только немногим слушателям. Тогда-то и зародилась мысль о создании школы, которая дала возможность наиболее талантливым из простых людей учиться бесплатно, получить образование. 11 марта 1862 года в зале Дворянского собрания Ломакин устроил концерт шереметевской капеллы, сбор с этого концерта пошел на открытие Бесплатной музыкальной школы. 18 марта того же года в зале Медико-хирургической академии школа приступила к

своим занятиям. Ее учениками были рабочие и студенты, учителя, мелкие чиновники.

Бесплатная музыкальная школа просуществовала вплоть до 1917 года.

* + конце XIX века одой из примечательных черт музыкальной жизни русских городов становится хоровое пение любителей-музыкантов. Немало хороших любительских хоров возникает и в селах. Организованные первоначально, как церковные, они в то же время весьма успешно исполняли народные песни и классические произведения светских жанров. В 1878 году было создано *Русское хоровое общество* в Москве.

Петербургское хоровое общество, организованное по инициативе А.А. Архангельского состояло в основном из профессионалов. Хор исполнял духовные произведения.

Интересным начинанием Псковского хорового общ ства было проведение народных певческих праздников, в которых принимали участие хоры Пскова, ближайших городов и уездов Псковской губернии .

* + целом хоровые общества сыграли немалую роль в широком подъеме хоровой культуры. Однако, создание этих обществ в России конца XIX – начала XX веков нередко являлось почином, главным образом, отдельных музыкантов-интузиастов.

Профессиональная хоровая культура после Октябрьской революции После революции (1917 г.) в облас и хоровой культуры произошли

коренные изменения. Она получила огромные возможности для своего развития.

После отделения церкви от государства, Петербургская певческая капелла прекратила работу в церквах и развернула широкую концертную деятельность для подлинно народных аудиторий. Капелла знакомила слушателей с лучшими произведениями классической хоровой литературы; в то же время она настойчиво работала над новым отечественным репертуаром.

* + 1919 году хор под руководством И.И. Юхова был преобразован в *Первый государственный хор.*
  + 1928 го у появились *Краснознаменный им.* *Александрова ансамбль* *песни и пля ки Советской армии и Большой хор Всесоюзного радио и телевидения* (снователь А.В.Свешников).
  + 1942 году, в разгар Великой Отечественной войны был организован *Государственный академический Русский хор СССР.*
  + 1957 году появился *Государственный московский хор* (руководитель В.Г. Соколов); *Московский камерный хор* (руководитель В. Минин) и др., а также многие самодеятельные любительские хоры, в том числе *хор Дома* *культуры им. Горбунова* (Москва), *Хор молодежи и студентов* (руководительБ.Г. Тевлин) и др.

Вопросы к лекции.

1. Исторические этапы становления хорового искусства.
2. Особенности развития профессионального хорового искусства России со времени образования Русского государства до XVIII в.
3. Основные тенденции хорового воспитания в XVIII, IX