

И. И. ИЛЬИНСКАЯ
(составитель)

ВОКАЛЬНЫЕ
АНСАМБЛИ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИХ
КОМПОЗИТОРОВ
XVII — ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКОВ:
ФРАНЦИЯ

НОТЫ

- И 46 Ильинская И. И. (составитель).** Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII — первой половины XVIII веков: Франция : ноты / И. И. Ильинская. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки : 2019. — 64 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-4510-3 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0231-5 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-473-4 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

Настоящее издание посвящено вокальной ансамблевой музыке западноевропейских композиторов XVII — первой половины XVIII века и задумано, как серия выпусков, охватывающих музыку для вокальных ансамблей, и оказавших наибольшее влияние на развитие музыкальной культуры мира (Италия, Англия, Германия, Франция).

Изучение произведений эпохи барокко не только поможет расширить профессиональный кругозор музыканта, но и будет благоприятно сказываться на развитии технических возможностей голоса.

Сборник будет интересен преподавателям и студентам, изучающим дисциплину «Вокальный ансамбль» в сузах и вузах, а также исполнителям, которые включают в свои концертные программы ансамблевую музыку.

УДК 784.3
ББК 85.942

- И 46 Pyinskaya I. I. (compiler).** Vocal ensembles by Western European composers of the 17th — first half of the 18th centuries: France : sheet music / I. I. Pyinskaya. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music : 2019. — 64 pages. — (University textbooks. Books on specialized subjects). — Text : direct.

This edition is devoted to the vocal ensemble music of Western European composers of the 17th — first half of the 18th centuries and was conceived as a series of editions covering music for vocal ensembles which had the greatest influence on the development of the world musical culture (Italy, England, Germany, France).

Studying the works of the Baroque epoch will not only help to broaden the musician's professional outlook, but also will have a favorable effect on the development of the voice's technical capabilities.

The collection will be interesting for teachers and students studying the discipline "Vocal Ensemble" in colleges and high schools, as well as performers who include ensemble music in their concert programs.

Рецензент:

ЛИСИЦИАН Р. П. — заслуженный артист РФ, профессор, заведующий кафедрой «Академическое пение» ГМПИ имени М. М. Ипполитова-Иванова

Обложка
А. Ю. ЛАПШИН

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2019
© И. И. Ильинская (составление), 2019
© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2019

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Настоящее издание посвящено вокальной ансамблевой музыке западно-европейских композиторов XVII — первой половины XVIII века и задумано как серия выпусков, охватывающих музыку для вокальных ансамблей, созданную в странах Западной Европы и оказавшую наибольшее влияние на развитие музыкальной культуры мира (Италия, Англия, Германия, Франция).

Многообразие культурной жизни и большой интерес ко всему, что происходило в многовековой истории развития музыкальной культуры, требуют от исполнителя умения работать с музыкальным материалом различных стилистических направлений. Основу этих знаний необходимо заложить еще в период обучения в средних и высших учебных заведениях. К сожалению, в отечественной нотной литературе этот период в истории вокальной ансамблевой музыки недостаточно широко представлен. Изучение произведений эпохи барокко не только поможет расширить профессиональный кругозор музыканта, но и будет благоприятно сказываться на развитии технических возможностей голоса. Хорошо известно, что главной задачей при работе с музыкальным материалом эпохи барокко является достижение ровного «инструментального» звучания, приобретение технической свободы и ритмической точности исполняемого произведения.

Именно «дефицит» нотной литературы, равно как и большой интерес студентов в классе вокального ансамбля к музыке данной эпохи, побудили автора к работе над этим изданием. В первую очередь, этот сборник будет интересен преподавателям и студентам, изучающим дисциплину «Вокальный ансамбль» на среднем и высшем этапах обучения, а также исполнителям, которые включают в свои концертные программы ансамблевую музыку. Надеюсь, что произведения, собранные в этом сборнике, не только окажут помощь педагогам и студентам в подборе учебного репертуара, но и откроют для них новые страницы сочинений великих композиторов разных стран Европы.

*И. И. Ильинская
преподаватель кафедры
«Академическое пение»
Государственного
музыкально-педагогического института
имени М. М. Ипполитова-Иванова*

XVII век ознаменовал новую яркую страницу в развитии музыкальной культуры Франции. Первая половина XVII века является расцветом абсолютизма, сыгравшим прогрессивную роль в развитии искусства страны. «...В то время французский драматический театр, поэзия, живопись, архитектура переживали период блистательного подъема, который по своему значению и художественным достоинствам может быть сравним не только со средневековой готикой, но даже с Ренессансом, преемником которого он в некотором смысле является. Это — классицизм XVII столетия, искусство могучее и глубокое, любимое народом и выразившее его гений. Оно выдвинуло художников, прославивших Францию на весь мир, и, как всякое великое искусство, осталось жить в веках...»¹

С окончательным утверждением абсолютной монархии большое значение приобретает придворное искусство, определяющее направление в развитии главных музыкальных жанров — оперы и балета. В начале XVII века (во времена кардинала Д. Мазарини) еще было сильно итальянское влияние в музыке, но в дальнейшем, с утверждением в искусстве классицизма, итальянская опера, по мнению французского общества, не соответствовала принципам «порядка, ясности и величия» и была отвергнута им. Но, несмотря на это, многие французские музыканты получили образование в Италии у лучших композиторов того времени и с большим уважением и пиететом относились к их творчеству. Так, Ж. Б. Люлли начинал свою работу в театральном жанре, вводя балетную музыку в оперы Ф. Кавалли, тем самым адаптируя ее к вкусам королевской знати.

«...К концу правления Людовика XIV (в 70–80-е годы), когда верх взяли самые реакционные силы, а кульминация высокого классицизма осталась позади и французский музыкальный театр потерял прежний авторитет и нравственное воздействие на публику, — роль большого искусства, признанного и покровительствуемого королевской властью, перешла к находившейся до того несколько в тени культовой музыки...»²

В этом выпуске собраны ансамбли французских композиторов, представляющих оба эти направления и охватывающие жанры от оперы до духовной музыки.

¹ Розеншильд К. История зарубежной музыки. М., 1978. С. 271.

² Там же. С. 281.

КРАТКИЕ БИОГРАФИИ КОМПОЗИТОРОВ

Люлли Жан Батист (1632–1687) — композитор, дирижер, скрипач, клавесинист, танцор. Родился в семье флорентийских крестьян и еще в детстве был увезен во Францию в свите герцога Гиза. Там заметили блестящие способности мальчика, и он получил возможность обучаться игре на скрипке. Добившись поразительных результатов, Люлли получает должность композитора инструментальной музыки при дворе короля Людовика XIV. С 1655 года слава его как танцора, актера и композитора стремительно росла. В 1661 году Ж. Б. Люлли — придворный музыкант и композитор камерной музыки, в 1662 году — магистр королевской семьи. Композитор был приближенным и советчиком Людовика XIV, который пожаловал ему дворянство и содействовал в приобретении огромного состояния. В 1672 году Ж. Б. Люлли стал руководителем Королевской академии музыки и одновременно получил монополию на право оперных постановок во Франции. До конца жизни он был главой французского оперного театра. Его считают основоположником национальной оперной школы.

Среди его сочинений: музыка к театральным постановкам (10 опер, 3 лирические трагедии, 36 балетов, 14 комедий-балетов, в том числе к пьесам Мольера), 13 больших мотетов, 14 малых мотетов, *Te Deum*, *Miserere*, инструментальная музыка (танцы, увертюры, арии) и др.

В сборнике представлены ансамбли из оперы «Кадм и Гермиона»: трио двух африканцев и Арбаса для двух контр-теноров и баса, дуэт Кормилицы и Арбаса для сопрано и баса и дуэт Кадма и Гермионы для сопрано и баса (баритона). «Кадм и Гермиона» — первая опера Ж. Б. Люлли — написана на либретто Филиппа Кино на сюжет, выбранный королем из нескольких вариантов. Премьера состоялась 27 апреля 1673 года в театре Пале-Рояль, в котором располагалась труппа Мольера, а после смерти Мольера король передал театр в распоряжение Люлли, и он стал оперным театром Королевской академии музыки.

Шарпантье Марк-Антуан (между 1645 и 1650 — 1704) — композитор и певец. Учился в Риме, возможно у Кариссими, по возвращении — придворный композитор и певец у герцога Гиза. В 1672 году Мольер приглашает Шарпантье заменить Ж. Б. Люлли в работе над его комедиями-балетами, в частности «Графиня д'Эскарбаньяс», «Брак поневоле», «Докучные» и «Мнимый больной». После смерти Мольера М. А. Шарпантье продолжает работать в Труппе короля, с 1682 года называемой «Комеди Франсез». В начале 1680-х годов Шарпантье назначен ответственным за музыку к религиозным службам дофина, он также обучает музыку герцога Орлеанского, будущего регента Франции, для которого написал трактаты «Правила композиции» и «Сокращенные правила аккомпанемента». Во время одного из визитов к дофину королю последнему так понравилась музыка Шарпантье, что он до своего возвращения в Сен-Жермен не хотел слушать ничего другого.

В 1688 году Шарпантье поступает на службу к иезуитам — учителем музыки в колледж Людовика Великого на улице Сен-Жак в Париже, а потом в церковь Святого Людовика на улице Сент-Антуан. В 1698 году Шарпантье назначают капельмейстером в капеллу Сен-Шапель (наряду с Собором Парижской Богоматери, одного из самых важных религиозных учреждений Парижа), для которой он написал самые значительные свои произведения. Кроме того, он занимается с детьми сольфеджио, вокальной техникой, чтением с листа и композицией. М. А. Шарпантье умер в своем домике в Сен-Шапель 24 февраля 1704 года.

Среди его сочинений: 11 духовных месс, 10 Magnifikat, 84 псалма, 4 Te Deum, 30 светских арий и песен, 8 кантат, 11 пасторалей и дивертисментов, 3 театральные постановки, инструментальная музыка — увертюры, сюиты, прелюдии, симфонии.

После смерти композитора, на протяжении двух сотен лет имя и музыка Марка-Антуана Шарпантье находились в забвении. Интерес к его творчеству вновь возник в 50-х годах XX века, когда музыка из его мотета Te Deum была избрана гимном Евровидения.

В сборнике представлены несколько ансамблей из мотета Te Deum: дуэт «Dignare» для сопрано и баса и квартет «Tibi Cherubin et Seraphin» для двух сопрано, альты и тенора, и ансамбли из Мессы для 8 голосов, 8 скрипок и флейт: трио «Christe eleison» для сопрано, альты и баса, дуэт «Gloria» для двух сопрано и октет «Agnus Dei» для смешанного двойного состава солистов.

Рамо Жан Филипп (1683–1764) — композитор, скрипач, органист, музыкальный теоретик. Его первым учителем был его отец — профессиональный органист. В 1701 году Рамо побывал в Италии. Он обладал незаурядным дарованием исполнителя и выступал в качестве скрипача. В 1702 году начал службу соборным органистом в Авиньоне, позже в Клермон-Ферране. В 1706 году Рамо — органист коллегии иезуитов в Париже. Затем он работал в Дижоне, Лионе, а в 1722 году снова переехал в Париж. В Париже он вращался в интеллектуальных кругах, дружил с Вольтером, Дидро, Д. Аламбером. Его творческий путь можно разделить на два этапа: до 1720 года, когда он, в большинстве своем, писал пьесы для клавесина, светские кантаты и композиции для церкви, и после 1720 года, когда, уже будучи зрелым мастером, Ж. Ф. Рамо начал писать для музыкального театра. Основные достижения Ж. Ф. Рамо относятся именно к области музыкального театра. В 1745 году он был назначен королевским композитором камерной музыки и получил возможность ставить свои оперы в театрах королевского дворца. Среди его сочинений: 23 оперы, 9 камерных кантат, 4 книги пьес для клавесина, множество теоретических трудов, духовные сочинения и др.

В сборнике представлены два ансамбля из светской кантаты для двух голосов «Преданность влюбленных» для сопрано и альты: дуэт «Ma bergère a trahi sa foi» и дуэт «Quand une volage beauté».

ЛИТЕРАТУРА

1. *Круглова Е.* Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство. — М., 2008.
2. Музыкальный словарь Гроува. — М.: Практика, 2001.
3. Музыкальная энциклопедия. — М., 1982.
4. *Розеншильд К.* История зарубежной музыки. — М.: Музыка, 1978. — Вып. 1.
5. *Роллан Р.* Музыкально-историческое наследие. — М.: Музыка, 1987. — Вып. 2.