

А. А. НЕЧАЙ

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИФИКИ И ФУНКЦИЙ ХОРОВОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСТВА КАК ВИДА МУЗЫКАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА

Статья посвящена изложению теоретических аспектов хорового исполнительского искусства.

Хоровое исполнительство как самостоятельный вид музыкального исполнительского искусства отличает ряд специфических признаков, продиктованных вокальной природой музыкального языка, коллективным характером “исполнителя”, спецификой “инструмента” в хоровом пении, наличием дирижера и др.

Коллективное начало, являющееся сущностью хорового пения, определяет характер звучания певческого коллектива и специфику его работы. Основными техническими сложностями вокально-хоровой работы являются невозможность зрительной коррекции функционирования голосового аппарата, а также необходимая психоэмоциональная настройка певцов. Важнейшее свойство хорового искусства – связь со словом. Сочетание музыкальной и поэтической выразительности во время исполнения также вносит в работу свои особенности.

Хоровое исполнительское искусство – совершенно особое явление музыкальной культуры. Его многовековая история и распространенность в мировой музыкальной практике находят объяснение в уникальных свойствах этого вида художественного творчества. Исключительность его заключена в гармоничном сочетании высокого эстетического начала, свойственного искусству, с широкой доступностью и демократичностью.

Хоровое исполнительство, обладая целым комплексом средств идейно-художественного воздействия, выполняет важную культурную, общественную и социальную функции. Вокальная природа и связь с поэтическим текстом обусловили его доступность не только профессиональным исполнителям, но и широкому кругу певцов-любителей. Приобщение к лучшим образцам национальной и мировой музыкальной культуры посредством хорового пения обогащает внутренний мир человека, открывает высокие духовные ценности, стимулирует развитие творческих способностей личности, воспитывает музыкальный вкус и чувство ответственности.

Очевидно, что хоровое исполнительство представляет собой значительный пласт как отечественного, так и мирового музыкального искусства и требует самостоятельного изучения. Тем не менее до настоящего времени вопросы теории и истории хорового исполнительства остаются малоизученными и требуют глубокого научного анализа и осмысления. В существующих научных исследованиях и методических разработках представлены теоретические знания по общим проблемам хорового искусства: истории дирижерско-хорового образования (А.Березин, В.Васильев, К.Птица), дирижерской техники (Л.Безбородова, В.Живов, С.Казачков, К.Ольхов), аранжировке хоровых произведений (Г.Ивакин, С.Ленский, А.Назаров, А.Ушкарев), репетиционной работе с хоровым коллективом (И.Пономарьков, С.Попов, Л.Шамина). Единственной работой, в которой теоретические аспекты хорового исполнительства разработаны более последовательно, является книга В.Живова [1]. Труды видных хоровых дирижеров Г.Дмитревского, А.Егорова, К.Пигрова, П.Чеснокова и других представляют значительный интерес для хормейстеров-практиков, но, по сути, не являются научными исследованиями. Даже вопросы истории развития хорового исполнительского искусства разработаны еще недостаточно подробно.

Таким образом, цель нашего исследования – выявить сущность, специфику и основные функции хорового исполнительства как самостоятельного вида музыкального исполнительского искусства.

В исследовании использованы общелогические методы: анализ, сравнение, обобщение, а также эмпирические методы: наблюдение, описание, анализ аудио- и видеозаписей, концертных программ, интервьюирование и беседы с руководителями хоровых коллективов.

Каждый вид музыкального исполнительского искусства имеет свой арсенал выразительных средств, специфических технических и художественных приемов, характерных для данного вида исполнительства. Хоровое исполнение как самостоятельный вид музыкального исполнительского искусства также отличает ряд специфических признаков. Рассмотрим некоторые из них.

Хоровой коллектив – это цельный, мобильный живой организм, состоящий из людей думающих и чувствующих. В процессе творческой работы они вступают в определенные отношения как с дирижером (основным интерпретатором хорового произведения), так и друг с другом. Тонкие нюансы звучания, характеризующие хоровое исполнение, в значительной степени зависят от единства эстетических представлений певцов, их творческой устремленности, сходства их художественного понимания и интересов и даже психологической атмосферы в коллективе. Поэтому одной из главных задач деятельности руководителя хора является “согласование индивидуальных художественных устремлений участников хорового коллектива и направление их творческих усилий в единое русло” [2, с. 21].

Коллективный характер “исполнителя” в хоровом искусстве диктует ряд условий, составляющих специфику работы над вокально-хоровой техникой. Так, одним из основополагающих признаков, характеризующих уровень исполнительского мастерства хорового коллектива, является ансамбль. Сложность достижения точного метроритмического, темпового, динамического, дикционного и других видов ансамбля как внутри одной партии, так и всего хора заключена в коллективном характере “исполнителя”. Уровень исполнительского мастерства хора зависит не только от вокальных навыков отдельных певцов, но и умения соизмерять, соотносить звучание своего голоса со звучанием других голосов. Коллективный характер “исполнителя” в хоровом пении вносит свои коррективы и в работу над другими компонентами хорового звучания: дыханием, звукообразованием, строем, дикцией.

Важной чертой хорового исполнительского искусства, отличающего его от инструментального исполнительства, является специфика “инструмента”, посредством которого воплощается авторское сочинение. Профессионально обученный человеческий голос – наиболее сложный и совершенный музыкальный инструмент, обладающий большим спектром технических и выразительных возможностей. Трудность вокальной работы заключается в том, что механизмы действия этого инструмента невозможно проанализировать и проконтролировать зрительно. Единственной возможностью коррекции звучания голоса является слуховое ощущение. Кроме того, совершенство вокального звука зависит не только от техники владения голосом, но также от общего психофизического состояния певца и других явлений субъективного характера. Специфика работы с хоровым коллективом, являющимся своеобразным вокальным оркестром, заключается в особом внимании, тщательности и тонкости в выборе приемов и методов управления вокальным звучанием.

Контролировать, корректировать и направлять звучание хора во время исполнения произведения призван дирижер, роль которого в хоровом исполнительстве огромна. Дирижер является интерпретатором хорового сочинения, своеобразным посредником между композитором и исполнителями. Разучивая произведения с хором, дирижер руководит технической стороной звучания, решает художественные задачи, выступает в роли режиссера музыкального произведения. Он организует, объединяет певцов в творческий процесс создания художественных образов, увлекает их единством музыкального прочтения партитуры. Именно благодаря дирижеру хор как коллектив певцов выступает единым, цельным, хорошо настроенным музыкальным инструментом, способным передавать различные нюансы и оттенки музыки.

Отличительным признаком хорового исполнительского искусства является также его связь со словом. Музыкальная образность, выраженная в инструментальном исполнительстве в достаточно обобщенной форме, в хоровом искусстве обретает конкретность и определенность. Точность художественных образов, их рельефность, выразительность и внутренняя динамика, запечатленные в поэтическом тексте, диктуют композитору определенный выбор средств музыкальной выразительности: мелодики, ритмики, гармонии, направляют строение музыкальной композиции в целом. Вокально-хоровое сочинение, сочетая поэтическую и музыкальную выразительность, обладает особой смысловой многогранностью, яркой эмоциональностью, изобразительностью.

Синтетический характер хоровой музыки налагает отпечаток и на особенности его исполнительского прочтения. Задача дирижера хора как основного интерпретатора хорового сочинения заключается в достижении максимального единства поэтических и музыкальных образов. «Синтетический характер хорового исполнительства обуславливает необходимость рассмотрения дирижером поэтического текста и музыки в их единстве. При этом взаимодействие музыки и текста должно оцениваться с точки зрения соответствия формы и структуры стихотворения и музыки (композиционный уровень), взаимодействия музыкальных и поэтических средств выразительности (художественно-выразительный уровень), общего соответствия поэтических тем и образов музыкальным» [2, с. 39–40]. Синтетический характер хорового искусства обусловил специфику исполнительских средств, технических и художественных возможностей, особенности репетиционной работы.

Хоровой коллектив, состоящий из множества отдельных голосов, – это уникальный музыкальный инструмент, обладающий широким спектром средств художественной выразительности и богатыми возможностями решения эмоционально-содержательных задач путем воплощения литературно-художественных образов. Демократизм хорового исполнительского искусства заключается в отсутствии возрастных ограничений участников коллектива (в хоре могут петь дети от пяти – шести лет до людей пожилого возраста), национальных, социальных и иных критериев отбора в хор. Кроме того, хоровое пение дает широкие возможности реализации музыкально-творческого потенциала участников коллектива. Все эти качества играют важную роль в массовом распространении хорового исполнительства в культурах разных народов и объясняют его популярность.

Профессиональные и самодеятельные хоры выполняют важные культурные и общественно-социальные функции. Репетиционная и концертно-исполнительская деятельность певческого коллектива расширяет музыкальный кругозор певцов и слушательской аудитории, стимулирует коммуникативные способности, воспитывает художественный вкус, развивает эстетические представления, выполняет ряд функций в сфере музыкальной культуры.

Так, например, в числе основных задач народного хора – сохранение, изучение и популяризация самобытных национальных традиций, музыкально-художественных ценностей определенного региона. Народный хоровой коллектив – это своеобразная творческая лаборатория, где постигаются принципы народного искусства: обыгрывание песен, вождение хороводов, пение в ансамбле, искусство импровизации и др. Говоря о профессиональных народных коллективах, Н.Калугина отмечает, что, «выполняя функции концертных организаций, они стремятся к тому, чтобы на высоком уровне профессионального мастерства сохранить национально-самобытную основу» [3, с. 21]. Репертуар народного хора представляет совершенно особый комплекс произведений народного музыкально-поэтического творчества. Он качественно отличается от репертуара академического певческого коллектива с точки зрения жанровой основы хоровых сочинений, стилистики, специфики музыкально-выразительных средств, исполнительских особенностей. Жанровой основой репертуара профессионального, учебного или самодеятельного народного хора является песня. «Каждый народный хор интересен прежде всего показом своего местного народно-песенного творчества. Для того, чтобы правильно и интересно отобразить культуру народного пения данной местности, руководитель должен изучать народное

творчество, говор, исполнительские традиции народного искусства” [3, с. 26]. Знание народного музыкально-поэтического наследия определенной области или края, самобытных певческих традиций, специфики языка, фонетики определенного региона является необходимым условием деятельности руководителя народного хора.

Творческая деятельность академических хоровых коллективов непосредственно связана с профессиональной музыкой. Она базируется на исполнении произведений, созданных композиторами различных эпох, национальностей и творческих направлений и вошедших в золотой фонд мирового музыкального искусства. Благодаря широкому спектру художественно-выразительных возможностей, а также разнообразию составов исполнителей, академический хор способен озвучивать камерную хоровую музыку а cappella, обработки народных песен и произведения вокально-симфонической музыки: кантаты, оратории, мессы, реквиемы, хоровые поэмы, симфонии с хором и оперные хоровые сцены. Хоровые академические коллективы выполняют своеобразную объединяющую функцию, приобщая слушателей к мировым художественным ценностям вневременного значения. Понимание произведений профессионального музыкального искусства, нередко сложных для восприятия, требует определенной интеллектуальной настройки, специальной подготовленности не только исполнителей, но и слушательской аудитории. Исполнительское искусство академических хоровых коллективов свидетельствует о высоком уровне профессионального музыкального искусства и служит показателем культуры общества.

Таким образом, на основании изложенного выше можно утверждать, что хоровое исполнительство имеет ряд особенностей, продиктованных коллективным характером “исполнителя”, спецификой “инструмента” в хоровом пении, наличием дирижера и другими факторами. Коллективное начало, составляющее сущность хорового пения, включает в себе ряд технических исполнительских сложностей и определяет специфику работы с хором. Основными трудностями вокально-хоровой работы являются невозможность зрительной коррекции функционирования голосового аппарата, необходимая дополнительная психоэмоциональная настройка певцов, от которой зависят строй хора, ансамбль, тембральная палитра, нюансировка, дикция и др. Наличие дирижера – главного организатора коллективного исполнения и основного интерпретатора музыкального произведения – также вносит в работу свои особенности.

1. Живов, В.Л. Теория хорового исполнительства / В.Л.Живов. – М.: Эдиториал УРСС, 1998. – 192 с.

2. Живов, В.Л. Хоровое исполнительство. Теория. Методика. Практика: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.Л.Живов. – М.: ВЛАДОС, 2003. – 272 с.

3. Калугина, Н. Методика работы с русским народным хором / Н.Калугина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Музыка, 1977. – 255 с.