

Санкт-Петербургская государственная консерватория
имени Н. А. Римского-Корсакова

Кафедра теории музыки

Е. Л. Александрова

**Хоральные напевы
для четырехголосного хора
(Vierstimmige Choralgesänge) И. С. Баха**

*Практикум для музыкальных вузов
по курсу гармонии*

Санкт-Петербург
2015

ББК 85.31

А 947

*Печатается по решению
Редакционно-издательского совета
Санкт-Петербургской государственной консерватории
имени Н. А. Римского-Корсакова*

Рецензенты:

Т. С. Бершадская,
доктор искусствоведения, профессор СПбГК

Е. В. Титова,
кандидат искусствоведения, профессор СПбГК

Александрова Е. Л. Хоральные напевы для четырехголосного хора (Vierstimmige Choralgesänge) И. С. Баха : практикум для музыкальных вузов по курсу гармонии / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, кафедра теории музыки; Е. Л. Александрова. — СПб., 2015. — 61 с., нот.

Нотный набор, компьютерная верстка
М. С. Серебренников

© Е. Л. Александрова, 2015

© СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова, 2015

Содержание

<i>Введение</i>	4
I. Историко-теоретическая часть: лекция	
Четырехголосные хоралы (Vierstimmige Choralgesänge) И. С. Баха в контексте эпохи барокко	7
II. Практическая часть	
Текст и музыка	
Задание 1. Мелодика стиха и хорального напева	31
Метр. Ритм. Такт	
Задание 2. Ритмическая организация хорального мелоса	34
Лад	
Задание 3. Реликты старинных мелодических ладов	37
Музыкальная форма	
Задание 4. Синтаксис	38
Задание 5. Каденции	38
Фактура	
Задание 6. Голосоведение	42
Задание 7. Контурное двухголосие	42
Задание 8. Мелодическая фигурация	44
Задание 9. <i>Basso continuo</i>	46
Сравнительный анализ различных «версий» обработок хоралов в Vierstimmige Choralgesänge	
Задание 10.	48
<i>Приложение 1</i>	49
<i>Приложение 2</i>	50
<i>Литература</i>	60

Введение

Материал данного пособия раскрывает один из разделов стилового курса гармонии, разработанного автором для студентов оркестрового факультета Санкт-Петербургской консерватории [1]. *Vierstimmige Choralgesänge* изучаются в рамках темы «Гармония XVII – первой половины XVIII века (барокко и ранний классицизм)». Согласно Программе, на ее изучение отведено 10 аудиторных часов и 20 часов — на самостоятельную работу студентов. *Vierstimmige Choralgesänge* И. С. Баха — неотъемлемая часть наследия барочной музыкальной культуры [2]. Основной круг вопросов, возникающих при обращении к хоралам И. С. Баха в контексте эпохи, освещен в первой части практикума. Во второй части предложен широкий спектр *аналитических* заданий по темам «Музыкальная форма», «Лад», «Фактура», а также — специальные задания, направленные на практическое освоение основ барочной гармонии: работа в системе *Basso continuo* (письменные упражнения и игра на инструменте), досочинение голосов «контурного двухголосия», обработка хорала мелодической фигурацией. Наибольшую сложность представляют обрамляющие задания. Первое задание настраивает студентов на внимательное и бережное отношение к тексту — словесному и музыкальному в их соотношении. Последнее, обобщающее задание, это — сравнительный анализ вариантов хоральных обработок. Оно выводит студентов на уровень осмысления роли хоралов в контексте творчества И. С. Баха в жанрах кантаты и пассиона. В приложении даны образцы выполнения задания № 2 «Ритмическая организация хорального мелоса» и свод хоралов И. С. Баха, сгруппированных в жанрово-тематические блоки в соответствии с богослужениями лютеранской церкви¹.

---

¹ Специальный перевод выполнен Х. А. Стрекаловской. Автор выражает искреннюю благодарность Христине Анатольевне за помощь в работе над немецкими текстами.

Протестантский хорал в своем первоизданном виде — это одноголосный напев с немецким стихотворным текстом. Однако в XVII – первой половине XVIII века он представлен в виде многочисленных обработок различного типа. В процессе реформы М. Лютера (1483–1546) хорал становится синтетическим, универсальным жанром, вобравшим в себя и ассимилировавшим различные интонационно-жанровые истоки. Диапазон их простирается от Средневековых григорианских гимнов (на латинском языке) до современной И. С. Баху немецкой *Lied*. В результате, жанр хорала явился своеобразным «мостом через века», связавшим старинные традиции и новейшими достижениями музыкальной культуры Высокого барокко.

Этимология слова *барокко* (итал. *barocco* — странный, причудливый; португал. *perola baroca* — жемчужина неправильной формы) отражает необычный, даже, на первый взгляд, «странный» облик эпохи. На ее территории длительное время сосуществовали итальянские, французские, немецкие, английские, испанские, нидерландские национальные традиции, *Stile Antico* и *Stile Nuovo*.

В многоплановом и динамичном художественном пространстве XVII – середины XVIII века происходило изменение *парадигмы музыкального мышления*. В недрах полифонии свободного письма и в новой гомофонной среде параллельно зарождалась и проходила начальный этап становления раннеклассическая мажорно-минорная система гармонии. В этом контексте Vierstimmige Choralgesänge И. С. Баха представляют особый интерес и дают богатейший материал для наблюдений и стилистических обобщений. В силу своей жанровой специфики (духовная музыка с текстом, предназначенная для обихода), хоралы выглядят архаично на общем фоне эпохи. В них как будто воплотился художественный идеал предшествующих эпох (глубина духовного постижения мира), выраженный в простой форме: строгое хоровое четырехголосие, поддержанное *Basso continuo*.

Четырехголосная фактура Vierstimmige Choralgesänge (*soprano* — *cantus firmus*, *alt*, *tenor* и *bass*, удвоенный *Basso continuo*) дает

особые преимущества в изучении закономерностей голосоведения, так как это — модель классической гармонии, на которой, как правило, основано ее изучение в среднем профессиональном звене (музыкальное училище).

На примере четырехголосных хоралов И. С. Баха можно показать общность и различие барочной и классической систем гармонии. В музыкальном языке хоралов встречаются отдельные предвосхищения классического (и даже романтического) стилей, но в целом он является квинтэссенцией чудесного мастерства И. С. Баха и удивительной эпохи барокко.

Пособие адресовано преподавателям, студентам и аспирантам музыкальных вузов. Его материал может быть использован в необходимом объеме и различных пропорциях — по выбору педагога.

I. Историко-теоретическая часть: лекция

Четырехголосные хоралы (Vierstimmige Choralgesänge)

И. С. Баха в контексте эпохи барокко

Протестантский хорал — средоточие немецкой духовной музыки, ее поэтическая основа и интонационная база. Обиходный жанр, сформировавшийся в недрах общинного типа сознания, хорал обобщил сокровенный путь немецкой музыки. Сосредоточенность, погружение в глубины духовного бытия, мудрость столетий... Образный мир хорала духовно напряжен. Божественное и человеческое, слово-образ и его интерпретация сосуществуют параллельно, на разных планах бытия.

Жанр хорала сохранил информацию о многих поколениях немецких мастеров (Alte Meister), пронесших сквозь века высокий строй средневекового музыкально-поэтического творчества, «Вся история средневековой поэзии и музыки ведет к Баху. Лучшее, что создала песня от XII до XVIII века украшает его кантаты и “Страсти”» [23, с. 6]. К тому времени, когда в творчестве И. С. Баха расцвело искусство Высокого барокко, традиция обработок хоральных мелодий имела богатую историю и была на высоком уровне (С. Шейдт, Г. Бём, И. Пахельбель, Д. Букстехуде). Четырехголосные хоралы (Vierstimmige Choralgesänge) И. С. Баха — жанровая разновидность вариаций на хорал. Это различные варианты воплощения хорального напева в строго четырёхголосной фактуре. Стабильное количество голосов отличает Vierstimmige Choralgesänge от других, более свободных фактурно, инструментальных и вокально-инструментальных обработок хоралов. На территории Vierstimmige Choralgesänge встречаются традиции *Stile Antico* и открытия *Stile Nuovo*, реликты старинных ладов и раннеклассический мажор и минор, полифония и гармония.

Обратимся к **истокам**. Создатели поэтических *текстов* черпали вдохновение в безбрежном пространстве ветхозаветной и христианской образности и символики. Прообразы хоральных *мелодий*

это — народные песни (немецкие, французские, итальянские), григорианские гимны, средневековая духовная песня, светская лирика миннезанга (Minnesang) и майстерзанга (Meistersang) и др.

Согласно исконным традициям духовной музыки **слово** в хорале первично и обладает сакральным смыслом. Традиции озвучивания слова — прозаического и облеченного в стихотворную форму — восходят еще к григорианскому хоралу, к жанрам псалмодии и гимна. В Vierstimmige Choralgesänge встречается лишь один случай псалмодической речитации на «осевом тоне» (пример 1). В других хоралах эта традиция находит опосредованное преломление в повторах и перегармонизациях одного тона мелодии *c.f.*² (пример 2). Поскольку большинство текстов, это — адаптированные к мелодиям переводы, в ряде случаев возникает парадоксальное (относительно немецкой просодии) акцентирование безударных слогов, попадающих на сильное или относительно сильное время такта (пример 3а и 3б: в словах «Niemand» и «Löbet» ударение падает на первый слог), выделение вспомогательных слов (артикля «der» и вспомогательного глагола «hat», не имеющих самостоятельного смыслового значения; пример 4). Введение повторов отдельных слов, фраз также видоизменяет ритмику стиха (см. повтор фразы «auf ein Berg» в хорале № 22 «Als vierzig Tag' nach Osten war'n», выделенной в отдельную дополнительную строку).

Пример 1. № 121: «Meine Seele erhebt den Herren»³.

mein Geist fre - et sich Got - tes mei - nes Hei - - - lands.

² *C.f.* (*cantus firmus*) — прочный, твердый напев.

³ Все нотные примеры цитируются по изданию: *J. S. Bach. 389 Choralgesänge für gemischten Chor / hrsg. von B. Fr. Richter. Leipzig: Breitkopf & Härtel, 1965.*

II. Практическая часть

Текст и музыка

Задание 1. Мелодика стиха и хорального напева (сравнительный анализ)¹¹.

77 хоралов из 371 Vierstimmige Choralgesänge существуют в нескольких вариантах: И. С. Бах неоднократно обрабатывал один и тот же хоральный напев, обращаясь поочередно к разным строкам поэтической строфы (*Versus*).

➤ Прочитать и перевести *текст*. Определить стихотворный размер, расставить ударения, сделать фразировку и найти ключевые слова. (Для наглядности можно изобразить графически мелодический рельеф стиха, отметив повышение и понижение интонации, моменты речевого произнесения текста на одной высоте.)

➤ Исполнить сольфеджио и проанализировать *мелодию* хорального напева: определить ее форму, ладовое наклонение, внимательно рассмотреть интонационно-ритмический рисунок.

➤ Сопоставить наблюдения над стихом и мелодией.

Образец выполнения задания

Хорал № 298 «Nun ruhen alle Wälder».

Текст Пауля Герхарда, 1648 г.

➤ Это стихотворение — образец высокой поэзии — на все времена. Его атмосфера наполнена разреженным воздухом горных вершин. По образному строю оно созвучно стихотворению И. В. Гёте «Über alle Gipfeln ist Ruh» («Всюду тишина и покой» или «Ночная песнь странника»).

---

¹¹ Данное задание предполагает владение немецким языком, выполняется в классе под руководством педагога. Желательно с него начинать работу над хоралами.

Nun ruhen alle Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder, es schläft die ganze Welt; ihr aber, meine Sinnen, auf, auf! ihr sollt beginnen, was eurem Schöpfer wohlgefällt.	Ныне отдыхают все леса, животные, люди, города и веси ¹² , спит весь мир; вы же, мои чувства, пробудитесь! вам должно приступить к тому, что угодно вашему Создателю.
--	---

Обобщенное содержание текста:

Еще один день на земле подошел к концу.
Ночь вступает в свои права.
Благодатный покой разлился во всей природе
и весь мир погрузился в сон...
Когда стихает дневная мирская суета,
наступает время работы Души.
Чувства раскрепощаются и устремляются
в порыве свободной Воли к Творцу.

В тексте прослеживается аналогия: конец дня — конец Пути; жизнь есть Путь; человек — странник на земле; тема Пути дана на фоне Природы.

Стихотворный размер — двустопный ямб.

Ритмическая структура стиха:

∪ ∪́ | ∪ ∪́ | ∪ ∪́ ∪
∪ ∪́ | ∪ ∪́ | ∪ ∪́ ∪
∪ ∪́ | ∪ ∪́ | ∪ ∪́

Ключевые слова — все существительные (в немецком языке пишутся с большой буквы) и глаголы. Фразовое ударение падает на слова: *ruhen* (отдыхают), *es schläft* (спит), *Sinnen* (чувства), *beginnen* (начать, приступить), *Schöpfer* (Создатель, Творец).

В тексте встречаются:

▪ *перечисление* («[alle] Wälder, Vieh, Menschen, Städt und Felder») — декламируется ровным повествовательным тоном, как единая цепочка;

---

¹² «Sädt und Felder» («города и веси») — характерный оборот барочной поэзии: «Felder» — буквально «поля».

Музыкальная форма

Задание 4. Синтаксис.

- В хоралах указанных педагогом:
  - определить количество строк и их протяженность;
  - выявить равномерность / неравномерность синтаксического членения строфы — ритм высшего порядка;
  - рассмотреть соотношение ритмического рисунка и синтаксического строения тематизма с метрической сеткой;
  - найти отличия строк в аспекте *imt*.

- Обратить внимание на исторически прогрессивные явления, предвосхищающие классический стиль музыкального мышления:
  - проявление квадратности и периодичности (на фоне неквадратности и непериодичности);
  - элементы симметрии / асимметрии в строении строфы.

Задание 5. Каденции.

- Сделать гармонический анализ каденций хорала по следующим аспектам:
  - место в форме (*imt* на уровне строфы);
  - функциональный состав аккордов каденционного оборота;
  - степень завершенности (мелодическое положение аккорда под фермой).

Если необходимо, отметить функциональные, фактурные и другие особенности каденции.

- Рассмотреть *соотношение* заключительных и инициальных гармоний соседних строк (*t* и *i* на уровне строки). Основной вид связи — *сопоставление*. На его фоне могут быть проявлены связи мелодические (сцепление концов и начал строк) и функционально-гармонические. Но без метрической поддержки функциональный магнит ладовых тяготений действует слабо.

➤ Составить схемы каденционной структуры хорала, функций высшего порядка (S, D, T), выделить проявленные тональные сферы.

Образец — хорал № 206 «Jesus Christus, unser Heiland»:

Пример 37. № 206: «Jesus Christus, unser Heiland».

Je - sus Chri - - - - - stus, un - ser Hei - land,

The first system of the musical score for chorale No. 206. It consists of a vocal line and a piano accompaniment. The vocal line is in G major and common time, with lyrics: "Je - sus Chri - - - - - stus, un - ser Hei - land,". The piano accompaniment features a rhythmic pattern of eighth and sixteenth notes in the left hand and chords in the right hand.

der von uns den Got - tes - zorn wand,

The second system of the musical score. The vocal line continues with lyrics: "der von uns den Got - tes - zorn wand,". The piano accompaniment continues with similar rhythmic patterns and harmonic support.

durch das bit - tre Lei - - - - - den sein half

The third system of the musical score. The vocal line concludes with lyrics: "durch das bit - tre Lei - - - - - den sein half". The piano accompaniment provides harmonic support throughout.

Литература

1. *Александрова Е. Л.* Программа по гармонии / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова; кафедра теории музыки. – СПб., 2012.
2. *Александрова Е. Л.* Гармония в музыке XVII – первой половины XVIII веков (эпоха барокко) / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова; кафедра теории музыки. – СПб., 2011.
3. *Афонина Н. Ю.* Малые формы в музыке Высокого Ренессанса и Барокко: формообразующая роль музыкального синтаксиса: лекции. – СПб.: Изд-во Политехн. ун-та, 2006.
4. *Бершадская Т. С.* В ладах с гармонией, в гармонии с ладами: Очерки. – СПб., 2011.
5. *Бершадская Т. С.* Лекции по гармонии. 3-е изд. – СПб., 2003.
6. *Бершадская Т. С.* Нетрадиционные формы письменных работ по гармонии в консерваториях. – СПб., 2001.
7. *Бершадская Т. С., Титова Е. В.* Гармония. Программа для музыкальных вузов по специальности «Музыковедение». Образцы заданий для практических работ / СПбГК им. Н. А. Римского-Корсакова; кафедра теории музыки. – СПб., 2004.
8. *Вёльфлин А.* Ренессанс и барокко / пер. с нем. Е. Г. Лундберга. – СПб.: Азбука-классика, 2004.
9. *Друскин М. С.* Иоганн Себастьян Бах. – М., 1982.
10. *Кюретян Т. С.* Формы в музыке эпохи барокко // *Кюретян Т. С.* Формы в музыке XVII–XX веков. Изд. 2-е, испр. – М.: Композитор, 2003. С. 121–171.
11. *Лобанова М. Н.* Западноевропейское музыкальное барокко: проблемы эстетики и поэтики. – М., 1994.
12. *Любовский Н. Ю.* Хорал и хоральность в западноевропейской инструментальной музыке XIX века: Автореферат дис. ... канд. искусствоведения / ЛГК им. Н. А. Римского-Корсакова. – Л., 1989.
13. *Майский В. Л.* Особенности голосоведения И. С. Баха (на материале его хоралов) // Вопросы теории музыки: сб. ст. Вып. 2 / ред. и сост. Ю. Н. Тюлин. – М.: Музыка, 1970. С. 229–245.
14. Музыкальное искусство барокко: стили, жанры, традиции исполнения / сост.: Т. Н. Дубравская, А. М. Меркулов. – М.: МГК им.

П. И. Чайковского, 2003. – С. 131–147. – (Науч. труды МГК им. П. И. Чайковского; Сб. 37).

15. *Пэрриш К., Оул Дж.* Образцы музыкальных форм от григорианского хорала до Баха / пер. с англ. – Л.: Музыка, 1975.

16. *Ручьевская Е. А.* Слово и музыка. – Л.: Музыка, 1960.

17. *Симакова Н. А.* Контрапункт строгого стиля и fuga. История, теория, практика. Ч. 1: Контрапункт строгого стиля как художественная традиция и учебная дисциплина. – М.: Изд. Дом «Композитор», 2002.

18. *Тюлин Ю. Н.* Практическое пособие по введению в гармонический анализ на основе хоралов И. С. Баха. – Л., 1927.

19. *Тюлин Ю. А.* Учение о музыкальной фактуре и мелодической фигурации. Практический курс. Ч. 1. Задания. – М.: Музыка, 1981.

20. *Федосова Э.* Обработка хоралов в кантатах Баха // Полифоническая музыка. Вопросы анализа / отв. ред. Е. В. Вязкова. – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1984. – С. 15–31. – (Труды ГМПИ им. Гнесиных; Вып. 75).

21. *Франтова Т.* Хоральная обработка барокко // Полифонические формы и жанры. Лекции по курсу «Полифония». – М.: ГМПИ им. Гнесиных, 1991. – С. 63–94.

22. *Холопов Ю. Н.* Хрестоматия по гармоническому анализу: в 3-х ч. Ч. 1. – М., 1996.

23. *Швейцер А. И.* С. Бах. – М., 2002.

24. *Этингер М. А.* Гармония И. С. Баха. – М., 1963.

25. *Южак К. И.* Полифония и контрапункт: вопросы методологии, истории, теории. Кн. 1-я. – СПб., 2006.

Подписано в печать 17.08.2015. Формат 60×90/16. Бумага офсетная.
Тираж 50 экз. Усл. печ. л. 3,8. Заказ 3418.

Отпечатано в типографии «Скифия-принт»
197198, Санкт-Петербург, ул. Б. Пушкарская, д. 10, лит. А, пом. 32-Н.