

Глава II

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

Тема 1. ЖАНРЫ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА

В хоровом искусстве различаются два основных направления: академическое и народное. Исполнительский стиль хоровых коллективов академического направления базируется на классических принципах исполнения, выражающихся в едином подходе к звукообразованию, прикрытому характеру звука, сглаженности регистров и однородности тембров внутри каждой хоровой партии, постоянном количественном составе хора и относительно равномерном распределении певцов внутри хоровых партий.

Принципы вокально-хоровой техники академических хоров едины и обязательны для исполнения всеми коллективами данного направления. Исполнительская манера классических (академических) хоров исторически определялась жанрово-стилистическими традициями мировой хоровой культуры, подкреплялась творческой практикой профессиональных хоровых коллективов и нашла теоретическое обоснование в работах ведущих мастеров хорового искусства.

Хоровые коллективы народного направления опираются на местную певческую культуру, что определяет разнообразие их составов и манеры исполнения. У народов, связанных близкими языковыми, национальными и этнографическими особенностями, наблюдается и общность хоровой исполнительской манеры.

Славянские хоры отличаются наличием низких мужских голосов.

Народные хоры отличаются различным соотношением мужских и женских голосов в коллективе. Различны и диапазоны народных хоров. У певцов народных хоров голосовые связки смыкаются более плотно, чем у певцов академических хоров. При пении преимущественно используется грудной регистр. Обычно певцы народных хоров поют в пределах октавы. Однако все более усложняющийся исполнительский репертуар требует от руководителя работы над расширением диапазона певцов без нарушения народной манеры звучания голоса.

Певцы народных хоров поют открытыми натуральными голосами без применения приема «сглаживания» регистров. Одним из основных принципов обучения народному пению является «разговорная» манера пения. Манера произношения слов народной песни остается такой же, как и при разговорной речи. Положение рта при пении и разговоре одинаково. Основа народного пения заключается в свободе, непринужденности исполнения, присущей интонации разговорной речи.

Сравнивая академическую и народную манеру пения хоров России К. Ф. Никольская-Береговская [27], определяет их отличительные особенности. Так, автор указывает на то, что при академической манере исполнения произношение текста произведения должно опираться на международный эталон звучания русского языка. При этом гласные должны округляться, согласные твердо, четко и утрированно артикулироваться.

Пение в народной манере определяется естественностью звучания голоса, которое обогащается разнообразием тембра и колорита звучания народной песни.

При пении в народной манере, по мнению автора, наблюдается «некоторое стирание национального колорита вокальной речи» [27, с. 71], в отличие от народной манеры исполнения, где национальные особенности пения имеют определяющее значение.

Наиболее ярко отличительные особенности звучания академической и народной манеры пения были представлены

в книге Л. В. Шаминой «Школа русского народного пения» [54].

Л. В. Шамина определила семь основных отличий звучания, сущность которых сводится к следующему:

Таблица 1 – Отличия звучания академической и народной манеры пения

Академическая манера исполнения	Народная манера исполнения
1. Прикрытый характер звучания.	1. Открытый характер звучания.
2. Вокализованная манера звуковедения.	2. Речевая (разговорная) манера звуковедения.
3. Вибрато звука, как условно-рефлекторное колебание голосовых складок, применяемый как специально выработанный вокально-акустический прием.	3. Вибрато звука, как результат естественного колебания голосовых связок, неотделимой естественной манеры пения.
4. Штриховая артикуляция.	4. Речевая артикуляция.
5. Приемы исполнения, характерные для письменной традиции.	5. Приемы исполнения, характерные для устной традиции.
6. Пение в пределах двух октав, приемы соединения и сглаживания регистров.	6. Октавная ограниченность диапазона, пение в пределах одного регистра.
7. Использование литературных норм произношения текста.	7. Использование местного наречия произношения текста.

Приемы использования певческого дыхания в академической и народной манере исполнения существенно не различаются, однако, как указывает К. Ф. Никольская-Береговская [27], в народном пении нередко используется спорадический (случайный) тип дыхания, при котором моменты взятия дыхания не совпадают с границами строения музыкальных фраз. Данный прием, основанный на обрыве дыхания в середине слова, создает эффект непрерывного звукового потока и часто используется как импровизационный прием при исполнении

песенного фольклора [27, с. 73]. Академические хоры разучивают произведения по хоровым партитурам, в записи которых четко фиксируется количество хоровых голосов, мелодическое строение каждой партии, выразительные элементы музыкального языка и авторские указания, являющиеся обязательными условиями при исполнении произведения хором.

Распетые в народном хоре произведения не имеют строго определенного количества голосов. При преимущественном использовании полифонической чаще подголосочной фактуры изложения в большинстве народных песен голоса попеременно могут сливаться в унисон и выстраиваться в многоголосную хоровую партитуру. При работе над песней руководителем отбираются наиболее удачные варианты исполнения, которые и разучиваются с коллективом.

Выступая на сцене, народный хор обычно поет без дирижера. Роль руководителя хора при этом остается не менее ответственной. Он отвечает за уровень и качество репетиционной работы, за подготовку коллектива к концертному выступлению. Руководитель хора должен обязательно знать местные певческие традиции, владеть методикой обучения народному пению, изучать, собирать, пропагандировать народные песни.

Народное творчество, помимо пения и танцев, включает в себя инструментальную музыку. Использование в народном хоре жалеек, дудок, трещоток, бубнов, балалаек, гуслей, цимбал и т. д. насыщает звуковую палитру хора, делая ее богаче и интереснее.

В соответствии с характером исполнительской деятельности хоровые коллективы подразделяют на *капеллы, ансамбли песни и танца, оперные хоры, учебные хоры, самодеятельные хоры* и т. д. *Капеллами* называют «профессиональные или любительские коллективы, овладевшие искусством пения без сопровождения» [36, с. 77].

Они получили свое название от места в средневековых часовнях (церквях), где размещались певчие. Вначале капеллы

были исключительно вокальными коллективами. В дальнейшем к ним присоединилось и инструментальное сопровождение. В капеллах традиционно собирались лучшие исполнительские и композиторские силы.

В настоящее время наибольшую известность получили такие высокопрофессиональные коллективы как Государственная академическая капелла Санкт-Петербурга им. М. И. Глинки, Государственная академическая хоровая капелла Республики Беларусь им. Г. Ширмы, Национальная заслуженная академическая капелла Украины «Думка», Молдавская академическая хоровая капелла «Дойна» и т. д. Помимо хоровых коллективов, капеллами называются и некоторые вокально-инструментальные или инструментальные коллективы: симфоническая капелла В. Булычева, капелла бандуристов и т. д.

Другой распространенной формой хорового исполнительства является *ансамбль песни и пляски (танца)*, объединяющий разные виды искусства: пение, танец, художественное чтение, музыкальное сопровождение. Синтетичность данной формы хорового исполнительства кроется в глубокой древности. Наибольшее распространение ансамбли песни и пляски получили в середине XX в. в славянских странах в виде народных, а также военных, молодежных и детских ансамблей. В Беларуси данная форма представлена коллективами Ансамбля песни и пляски белорусского военного Округа, Национального академического народного хора Республики Беларусь имени Г. И. Цитовича, Ансамбля песни и танца Минского государственного дворца детей и молодежи и т. д.

Оперные хоры представляют собой форму, в которой хоровое пение сочетается со сценическим действием. Хоры в операх начали использоваться в конце XV — начале XVI в. Роль хора в операх в зависимости от эпохи, стиля, жанра, содержания и творческого почерка композитора может быть различной. Хоры в операх могут служить отражением бытового фона, вно-

сить декоративные элементы в развитие сценического действия, быть главным действующим лицом и т. д.

Впервые хор был использован в опере «Эвридика» Я. Пери, поставленной во Флоренции в 1600 г. Начиная со второй половины XVII в. в операх французских композиторов Жана Батиста Люлли и Жана Филиппа Рамо появляются самостоятельные разнообразные по характеру хоровые сцены.

В XVIII в. в операх Кристиана Виллибальди, Луиджи Керубини усиливается значение хора в развитии оперной драматургии. Расцвет хорового оперного искусства начинается в первой трети XIX в. В операх Джоаккино Россини, Джузеппе Верди, Жоржа Бизе, Шарля Гуно хоровые сцены не только являются носителями образа народа, но и создают необходимую обстановку, усиливая настроение и национальный колорит спектакля.

Большим разнообразием отличается русская оперная хоровая классика. В операх историко-патриотического жанра М. И. Глинки, А. П. Бородина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского хор нередко выступает главным действующим лицом наравне с основными героями произведения. Широко, многопланово отражает образы народа хор в операх «Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского. Подлинно народными интонациями пронизаны хоровые сцены в операх «Русалка» А. С. Даргомыжского, «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Черевички», «Чародейка» П. И. Чайковского, «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А. П. Бородина.

Большую роль приобретает хор в изображении сказочных сюжетов, восточной тематики в операх «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, «Садко», «Снегурочка», «Млада» Н. А. Римского-Корсакова, «Князь Игорь» А. П. Бородина и др.

Черты кантатно-ораториального звучания хоровые сцены приобретают в прологах и эпилогах опер «Иван Сусанин» М. И. Глинки, «Орлеанская дева» П. И. Чайковского, «Князь

Игорь» А. П. Бородина и др. Широкая многоплановая роль хора в русских операх обусловила появление новых форм хоровой драматургии: диалог хоровых партий, приемы музыкально-сценической многоплановости и др.

Оперное хоровое творчество белорусских, русских и украинских композиторов современного периода продолжает развивать лучшие традиции оперной классики. Разнообразные по содержанию и форме хоровые сцены органично включены в оперы А. В. Богатырева, Г. М. Вагнера, Г. К. Пукста, М. В. Коваля, С. С. Прокофьева, Ю. А. Шапорина, Д. Д. Шостаковича и др.

Специфика работы хормейстера с оперным хором заключается в яркости исполнения, подчеркнутости поэтического текста, способной преодолеть звучание оркестра, филигранности нюансировки. В оперном спектакле часто используются мизансцены, при которых хор не видит дирижера. В таких случаях синхронность исполнения достигается дублированием передачи жестов дирижера (темпа, нюансов, штрихов и т. д.) хормейстером, проводимых из-за кулис. Певцы оперного хора обучаются тактированию при разучивании партий, которое помогает им при передвижении по сцене во время различных мизансцен.

Самодетельные хоры представляют собой коллективы певцов, для которых пение не является профессией. Основная идея организации самодетельных хоровых коллективов заключается в формировании музыкальной культуры народа, организации досуга всех слоев населения — от школьников до пенсионеров.

Задачи организации самодетельных хоровых коллективов необычайно широки и охватывают:

- подготовку любителей и пропагандистов музыкального (хорового) искусства среди участников хорового коллектива;
- формирование художественного вкуса и музыкального интереса певцов;

— развитие музыкальной грамотности и вокально-хоровой культуры хористов.

Функции хоровой самодеятельности сложны и многообразны — от руководства отдыхом и развлечением ее членов до создания активного художественного коллектива, способного своей исполнительской деятельностью вести большую культурно-просветительскую работу среди населения. Роль самодеятельных хоров возрастает в тех регионах, где отсутствуют профессиональные коллективы. В этом случае самодеятельные хоры являются носителями певческой культуры народа, общение с которой имеет большое воспитательное значение. Хоровые самодеятельные коллективы отличаются разнообразием по социальным, возрастным, национальным, жанровым и другим особенностям.

В настоящее время существуют самодеятельные хоры при домах просвещения, городских и районных дворцах и домах культуры, сельских советах отдельных конкретных местностей, на предприятиях, в школах, средних и высших учебных заведениях и т. д. (например, хоровая капелла Минского тракторного завода, народная хоровая капелла «Раніца» Национального центра художественного творчества детей и молодежи).

Хоровая самодеятельность тесно связана с профессиональным хоровым исполнительством, пополняя его ряды отдельными певцами и целыми коллективами. Многие профессиональные коллективы выросли из самодеятельных: Краснознаменный академический ансамбль песни и пляски Российской армии им. А. В. Александрова; большинство певцов Белорусской государственной академической хоровой капеллы им. Г. Ширмы пели в прошлом в самодеятельных белорусских хорах и т. д.

Вместе с тем самыми мобильными коллективами хоровой самодеятельности считаются небольшие по составу коллективы и хоровые кружки. Работа в них направлена на музыкально-эстетическое воспитание и вокально-хоровое обучение самих

участников. Содержание их деятельности включает организацию и проведение небольших хоровых выступлений на вечере, празднике, общественном мероприятии. Выступление участников хора перед своими товарищами поднимает настроение, придает праздничность любому проводимому мероприятию.

В содержание хоровых репетиций могут быть включены небольшие лекции, беседы, фрагменты слушания музыкальных произведений с последующим их обсуждением и оценкой. Широкое применение в работе хоровых кружков нашли совместные посещения участниками кинофильмов и музыкальных спектаклей, филармонических концертов. Все это способствует формированию музыкального вкуса кружковцев, развивает способность ценностно-значимых ориентаций в огромном мире музыкальной информации.

Вопросы и задания

1. Охарактеризуйте исполнительскую манеру академических хоров.
 2. Какие характерные черты отличают исполнительскую манеру народных коллективов?
 3. Назовите профессиональные и самодеятельные хоры Беларуси. Определите манеру их исполнения. Подтвердите свой ответ, представив фрагменты исполнения хоровой музыки в аудиозаписи.
 4. Определите функции и задачи хоровой самодеятельности.
 5. Раскройте основное содержание работы самодеятельного хора.
-