Государственное бюджетное профессиональное образовательно учреждение «Березниковское музыкальное училище» (колледж)

Методическая работа

«Некоторые аспекты биографии и творчества П.Г. Чеснокова»

По специальности 53.02.06 «Хоровое дирижирование»

Автор методической работы - преподаватель хоровых дисциплин

Сорокина И. П.

Березники

2016

Методическая работа **«Некоторые аспекты биографии и творчества** **П.Г.Чеснокова»** написана студентов и преподавателей по специальности среднего профессионального образования **53.02.06 «Хоровое дирижирование»**

Организация-разработчик: ГБПОУ «Березниковское музыкальное училище» (колледж)

Автор методической работы: Сорокина И.П., преподаватель

РАССМОТРЕНА: Председатель ПЦК _____________

на заседании ПЦК «Хоровое дирижирование» Сорокина И.П.

«Хоровое дирижирование»

Протокол №___ от «__»___20__г.

ОДОБРЕНО: Зам.директора по УМР ____________

на заседании Груздева Е.В.

Методического Совета

ГБПОУ «Березниковское музыкальное

училище»(колледж)

Содержание

1. Жизненный и творческий путь П.Г.Чеснокова. 4.

2. Духовная музыка. 8.

3. Хоровые жанры. 11.

4. Список литературы. 13.

Жизненный и творческий путь П.Г.Чеснокова

Павел Григорьевич Чесноков — один из крупнейших представителей русской хоровой культуры I половины XX века. Его большое, глубоко национальное дарование развернулось широко и ярко в области хоровой композиции, хороуправления и музыкальной педагогики.

Павел Григорьевич Чесноков родился (12/24) октября 1877 года близ города Воскресенска Звенигородского уезда Московской губернии в семье сельского регента. Все дети в семье проявляли музыкальную одаренность, и пятеро братьев Чесноковых в разное время учились в Московском Синодальном училище церковного пения (дипломированными регентами стали трое — Михаил, Павел и Александру Известно, что Александр впоследствии тоже стал композитором, писавшим церковную музыку). Маленький Павел обладал прекрасным слухом и голосом. С пятилетнего возраста, в хоре отца, началось его певческое воспитание.

В восьмилетием возрасте Павел поступает в Московское Синодальное училище, которое заканчивает в 1895 году с золотой медалью. Уже в старших классах училища он с удовольствием занимался хоровой композицией под руководством С. В. Смоленского. Так же его учителями были В. С. Орлов, С. Н. Василенко, М. М. Ипполитов-Иванов; друзьями и товарищами по искусству — замечательные русские артисты — А. В. Нежданова, Л. В. Собинов, М. Д. Михайлов, постоянно творчески общавшиеся с ним, и с радостью певшие с хорами под его управлением.

По окончании училища Чесноков трудится как регент во многих храмах Москвы, преподает в гимназиях и училищах и вместе с тем продолжает свое музыкальное образование. Ощущая недостаточную техническую подготовленность для свободного творческого самовыражения в композиции в течение нескольких лет, он берет уроки у знаменитого русского теоретика-контрапунктиста и композитора Сергея Ивановича Танеева. В это же время Павел Григорьевич работал преподавателем хорового пения в женских гимназиях и руководил хорами воспитанниц женских пансионов, для которых сочинил множество хоровых миниатюр. В 1903 году он стал регентом хора в церкви Святой Троицы на Покровке, который под его руководством стал одним из лучших в Москве, несмотря на свой любительский* статус. «Не певчим платили, а певчие платили, чтобы их приняли в хор Чеснокова» - вспоминал в 1960 году один из старожилов-регентов С. Н. Данилов.

С 1911 по 1917 год Чесноков преподает на ежегодных регентских курсах в Санкт-Петербурге, которые назывались курсами Смоленского. Каждый год в конце курсов хор регентов под управлением Павла Чеснокова пел в церкви Спаса на Крови литургию, где звучали произведения как самого Чеснокова, так и других авторов (Чайковского, Гречанинова, Кастальского, Шведова и других). В 1913 году, уже являясь известным композитором и дирижером, Павел Григорьевич поступает в Московскую консерваторию, которую заканчивает в 1917 году с серебряной медалью по классу свободного сочинения у педагога С. Н. Василенко.

Революция застала Чеснокова в расцвете его творческих сил и, конечно же, была сильным ударом для него. Будучи очень миролюбивым человеком, он был чужд всяким революциям, под какими бы заманчивыми лозунгами они не совершались, прекрасно понимая, что кроме гражданского противостояния, страданий, разрухи, обманутых надежд, появления всякого рода авантюристов они ничего не принесут его Родине. В жизни композитора наступают тяжелые времена испытаний. В начале 20 годов кое-где еще проходят концерты из произведений Чеснокова, но по мере усиления гонений на церковь становится ясно, что прежняя творческая активность невозможна.

В это время многие деятели искусства, не принявшие революцию, либо покидали Россию, либо оставались не у дел: в качестве примера можно привести А. В. Никольского, который, отчаявшись, начал сочинять новые «пролетарские песни», правда, сильно похожие на его духовные произведения. Была сломлена судьба Н. В. Данилина, который после краха блестящей карьеры регента Синодального хора, пытался найти себе применение в качестве хормейстера Большого театра, руководителя бывшей Придворной певческой капеллы, Госхора СССР, но нигде не задерживался надолго; видимо, слишком разителен был контраст между тем, что наполняло его прежнюю жизнь церковного регента и новым репертуаром советских хоров.

Несомненно, в условиях новой советской действительности Чесноков мог рассчитывать лишь на полную изоляцию и забвение. Был еще один вариант — покинуть Россию, даже его родной брат Александр уехал в Париж, но Павел Григорьевич остался. Именно этот период жизни композитора довольно четко зафиксирован в печати. В ней мы можем прочитать, что П. Г. Чесноков «активно включился в работу по развитию советской хоровой культуры» и «его деятельность становится на службу народу, наполняется новым содержанием». И, действительно, помимо руководства целым рядом самодеятельных хоров, композитор преподавал в Московском Синодальном училище церковного пения, которое было преобразовано новой властью в светское учреждение и получило название Хоровой капеллы. Руководил Павел Чесноков и Московской Академической хоровой капеллой(1922-1928), был хормейстером Большого театра. В 1920 году был приглашен в качестве профессора в Московскую государственную консерваторию, где работал до конца жизни. Там он вел такие дисциплины как сольфеджио, хоровой класс, специальное дирижирование и созданный им курс хороведения. В консерватории он воспитал плеяду замечательных хоровых деятелей — Хазанов, Лицвенко, Покровский, Петровский, Попов и другие.

Нужно отметить, что когда в 1932 году создавалась кафедра хорового дирижирования, Чесноков, будучи первым заведующим, задержался на ней ненадолго, ибо обвинения в «церковничестве», как шлейф, тянулись за ним до конца жизни. Павел Григорьевич был горячо любим москвичами. Они прекрасно понимали состояние композитора, музыка которого была осуждена новым временем за ее глубокую религиозность, красоту и искренность.

По окончании консерватории Чесноков начинает писать главный труд своей жизни «Хор и управление им». Мысль о написании подобной книги, призванной стать пособием для хормейстеров, возникла у Чеснокова давно, еще в 1917 году. Что же стало причиной столь долгого перерыва между замыслом и реализацией задуманного? В письме брату в Париж он пишет: «...Ты, вероятно, помнишь, что в декабре 1917 года я приступил к писанию большой книги — «Хор и управление им». Я, никогда не написавший для печати двух строк, сел за писание большой книги потому, что, проработав двадцать лет в области своего любимого хорового дела, понял, что в нашем искусстве нет науки. Поняв это, я задался смелой мыслью — создать если не науку, то хотя бы верный и прочный фундамент для нее». Книга, труд над которой занял так много времени, была отвергнута. Нетрудно догадаться, что причиной было то, что бывший церковный регент и духовный композитор не мог написать «научно- техническую книгу» по хоровому делу. Нужно заметить, что к тому времени Павел Григорьевич уже не служил регентом. Ему было поставлено условие, вынуждавшее его покинуть служение, иначе его ждет увольнение из так горячо любимой консерватории. Весь богатейший опыт Чеснокова-хормейстера, как и унаследованные им традиции русского хорового пения a’cappella вложены в этот труд. В книге можно найти не точные и не всегда верные определения и понятия. Но, несмотря на это, трудно переоценить ее значение в истории русской советской хоровой культуры.

В 1941 году консерватория была эвакуирована в Нальчик. Но Павел Григорьевич не покинул родной город, он остался. Последние месяцы его жизни были наполнены нуждой и лишениями. Официальная советская печать ничего не говорит нам об этих годах — да кому захочется лишний раз вспоминать, что мы виноваты в голодной смерти ещё одного русского гения? Старые певчие вспоминают, что Чесноков, будучи регентом, не поехал вместе с «большой группой профессоров» Московской консерватории в г. Нальчик и, лишившись хлебных карточек, провёл последние дни в очередях в булочную на улице Герцена, где 14 марта 1944 года и нашли его замёрзшее, бездыханное тело, навсегда покинутое чистой, по-детски наивной душой. «П. Г. Чесноков оставил нам неподражаемые образцы высокого религиозного вдохновения, которое тихим пламенем горело в нём всю его жизнь. Не стремясь ни к каким внешним эффектам, Чесноков окрылял слова молитвенных прошений и славословий простейшими мелодиями, звучащими из глубины чистой и совершенной гармонии. Его музыка чужда земных страстей, и земная мысль не проникает в глубину простых и строгих созвучий. Этот замечательный композитор осмыслил церковную музыку как молитвенные крылья, на которых наша душа легко возносится к престолу Всевышнего».

Эти слова, сказанные в некрологе «Журнала Московской Патриархии» в апреле 1944 года, были единственными, которых по своей смерти удостоился в отечественной печати этот гений хоровой музыки XX века. Подобно Баху, вобравшему в себя всю немецкую музыку, существовавшую до него, чтобы затем по кирпичику выстроить грандиозное здание, неподвластное тлению, Чесноков к трагическому 1917 году подвёл итог тысячелетней истории русской церковной музыки. Потребовались десятилетия, а также усилия многих людей, чтобы понять и оценить Баха; столь же длительный путь необходимо проделать для постижения Чеснокова.

Исполнительскому облику Павла Григорьевича были присущи многие индивидуальные черты. Его исполнение отличалось благородством, безукоризненным вкусом, мудрым и гибким проникновением в авторский замысел. Он обладал прекрасным художественным чутьем. Никогда в исполнении Павла Григорьевича не было противоречий с художественным замыслом композитора, фальши в трактовке. Артистической индивидуальности Чеснокова были свойственны глубокая поэтичность и задушевность. Отсутствие грандиозных кульминаций, широкой эпичности исполнения возмещалось большой тонкостью и проникновенностью живого человеческого чувства, всегда покорявшего слушателя. В работе Чесноков представал как замечательный знаток хорового пения, прекрасно образованный музыкант и талантливый высокопрофессиональный дирижер. Искусству он полностью отдавал все свои духовные силы, этого требовал и от других — своих товарищей по труду и творчеству.

Сила художественного обаяния Чеснокова находила отклик у самого тонкого, прихотливого и верного ценителя — у его хора. Павел Григорьевич пользовался у певцов исключительной любовью. Основным принципом взаимоотношений с хором, которому он следовал всю жизнь, были глубокая человечность и взаимное уважение певцов и дирижера.

П.Г.Чесноков был исключительным мастером в области руководства хоровым пением a ’cappella. Строй хоров, руководимых им, был исключительно чист. Везде, где бы ни работал Чесноков, он всегда проявлял безмерную любовь к хоровому пению, честность и принципиальность в жизни и творчестве.

Многие годы отделяют нас от времени, когда жил и работал Павел Григорьевич Чесноков. Но до сих пор в некоторых традициях певческого искусства, в хоровом письме современных композиторов, в системе воспитания молодых хормейстеров хранятся добрые заветы замечательного мастера. Они сохраняются и его учениками вместе с памятью о большом обаянии таланта и человеческого облика профессора Чеснокова.

Духовная музыка П. Г. Чеснокова.

Имя П. Г. Чеснокова называют рядом с такими знаменитыми именами, как П. И. Чайковский, С. В. Рахманинов, С. И. Танеев, М. М. Ипполитов-Иванов. Все они принадлежат к так называемой Московской композиторской школе.Свою известность П.Г. Чесноков получил, прежде всего, как регент и автор духовной музыки.

Свои гениальные сочинения в этом жанре он в своем большинстве написал до революции. Творческая судьба Чеснокова – композитора в послереволюционный период складывалась необычайно сложно. После 1917 года, по имеющимся на сегодняшний день данным, из 500 сочинений было написано только 20 духовных произведений. Являясь хормейстером многочисленных светских хоровых учреждений, Чесноков, тем не менее, главным делом своей жизни считал регентство, которому оставался преданным до конца своих дней. Так в 1941году, в последний год своей жизни, он отказался от эвакуации вместе с Московской консерваторией, где преподавал, по причине нежелания расставаться со своим любимым делом.

Мало известен тот факт, что П.Г. Чесноков был последним регентом Храма Христа Спасителя, взорванного в Москве в 1934г. Когда Храм был разрушен, П.Г. Чесноков был настолько потрясён этим, что перестал писать музыку. Он дал своеобразный обет молчания и как композитор умер вместе с Храмом Христа Спасителя.

Всего П.Г. Чесноковым создано около пятисот хоровых произведений – духовных концертов и переложений традиционных распевов. Среди них по несколько полных циклов литургии и всенощного бдения, панихида, циклы «К Пресвятой Богородице», «Во дни брани», «Ко Господу Богу».

Чесноков – один из наиболее видных представителей «нового направления» в русской духовной музыке. Наряду с такими композиторами как П. И. Чайковский, С.В. Рахманинов, А.Т. Гречанинов, А. Кастальский он стремится обогатить этот жанр новыми интонациями и трактовкой хоровой звучности. Для него типичны, с одной стороны, великолепное владение хоровым письмом, отличное знание разных видов традиционного пения (что особенно проявляется в его переложениях знаменных распевов), а с другой стороны, тяготение к большой эмоциональной открытости в выражении религиозного чувства, вплоть до прямого сближения с песенной и романсовой лирикой. На примере хорового концерта « Не умолчим никогда Богородице» очень ясно прослеживается интонационная связь с начальными интонациями глинкинского романса «Не искушай».

Духовные концерты Чеснокова окрашены ярким эмоциональным началом. Они поражают эффектностью и красочностью звучания. При создании своих духовных сочинений Чесноков смело пользуется всеми средствами музыкальной выразительности, типичными для светской хоровой музыки. Полярные эмоциональные состояния – глубокая скорбь и ликование духа – достигается контрастными средствами музыкальной выразительности. Это – мелодические, фактурные, ладово-гармонические, темпо-агогические и динамические контрасты.

Тончайший лиризм, возвышающий человеческий дух до предельно-возвышенного эмоционального состояния, граничащего с катарсисом звучат в хоровом концерте Чеснокова « Тя едину» из хорового цикла «Во дни брани» (ор.45). Этот цикл из шести смешанных хоров объединен единым настроением: человеческий дух, надломленный жизненными страстями, взвывает о заступничестве. Своеобразие этого цикла в его цельности и в то же время, завершенности каждого из номеров.

Духовные концерты Чеснокова выигрышны ещё и тем, что он часто использует в них сольное звучание голосов, что способствует приближению их к жанру романса. Поэтому, не случайно к этой музыке обращается такие корифеи российской оперы, как Евгений Нестеренко, Ирина Архипова (бывшая солистка Большого театра) и др.

Хоровой концерт «Совет превечный» в исполнении Ирины Архиповой и мужского хора удивительно сочетает тембровые возможности женских и мужских голосов.

Одним из самых известных сочинений Чеснокова является духовный концерт «Жертва вечерняя», написанный для смешанного хора и солирующего баса. Московский камерный хор под управлением В. Минина является блестящим интерпретатором сочинения Чеснокова. Хоровой концерт «Жертва вечерняя» есть в репертуаре этого замечательного хора, а партию солирующего голоса исполняет известный российский бас Евгений Нестеренко.

Уникальные регистрово-тембровые возможности одного из самых редких певческих голосов гениально представлены П.Г. Чесноковым в его «Панихиде для мужского хора и солирующего голоса баса-октависта». Бас профундо, как ещё называют этот голос, обладает удивительно глубоким и богатым тембром. Имея, как правило, ограниченный диапазон и не склонный к технической подвижности он способен окрасить звучание певческого диапазона в области контроктавы.

В концертных хоровых сочинениях Чеснокова всегда присутствует Человек с его далеко неоднозначным образным миром. Музыка этого композитора всегда находит отклик в человеческой душе. Она побуждает к глубоким чувственным проявлениям, заставляя любить и страдать, созерцать и размышлять; она волнует и вдохновляет, учит сочувствию и способна дать утешение.

Гимн Богородице «Чистая дево, радуйся» по-чесноковски светло и чисто звучит в исполнении мужского хора и высокого детского мальчикового голоса – дисканта. Думается, что душа этого великого музыканта, каким является П.Г. Чесноков, так же по-детски чиста и непорочна.

Хоровые жанры.

Деятельность П.Г. Чеснокова в области хорового искусства была отмечена разными сферами творчества. Успешно проявляя себя в области композиции, исполнительства, педагогики и научно-исследовательской работы его деятельность условно разделяется на два периода. Своеобразным рубежам в ней стала революция 1917 года, которую Чесноков встретил в зрелую пору своей жизни. Будучи человеком большого ума и эмоциональной чуткости, Чесноков не мог не понимать сущности происходившего. Его честная, правдивая натура упорно икала правильного решения в возникшей проблеме принадлежности к одной из двух общественных систем в разделившемся мире. Чесноков исключил для себя возможность иммиграции и всю свою последующую жизнь связал с Москвой.

Вся дореволюционная деятельность Чеснокова была сосредоточена на создании хоровых композиций. В первый период своей деятельности он проявил себя как талантливый композитор, создав около 400 духовных и более 100 светских хоровых сочинений. Основная часть его творческого наследия – это духовная музыка 40 опусов из 55 представлены хоровыми концертами и циклическими сочинениями.

Но Чесноков значительно обогатил и светский хоровой репертуар. Наиболее существенным вкладом Чеснокова в светскую хоровую литературу являются его лирические миниатюры – «хоровые романсы» для смешанного хора a cappella –жанр весьма характерный для хоровой музыки начала 20 века.

Большой интерес вызывают также его стилизации и обработки народных песен, в которых Чесноков обращается не только к крестьянским песням, но и к более современным, распеваемым и в городе.

Преподавание пения в гимназиях и аналогичных женских учебных заведениях повлекло за собой создание большого количества очаровательных хоров для женского состава в сопровождении фортепиано или фисгармонии.

После Октябрьской революции Россия стала новым государством, уклад которого во многом изменил духовную жизнь людей. Хоровое искусство, как наиболее массовое, особенно остро реагировало на требования времени. Композиторы тех лет – А. Давиденко, С. Василенко, В. Белый и др. стали уделять большое внимание массовой песне с её гражданской тематикой. Хоровые же сочинения Чеснокова мало отвечали тенденциям нового времени. В них запечатлились лучшие традиции профессионального пения a cappella. К сожалению, невостребованными оказались не только его духовные сочинения, но и значительная часть его светских произведений. Наиболее характерное настроение чесноковских хоров – мягкая, спокойная лирика – иногда благодушно приветливая, иногда с оттенком задумчивой печали и почти всегда связанная с созерцанием природы. Обаятельная детская чистота, гармоничность и бесконфликтность душевного мира, некоторая наивность и бесхитростность восприятия – эти существенные черты Чеснокова как человека, так и композитора не находят отклика в сложном, противоречивом послереволюционном времени.

Но дарование этого великолепного мастера хорового искусства найдёт свое проявление в других сферах хорового творчества – это исполнительская и педагогическая деятельность.

Список литературы:

1. Ильин В. П. «Очерки истории русской хоровой культуры». М., 1985г.
2. Дмитревская К. Н. «Русская советская хоровая музыка». М., 1974г.
3. Птица К. «Мастера хорового искусства в Московской консерватории». М., 1970г.
4. А. Г. Муратов, Д. Г. Иванов «О П. Г. Чеснокове», 2007г.
5. Иеродиакон Роман (Подлубняк) «Его музыка чужда земных страстей».