

Хоровая
литература
часть 6

«Новая русская школа –
«Могучая кучка»

Оперно-хоровое творчество
М.П. Мусорского

Преподаватель: Ж.Ю. Найданова

Новая русская школа («Могучая кучка») – вторая половина 19 века

□ Политическая обстановка в России – отмена крепостного права (реформа 1861) положила начало буржуазной России. Борьба за интересы народа и его просвещение. Отсюда, программа народности искусства была неотделима от выражения чувств, мыслей, настроений и чаяний народа от задач **правдивого, реалистичного изображения народной жизни.**

На общественном подъеме появляется «Новая русская школа», («Могучая кучка»). Это наиболее передовая и прогрессивная группа музыкантов, основанная на общности идейных устремлений. Они требовали от музыки:

- Содержательности,
- Правдивости выражения человеческих чувств и эмоций.
- Стремления к утверждению народно-националистического характера искусства (это основная черта эстетики и творческой практики композиторов)

Национальное своеобразие музыки композиторов «новой музыкальной школы» оказало влияние на:

- Стиль музыки
- Склад письма
- Содержание и драматургию произведений – опора на музыкальный фольклор (широчайшее обращение к народной песне) (например: появление хоровых сюит в опере)
- Оперный жанр, как величайшем достижении национальной русской музыки 2 половины 19 века (любимый жанр «кучкистов»)

Разновидности оперных жанров (2п.19в):

- Бытовой
- Лирико-психологический
- Сказочно-легендарный
- Исторический
- Народные музыкальные драмы

Особенность хоровых сцен в русской классической опере.

Расцвет исторической драматургии в опере повлек за собой увеличение роли массово-хоровых сцен в самых различных формах от простых песенных до сложных симфонических. Русские оперы на исторические и эпические сюжеты, в которых центральное место заняли большие хоровые сцены, приняли на себя некоторые **функции** **оратории**.

Ораториальность помогала реализовать большие эпические темы в опере и воплощение образа народа.

Мусоргский Модест Петрович

(1839 - 1881)

Русский композитор, участник «Могучей кучки». Работал в различных жанрах: оперы, оркестровые пьесы, циклы вокальной и фортепианной музыки, романсы и песни, хоры. **По стилю стремился к реализму**, в вокальной музыке стремился к красочному и выразительному раскрытию слова. В стремлении следовать слову сближает его с творческим методом Даргомыжского. Самые масштабные творческие достижения Мусоргского сосредоточены в области оперы. Оперные хоры представляют собой огромные по масштабу музыкальные полотна, играющие в драматургии оперы первостепенную роль. Огромное значение в изображении русского народа, который предстает как живое действующее лицо, активный участник событий.

Хоровые приемы письма, использованные композитором в операх:

- Использование песенных тем в качестве активного интонационного элемента
- Диалоги между партиями хора или отдельными персонажами из народа.
- Особая роль хоровых речитативов. Придает в массовых сценах большой динамизм, жанровую заостренность, многоплановость хорового звучания.
- Использование тембровых контрастов (переклички хоровых партий, смешанные хоровые тембры, различные октавные удвоения, удвоения мужской группы хора женской группой)
- Народность хора: интонационное родство с русскими народными напевами, принципы развития музыкальной мысли через диатоническую основу, ладовую переменность, широкое применение плагальных оборотов
- Строение музыкальной фразы на основе синтаксической природы русской песни
- Использует различные жанры и мелодии русских народных песен (обрядовые, хороводные, плясовые и др.)

Анализ хоров оперы «Борис Годунов»

Образ народа показан в развитии – от покорно-безучастного до взбунтовавшегося. В хорах даны яркие музыкальные характеристики различных сословных групп.

Хор «На кого ты нас покидаешь» (Сцена у Новодевичьего монастыря из 1к. Пролога): сцена имеет 3-х частную сложную форму, в которую включены 2 исполнения хора вместе с речитативами отдельных хоровых групп

1 часть – фа минор, написан в стиле народной песни, с внутрислоговыми распевами, плагальными оборотами, переменным размером,

2 часть – Хоровой речитатив, передающий разговорную речь интонации недоумения, взволнованности, перебранку, юмор и смех.

3 часть – реприза, повтор хора в тональности фа диез минор. Октавные унисоны сменяются аккордовым изложением, более насыщенное оркестровое сопровождение, более подвижный темп придают этой части кульминационное значение.

Анализ хоров оперы «Борис Годунов» (1869/1872)

Хор калик переходящих «Слава тебе творцу, всевышнему» - написан в стиле церковных песнопений

Величальный хор «Уж как на небе» - 2 картина пролога, сцена коронации Бориса, в основе хора лежит подлинный народный напев «Слава».

4 действие в опере показывает новые черты образа народа

1 картина (сцена у храма Василия Блаженного) начинается с речитатива групп мужского хора

Хор «Кормилец, батюшка, подай Христа ради» - показывает обреченность народа, доведенного до отчаяния

сцена под Кромами – кульминация оперы.

Состоит из нескольких разделов, связанных между собой

1 раздел – Величание боярина **«Не сокол летит по поднебесью»** (мелодия лирической протяжной песни «То не ястреб совыкался с перепелушкой»), написан в куплетно-вариационной форме, Широко используется тональное развитие: As – Ges – Es – миксолидийский E. Разнообразная хоровая фактура: от одноголосия до многоголосных гармонических созвучий, от подголосочной полифонии до октавных унисонов.

2 раздел - особое значение имеет **хор «Расходилась, разгулялась»** - написан в трехчастной форме. Мелодическая основа 1 части состоит из ритмически активной музыкальной фразы, которая по характеру близка молодецким русским песням, хор имеет полифоническое развитие. Средняя часть хора – сохраняется настроение молодецкой удали, построена на народной песней «Заиграй моя волынка». В репризе тему в увеличении исполняют Мисаил и Варлаам, затем весь смешанный хор в октавном унисон.

Драматична и насыщена кода – «Рыщут, бродят слуги Бориса» - кульминация сцены. Резкие тональные сдвиги, острый гармоничный язык (альтерированные доминанты) придают ей тревожный и затаенный – зловещий характер

Анализ хоров оперы «Хованщина» (1872 г.)

Композитор использует те же принципы что и в опере «Борис Годунов», но при этом добавляет новые черты в характеристике различных социальных слоёв народа, давая каждой отдельной группе свою музыкальную характеристику. В данной опере, хор составляет основу крупных сцен во 2 и 3 действии. В некоторых случаях хоровое звучание является фоном для сценического действия (хор раскольников, 2Д.).

В 1 действии центральное место занимает сцена встречи Хованского. Она состоит из ряда хоровых, сольных и оркестровых эпизодов. 1 эпизод начинается отдельными возгласами народа «Ай да! Любо! Большой идет» А в конце хоровая динамика достигает большой силы чему способствует введение в сцену двух хоров смешанного (народ) и мужского (стрельцы). Следующий эпизод выдержан в форме диалога старого князя с окружающим его народом и стрельцами. Завершается сцена эпизодом славления Хованского, мелодическую основу хора составляет тема близкая величальным песням («Слава лебедю, слава белому...»)

Анализ хоров оперы «Хованщина»

3 действие открывается мужским хором раскольников («Посрамихом, посрамихом»), который является видоизмененным вариантом хора из 2 действия «Победихом, победихом». Тематической основой обоих хоров является русская народная песня «Стой мой милый хоровод»

Образ стрелецких жен показан взволнованными интонациями «Ах окаянные пропойцы» придающие музыке драматическую окраску.

Основу финала действия составляет **хор «Батя, батя, выйди к нам»**

Смешанный хор написан в сквозной форме единого развития. Мягкие лирические интонации, согретые глубоким человеческим чувством, определяют содержание музыки. Завершается 3 действие **заключительным хором – молитвой**, которому присущи черты обреченности и трагизма.

Анализ хоров оперы «Хованщина»

4 действие состоит из двух картин. Хоровые эпизоды первой картины представлены 3 женскими хорами:

- «**Возле речки на лужочке**» - в основе подлинная русская народная протяжная песня
- «**Поздно вечером сидела**» - в основе подлинная русская народная плясовая песня
- «**Плывет. плывет лебедушка**» - в основе подлинная русская народная свадебная песня

Вторая картина 4 Д – в сцене ожидания казни стрельцов, яркое воплощение получает образ жен стрельцов. Для их музыкальной характеристики композитор использует интонации народного причитания.

В звучании **хора стрельцов «Господи Боже, пощади нас»** слышатся глубокий душевный надлом и обреченность, и трагическая безысходность.

