

И. И. ИЛЬИНСКАЯ
(составитель)

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

НОТЫ

И 46 Ильинская И. И. (составитель). Вокальные ансамбли западноевропейских композиторов XVII — первой половины XVIII веков: Германия : ноты / И. И. Ильинская. — Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2020. — 112 с. — (Учебники для вузов. Специальная литература). — Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-8114-5213-2 (Издательство «Лань»)

ISBN 978-5-4495-0577-4 (Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ»)

ISMN 979-0-66005-568-7 (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: достижение ровного «инструментального» звучания, приобретение технической свободы и ритмической точности исполняемого произведения.

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

УДК 784.3
ББК 85.942

И 46 Ilyinskaya I. I. (compiler). Vocal ensembles by Western European composers of the 17th — first half of the 18th centuries: Germany : sheet music / I. I. Ilyinskaya. — Saint Petersburg : Lan : The Planet of Music, 2020. — 112 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 achievement of an even "instrumental" sound, the acquisition of technical freedom and the rhythmic accuracy of a performed work.

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», 2020

© И. И. Ильинская (составление), 2020

© Издательство «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», художественное оформление, 2020

ОТ СОСТАВИТЕЛЯ

Четвертый выпуск сборника посвящён вокальным ансамблям, созданным немецкими композиторами в XVII — первой половине XVIII века. Германия в XVII веке переживала сложный исторический период. Тридцатилетняя война (1618–1648) привела к полному разорению государства. После заключения мирного договора, страна распалась на большое количество разрозненных мелких княжеств. Жизнь в Германии была чрезвычайно тяжела. Но, несмотря на это, именно в XVII веке, было положено начало многим прогрессивным течениям в различных областях национальной культуры и искусства, которые в дальнейшем привели к образованию национальной школы в этих областях общественной жизни. Это и развитие в области естественных наук (И. Кеплер), математики (Г. Лейбниц), философии (Я. Беме) и, конечно, музыки, с его ярчайшими представителями И. С. Бахом и Г. Ф. Генделем.

Вся музыкальная жизнь в Германии XVII века — это поиски путей по созданию своей национальной композиторской школы в борьбе с итальянским влиянием в европейской музыке. Центрами немецкой музыкальной культуры того времени были три города: Мюнхен, Вена и Дрезден. Р. Роллан в своих заметках об опере XVII века в Европе назвал их «очагами итальянского влияния» в Германии. Благодаря тому, что в них работали блистательные итальянские композиторы, такие как А. Чести, А. Стеффани и их последователи и ученики, итальянская музыка постепенно завоевывала всю страну. «Немецкие композиторы, видевшие, что все милости сыплются на иностранцев, помышляли не столько о возмущении этим, сколько о копировании итальянцев... Вот почему следует с симпатией присмотреться к усилиям немногих избранных отстоять национальное искусство, немецкий театр, оперу на немецком языке. Очагом сопротивления стал Гамбург»¹. Именно Гамбургу, не затронутому разорительной войной, суждено было стать центром национальной оперы, где в 1678 году был открыт оперный театр, в котором исполнялась музыка на немецком языке. На шестьдесят лет (до 1738 года — момента закрытия оперного театра) этот город стал творческой мастерской по поиску путей развития и становления национальной композиторской школы, прежде всего в области музыкально-театрального жанра.

Кроме того, «...специфика общественного сознания послереформационной Германии определила еще одну важную особенность немецкой музыкальной культуры XVII века, отличающуюся от итальянской и французской, — преобладание (количественное и качественное) духовной музыки над светской. Как и все виды искусства Германии этого времени, немецкая музыка, несмотря на проявившиеся в ней светские тенденции, была еще тесно связана с церковно-литургическими жанрами, с библейско-евангельскими сюжетами, с развитием философско-теологической мысли. Наибольшей степенью философско-художественного обобщения и интеллектуальной глубины обладают те произведения немецких композиторов, которые

¹ Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. М.: Музыка, 1987. Т. 2. С. 154.

в той или иной мере опираются на религиозную тематику. Среди них — духовные концерты, кантаты и оратории, пассионы, а также органная музыка»¹.

В сборнике собраны произведения композиторов, которые своим творчеством подготовили почву для рождения гениев величайших композиторов Германии И. С. Баха и Г. Ф. Генделя. Несмотря на то, что годы жизни и творчества И. С. Баха и Г. Ф. Генделя также приходятся на временной отрезок, представленный в данном сборнике, ансамблевых произведений этих авторов в нем нет, т.к. их творчество настолько обширно и многообразно, что требует отдельных изданий.

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

¹ Штейнгард В. Генрих Шютц. Очерк жизни и творчества. М.: Музыка, 1972. С. 13.

КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ КОМПОЗИТОРОВ

Мельхиор Вульпиус (ок. 1570–1615) — немецкий композитор. К сожалению, информация о его жизни весьма скудная. Известно, что с 1589 г. по 1596 г. композитор служил школьным учителем в Шлойзингене, а с 1596 г. по 1615 г. — учителем и кантором в Веймаре. Одна из его известных мелодий «*Jesu Kreuz, Leiden und Pein*» была использована И. С. Бахом при написании «Страстей по Иоанну». Среди его сочинений около 400 протестантских хорала, не менее 200 мотетов, «Страсти по Матфею» и др.

В сборник вошёл дуэт «*Wer mich liebt*» для сопрано и альты в сопровождении двух флейт.

Генрих Шютц (1585–1672) — величайший немецкий композитор XVII века. Родился в Кестрице в бюргерской семье, в детстве пел в хоре, получил хорошее образование. Когда ему было 13 лет, в его жизни произошло знаменательное событие. Проезжавший через их город гессенский ландграф Мориц обратил внимание на одарённого подростка и пригласил его в свою резиденцию для обучения. Г. Шютц оказался в столице гессенского княжества в городе Кассель. В течение 10 лет он проживал в этом городе. Это был решающий период в формировании его как человека и гражданина. В 1609 году Г. Шютц поступил на юридический факультет Маргбургского университета, но вскоре оставил его, чтобы посвятить свою жизнь музыке. По настоянию ландграфа он отправляется в Италию для обучения у венецианского композитора Дж. Габриели. Он был любимым учеником Дж. Габриели и принёс в Германию манеру своего учителя. За свою жизнь Г. Шютц трижды побывал в Италии: с 1609 г. по 1612 г., с 1628 г. по 1629 г. и в 1630 г. Г. Шютц являлся одним из первых композиторов, который познакомил немцев с итальянской музыкой. После 1630 года композитор в своём творчестве опять обращается к старому немецкому искусству. Будучи капельмейстером курфюрста Саксонского в Дрездене, он стал свидетелем того, как итальянская музыка заполонила все и современники стали презирать его стиль. Он вынужден был отдать место капельмейстера итальянцу Бонтемпи и уехать из Дрездена. Лишь в конце жизни Шютц вновь обосновался в Германии. Умер композитор в Дрездене. Среди его сочинений: опера «*Дафна*» (1627), два балета (музыка не сохранилась), мадригалы в итальянском стиле (1611), а также большое количество сочинений в духовном жанре на библейские мотивы.

В сборнике представлены несколько сочинений композитора: мадригал в итальянском стиле «*Mi salute costei*» — квинтет для двух сопрано, альты, тенора и баса а сарелла; трио из цикла «Три библейские сцены» «*Der zwolfjahrige Jesus im Tempel*» — целая драматическая сцена для сопрано (Мария), альты (Иисус) и баса (Иосиф); два концерта для разных составов из цикла «Немецкие концерты»: дуэт для двух теноров в сопровождении двух скрипок «*Zweierlei bitte ich, Herr, von dir*» и трио для двух сопрано и баса «*Von Gott will ich nicht lassen*»

Иоганн Герман Шейн (1586–1630) — немецкий композитор и поэт. С 1599 года певчий придворной капеллы в Дрездене; с 1615 года — придворный капельмейстер в Веймаре; с 1616 года кантор церкви святого Фомы в Лейпциге. Шейн являлся близким другом Генриха Шютца. В первой половине XVII века в Германии высоко чтити «трех великих Ш», в число которых входит Г. Шютц, И. Г. Шейн и С. Шейдт. Так же как Шютц и Шейдт,

Шейн сыграл важную роль в развитии жанра мотета. Вместе с тем он внес важный вклад и в немецкое песенное творчество. Основные произведения Шейна — 312 песен и псалмов на латинские и немецкие тексты (1627) и сборник песен «Лесная музыка» (3 тома, 1621–1628). Хотя песни написаны для трех голосов, основой их является верхний мелодический голос. В предисловии к сборнику автор писал, что можно петь только верхний голос, а остальные играть на струнных инструментах.

Иоганн Герман Шейн — один из первых авторов сюит, которые входили в сборники танцев для инструментальных ансамблей, например, сборник «Музыкальная пирушка». Собрание сочинений Шейна в 8 томах было опубликовано в Лейпциге в 1901–1923 годах под редакцией А. Прюфера, К. Хассе и Б. Энгельке.

В сборнике представлен духовный концерт «*Gelobet seist du, Jesu Crist*» — трио для двух сопрано и тенора.

Генрих Альберт (1604–1651) — немецкий композитор, органист и поэт. Генрих Альберт родился в 1604 году в Тюрингии. С 1619 по 1621 годы учился в школе в городе Гера, с 1622 года изучал музыку у своего двоюродного брата, известного композитора Генриха Шютца в Дрездене. В 1623 году он поступил в Дрезденский университет, где изучал закон и право, а также брал уроки музыки еще у одного известного музыканта Иоганна Германа Шейна, чья школа будет особенно заметна в ранних произведениях Альберта. В 1626 году он вместе со своим другом, поэтом Симоном Дахом отправился в Кенигсберг, оттуда по пути в Варшаву, сопровождая голландскую дипломатическую миссию, попал в шведский плен и провёл в нем около года. После этого сменил сферу деятельности и занимался конструированием и постройкой оборонительных сооружений. Профессионально заниматься музыкой начал в 1630 году, когда вернулся в Кенигсберг и занял должность органиста в кафедральном соборе. Умер Г. Альберт в Кенигсберге 6 октября 1651 года.

Генрих Альберт известен своими духовными и светскими песнями, изданными в восьми сборниках под общим названием «*Arien und Melodeyen*» (1638–1650). Его песни были очень популярны в свое время и некоторые исполняются до сих пор. Он был членом поэтического общества и занимал видное место среди поэтов Кенигсберга, чьи стихи положил на музыку. Его песни создавались к каким-нибудь событиям и служат любопытным источником информации о повседневной и художественной жизни Кенигсберга, кроме этого его песни содержат ценные комментарии по исполнительской технике и правилам, изложенные в доступной форме. Всего в его наследии более 170 произведений. Также Г. Альберт внес вклад в формирование ранней немецкой оперы. Известно о двух его операх «*Cleomedes*» (1635) и «*Prussiarthus oder Sorbuisa*» (1645), которые не сохранились.

В данном сборнике представлены два его небольших сочинения из цикла «*Arien*»: дуэт — диалог «*Gesprach einer Jungfrauen mit einem verdorreten Rosenstock*» (I, 1638, №6) и дуэт сопрано и альты «*Vorjacrslied*» (IV, 1641, №14).

Адам Кригер (1634–1666) — немецкий композитор и поэт. Ученик органиста С. Шейдта. С 1658 г. служил придворным органистом в Дрездене и Лейпциге. На сочиненные им самим песенные тексты Кригер писал «Арии» для пения, сопровождаемые инструментальными ригурнелями. Являясь последователем Г. Альберта, Кригер значительно способствовал развитию жанра немецкой песни с сопровождением. Песни композитора были очень популярны в свое время в немецких студенческих кружках XVII в. Они изданы в сборнике «*Arien*» (Lpz., 1657) и «*Neue Arien*» (Dresd., 1667). Мелодии Кригера использовал в своих кантатах И. С. Бах.

В сборнике представлен дуэт «*O, schone Schaferin*», написанный для высоких мужских голосов (для двух дискантов (контр-теноров) или двух теноров).

Рейнхард Кайзер (1674–1739) — немецкий композитор. Родился в 1674 году в Тойхерне. Его отец был органистом, талантливым композитором. Начальное музыкальное

образование Кайзер получил в Томасшуле. В 1692 году он отправился к Брауншвайг-Вольфенбюттельскому двору, располагавшему отличным оперным театром под руководством И. С. Куссера. И. С. Куссер объездил всю Европу, учился в Париже у Ж. Б. Люлли. Всеми своими знаниями он поделился с Р. Кайзером. В 1694 году будучи уже автором нескольких опер, Р. Кайзер был назначен брауншвайгским придворным композитором. В 1695 году Куссер и Кайзер отправились в Гамбург, где И. Куссер вскоре стал директором Гамбургской оперы, а Р. Кайзер служил капельмейстером. И. Куссер занимался труппой и оркестром и сумел за короткое время преобразить оркестр и пение. Вскоре Р. Кайзер и И. Куссер поссорились и последний покидает Гамбург. В 1702 году Кайзер соглашается стать директором оперы и вскоре доводит театр до разорения. За время пребывания в Гамбурге композитор написал и поставил на оперной сцене большое количество своих опер, среди них «Янус», «Клавдий», «Октавия» и «Альмира», «Крез». В 1718 году пришёл конец славной карьере Р. Кайзера в Гамбурге. Дальше начинается период кочевой жизни и только в 1724 году композитор вернулся обратно в город. Он застал изменившуюся культурную жизнь общества, где опера наскучила и, чтобы подогреть к ней интерес композиторы писали комические интермедии. Эту попытку предпринял и Р. Кайзер. Успех был велик. Но, не на долго. В 1738 году гамбургская опера прекратила свое существование и талант Р. Кайзера остался невостребованным. В 1739 году его не стало. Его значение для немецкой музыки очень велико: Г. Ф. Телеман прославлял его, И. А. Хассе считал Кайзера величайшим композитором мира. Его творчество сравнивали с творчеством А. Скарлатти, Г. Ф. Гендель часто заимствовал мелодии Кайзера для своих сочинений. Среди произведений композитора — 120 опер (около половины утеряно), оратории, кантаты, мессы и пассионы, мотеты, серенады, трио-сонаты и т. д.

В сборнике представлен дуэт из II акта оперы «Крез» — написанный для сопрано и тенора.

ЛИТЕРАТУРА

Музыкальная энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1982.

Музыкальный словарь Гроува. М.: Практика, 2001.

Круглова Е. Традиции барочного вокального искусства и современное исполнительство. М., 2008.

Роллан Р. Музыкально-историческое наследие. Вып. 2. М.: Музыка, 1987.

Штейнгард В. Генрих Шютц. Очерк жизни и творчества. М.: Музыка, 1980.

Дуэт «Wer mich liebet»

М. Вульпиус

Flute 1

Flute 2

Soprano

Alto

Piano

Wer mich lie - - bet, wer mich

Wer mich lie - bet, wer mich lie - bet, wer mich

lie - - bet, der wird mein Wort, der wird mein

lie - bet, der wird mein Wort, der wird mein Wort, der

Wort, der wird _____ mein Wort hal - ten. Wer mich lie - bet,
 wird mein Wort, der wird mein Wort hal - ten. Wer mich lie - bet,

wer mich lie - bet, wer mich lie - - - bet,
 wer mich lie - bet, wer mich lie - - - bet, der

der wird mein Wort, der wird mein Wort, der wird — — — mein Wort hal-

wird mein Wort, der wird mein Wort, der wird mein Wort, der wird mein Wort hal-

ten, und — — mein Va - ter und — — mein Va - ter wird ihn

ten, und — — mein Va - ter, und — — mein Va -