Гендель. Ораториальное творчество.

Творческая деятельность Генделя была столь же продолжительной, как и плодотворной. Она *принесла огромное количество произведений самых различных жанров.* Здесь и *опера* с её разновидностями (seria, пастораль), *хоровая музыка* – светская и духовная, многочисленные *оратории, камерная вокальная музыка* и, наконец, *сборники инструментальных пьес: клавесинных, органных, оркестровых.*

Свыше 30 лет жизни Гендель посвятил опере. Она всегда находилась в центре интересов композитора и больше всех других видов музыки привлекала его. Деятель большого масштаба, Гендель великолепно понимал силу воздействия оперы как драматического музыкально-театрального жанра; *40 опер – таков творческий итог работы в этой области.*

Если бы Гендель написал только оперы, всё равно его имя заняло бы почётное место в истории искусств. Но он никогда не стал бы тем Генделем, каким мы его ценим поныне. Генделю опера была нужна. *Она воспитала его, определила светский характер его искусства. Гендель отшлифовал в ней свой стиль, усовершенствовал оркестр, арию, речитатив, форму голосоведение. В опере он обрёл язык драматического художника. И всё-таки в опере ему не удалось выразить главные свои идеи.*

Чтобы сделать своё искусство доступным и понятным, художнику нужно было найти иные демократические формы и язык. В конкретных исторических условиях эти свойства в большей мере были присущи оратории, нежели опере-seria. *Высшим смыслом, высшей целесообразностью его творчества были оратории.*

Работа над ораторией означала для Генделя выход из творческого тупика и идейно-художественного кризиса. В то же время оратория, по типу близко примыкающая к опере, предоставляла максимальные возможности для использования всех форм и приёмов оперного письма. *Именно в ораториальном жанре Гендель создал произведения, достойные его гения, произведения подлинно великие.*

Оратория, к которой обратился Гендель в 30-40-е годы, не была для него новым жанром. Первые ораториальные произведения его относятся ещё ко времени пребывания в Гамбурге и Италии; последующие – общим количеством 30 – сочинялись на протяжении всей творческой жизни. Правда, до конца 30-х годов Гендель уделял сравнительно мало внимания оратории; только отказавшись от оперы-seria, он начал глубоко и всесторонне разрабатывать этот жанр. Таким образом, *ораториальные произведения последнего периода можно рассматривать как художественное завершение творческого пути Генделя.*

Сюжеты для ораторий Гендель черпал из самых разных источников: исторических, античных, библейских. Наибольшую популярность при жизни и наивысшую оценку после смерти Генделя получили его поздние произведения на сюжеты, взятые из библии: «Саул», «Израиль в Египте», «Самсон», «Мессия», «Иуда Маккавей».

Не следует думать, что, увлёкшись ораториальным жанром, Гендель сделался религиозным или церковным композитором. За исключением нескольких сочинений, написанных по специальному поводу, у Генделя нет церковной музыки. *Оратории он писал в музыкально-драматическом плане, предназначая их для театра и исполнения в декорациях. Только под сильным давлением духовенства Гендель отказался от первоначального проекта. Желая подчеркнуть светский характер своих ораторий, он стал исполнять их на концертной эстраде и создал тем самым новую традицию эстрадно-концертного исполнения библейских ораторий.*

Со временем Реформации, а затем английской революции XVII века, протекавших под религиозными знаменами, библия сделалась чуть ли не самой популярной книгой, почитаемой в любой английской семье. Использование библейских сказаний в качестве сюжетов для светской музыки не только расширяло круг этих сюжетов, но и предъявляло новые требования, несравненно более серьёзные и ответственные, придавало тематике новый социальный смысл*. В оратории можно было выйти за пределы общепринятой в современной опере-seria любовно-лирической интриги, трафаретных любовных перипетий. Библейские темы не допускали в толковании фривольности, развлекательства и искажений, которым подвергались в операх-seria античные мифы или эпизоды древней истории; наконец, давно всем знакомые легенды и образы, употребляемые в качестве сюжетного материала, позволяли приблизить содержание произведений к пониманию широкой аудитории, подчеркнуть демократический характер самого жанра.*

Внимание Генделя приковано не к индивидуальной судьбе героя, как в опере, не к его лирическим переживаниям или любовным приключениям, а к жизни народа, к жизни, исполненной пафоса борьбы и патриотического подвига. По существу, *библейские предания служили условной формой, в которой можно было в величественных образах воспеть прекрасное чувство свободы, стремление к независимости, прославить самоотверженные действия народных героев.* Именно эти идеи составляют действительное содержание генделевских ораторий; так как они были поняты наиболее передовыми музыкантами других поколений.

Эпико-героический характер образов предначертал формы и средства их музыкального воплощения. Гендель в высокой степени владел мастерством оперного композитора, и все завоевания оперной музыки он сделал достоянием оратории.

Но в отличие от оперы-seria, с её опорой на сольное пение и господствующее положение арии, *стержнем оратории оказался хор как форма передачи мыслей и чувств народа.* Свободно и гибко он применяет хоры в самых контрастных положениях; при выражении скорби и радости, героического подъёма, гнева и возмущения, при обрисовке светлой пасторали, сельской идиллии.

Хоры в генделевских ораториях – всегда активно-действующая сила, которая направляет музыкально-драматические задачи хора исключительно важны и разнообразны. В ораториях, где главным действующим лицом является народ, значение хора особенно возрастает.

Драма и её музыкальное развёртывание в ораториях познаются единственно музыкальными средствами. Как бы восполняя отсутствие декоративного убранства и театрального разыгрывания действия, оркестру придаются новые функции: живописать звуками происходящее, обстановку, в которой совершаются события.

Как и в опере, *формой сольного пения в оратории является ария. Всё многообразие видов и типов арий, сложившихся в творчестве различных оперных школ, Гендель переносит в ораторию:* большие арии героического характера, арии драматически-скорбные, близкие оперным lamentо, блестящие и виртуозные, в которых голос свободно соревнуется с солирующим инструментом, пасторальные с прозрачно-светлым колоритом, наконец, песенные построения типа ариетты. *Есть и новая разновидность сольного пения, принадлежащая Генделю – ария с хором.*

У Генделя ария неотделима от композиционного целого, она составляет важную часть общей линии музыкально-драматического развития. Используя в ораториях внешние контуры оперных арий и даже типические приёмы оперного вокального стиля, Гендель содержание каждой арии придаёт индивидуальный характер; подчиняя оперные формы сольного пения конкретному художественно-поэтическому замыслу, он избегает схематизма опер-seria.

Музыкальному письму Генделя присуща яркая выпуклость образов, которой он достигает за счёт психологической детализации. Музыка Генделя передаёт «большие, простые и сильные чувства: стремление победить и радость победы, прославление героя и светлую скорбь о его славной смерти, блаженство мира и покоя после тяжёлых битв, благостную поэзию природы».

Героическая тематика, монументальность форм сочетаются у Генделя с величайшей ясностью музыкального языка, со строжайшей экономией средств.

Задания по пройденному материалу.

Раскрыть содержание вопросов:

1. Основные жанры в творчестве Генделя.

2. Значение оперы в творчестве Генделя.

3. Значение оратории в творчестве Генделя

4. Сюжетная основа ораторий Генделя.

5. Трактовка жанра оратории в творчестве Генделя.

6. Новый социальный смысл в тематике ораторий Генделя.

7. Формы и средства музыкального воплощения образов в ораториях Генделя.