Евтягина Олеся Владимировна

студентка V курса кафедры академического хора СпбГИК

olesia.evtyagina3@gmail.com

Научный руководитель: доцент Жукова Елена Юрьевна

Особенности работы над стилем произведения в детском хоровом коллективе

Детский хор — это особая, драгоценная ветвь хорового исполнительства, камерная по масштабу звучания, но тонкая, более эмоционально открытая, поэтичная и искренняя. Детский хор — живой организм, удивительное существо, постоянно растущее, изменяющееся и всегда молодое, с энтузиазмом несущее энергетику юности, оптимизма и поэтического обаяния; особый исполнительский инструмент, хрупкий и нежный, гибкий и отзывчивый, которому подвластно искреннее и непосредственное выражение глубин человеческого чувства. Именно поэтому дети должны знать, понимать и исполнять музыку разных жанров и стилей.

Следует заметить, что в практике работы хора над повышением своего мастерства далеко не всегда предусматривается работа над постижением необходимых особенностей исполнения произведений различных стилей и эпох. Вопрос исполнительского стиля в общей проблеме развития хоровой культуры не менее важен, чем профессиональные задачи хорового строя, интонации, ансамбля, выразительности вокального звука. Овладение стилем исполнения означает действительное проникновение в сущность произведения, понимание и ощущение закономерностей и особенностей художественного мышления композитора и его эпохи. Перед хормейстером встает самая большая и ответственная задача: правдиво и полно передать различные традиции, может быть различную исполнительскую манеру, или возможно разницу в языке исполнительского высказывания, но выражению подлинной идеи произведения должна быть отдана без всяких компромиссов вся творческая сила исполнителя. Хормейстер должен обладать достаточно обширными знаниями в области эпох, стилей, всей музыкальной культуры. В данной статье хочется подробнее рассмотреть стилистические особенности исполнения произведений русской духовной музыки, музыки русских композиторов-классиков, вокально-хоровой музыки зарубежных композиторов, русской народной песни.

«Особенности исполнения русской духовной музыки детским хоровым коллективом»

Русская духовная музыка — особая область хорового пения. Это искусство, которое связано с каноническими текстами и всем тем, что стоит за ними. Факторами, формирующими церковное пение, являются: богослужебный текст, богослужебный чин и музыкальный материал. Слово использует музыкальный элемент для более ясного выражения смысла и характера текста. Музыкальная ткань, отделённая от своего внутреннего наполнения, теряет свой облик, свою значимость особенно явно в духовных произведениях. Как не вспомнить в связи с этим многочисленные попытки заменить литургический текст в богослужебных песнопениях на светский! Так, например, сочинение Д.Бортнянского «Единородный Сыне» превратилось в бодрую песенку маршевого характера «Славу поём мы солнцу». К сожалению, вернув песнопению его изначальный текст, не изменился подход к его исполнению, зачастую оно и сегодня поётся громко, быстро и бессмысленно.

Глубина исполнения церковных произведений напрямую зависит от глубины осмысления содержания словесного текста. При таком подходе абсолютно невозможны внешние приёмы выразительности, поверхностная фразировка, необоснованно резкие перепады нюансировки, штриховая и агогическая нарочитость. Проникновение в содержание песнопения, осознание глубины и значимости текста привносит в исполнение естественность и простоту, сердечность и искренность — то, что изначально заложено в духовных творениях. Но осмысление текста осложняется тем, что написан он на церковно-славянском языке. Следовательно, прежде чем исполнять сочинения духовной музыки, необходимо понять эти тексты, сделать их тщательную смысловую расшифровку.

Изучая и исполняя произведения русской церковной традиции, важно обращать пристальное внимание певцов на выразительность произнесения и особую подачу слов песнопений. Литургическая манера чтения должна сохраняться в певческой практике, как одна из основ речевой манеры пения. На церковнославянском языке слово произносится так, как пишется. Например: припадем, а не припадём; убоятся, а не убаяца; святаго, а не святова и т. п. В пении духовных песнопений редукция звуков (т. е. ослабление звучания гласных в безударном положении, свойственное разговорной речи) отсутствует, так как все они протягиваются, а тем самым и проясняются.

Верное воспроизведение церковнославянского текста, понимание его смысловой нагрузки и фразировки, донесение красоты каждого слова и точное его артикулирование является важным моментом в исполнении православной музыки, так как сама эта музыка возникла из слов, как усиление его воздействия, подчёркивания его сути.

Следующий немаловажный вопрос исполнительства — это формообразование. Церковное пение, неразрывно связано со словом и богослужением, отличается от светской музыки своими формами, а, следовательно, и художественными законами, которые в нём действуют. Не все общепринятые законы музыки и не в полном объёме применимы к церковному пению. Так, например, закон симметричного ритма в большинстве случаев неприменим в духовной музыке. Это обусловлено свободным текстовым ритмом, где нет равномерного чередования ударных и безударных слогов, и где песнопения не связаны с ритмичностью движения. Особенности литургического текста часто не дают возможность заключить его в симметрические рамки тактов, группировать музыкальные фразы в периоды, создавать классические, традиционные формы соотношения частей и т.п.

Но не только тексты, а само богослужебное действо является определяющим в формировании музыкального целого, влияет на структуру и форму, как отдельных песнопений, так и литургического цикла. Без знания текстовой основы музыки и роли в богослужебном чине того или иного хорового песнопения невозможно понять, к примеру, почему в «Милость мира» после каждой музыкальной фразы большие паузы и остановки, почему «Херувимская песнь» состоит из контрастных частей и т.д.

Вопросы формообразования в духовной музыке тесно связаны с проблемой темпа исполнения. Как известно, темп, поставленный композитором, даёт приблизительный ориентир для исполнителей, а нередко подобные указания в духовных сочинениях вообще отсутствуют. Изучение традиций исполнения, раскрытие внутреннего содержания и проникновение в образный строй песнопения помогут найти его верный исполнительский облик.

Скорость исполнения песнопений определяется и вокальной естественностью в преподнесении музыки, при которой в медленных темпах господствует плавность, текучесть, равномерность движения, а в подвижных - «пропетость» самых мелких длительностей и ясность в подаче каждого слова. Особенностью концертного исполнения духовной музыки является создание цельности восприятия произведения, при котором служебная сущность песнопения не вступает в противоречие с общемузыкальными законами художественного творчества.

Забота хормейстера о качестве звучания хора, о его культуре — одна из важнейших сторон исполнительства. Стиль и содержание церковных песнопений, их высокий этический смысл, обращённый к самому сокровенному, естественным образом обуславливает и особо бережное отношение к хоровому звучанию. К сожалению, детские хоры, воспитанные на массовых песнях и эстрадных шлягерах, и духовную музыку часто поют прямолинейным, форсированным, открытым звуком. Или, увлекаясь новыми веяниями и занимаясь по различным вокальным системам, исполняют её «взрослыми», вибрирующими голосами, уходя от традиций «ангельского» звучания детского голоса.

Основа для исполнения церковных сочинений — простота, одухотворённость, полётность, нежность звука. Погружение в атмосферу духовности, стремление к воплощению высоких образов, заложенных в песнопениях, бережное отношение к тексту, естественная, идущая от сердца выразительность, помогут в нахождении истинных звуковых красок.

«Особенности исполнения вокально-хоровой музыки русских композиторов-классиков детским хоровым коллективом»

Вокально-хоровые сочинения русских композиторов-классиков отличает гибкая взаимосвязь музыки и поэтического слова. Вокальная музыка, в том числе и хоровая, связана с поэтическим текстом.

Русскую вокальную классику отличает органичное сочетание поэтической и музыкальной речи, которое выражается в любовно-бережном отношении к родному языку, пониманию её музыкально-поэтических богатств, единстве слова и напева, умении распевать слово и излагать мелодию. Поэтому очень важно вдумчивое и бережное отношение исполнителей к словесному источнику.

В процессе работы над хоровым произведением следует как можно чаще обращаться к стихам: читать их по одному, группами детей (по строфам) и даже хором; искать образные ассоциации, рисовать мысленные картины; стараться выразить как общее настроение стихотворения, так и красоту отдельного слова или словосочетания. Нужно стремиться, чтобы в пении слово звучало, а мысль одухотворяла нотный текст. Чтобы помочь детям полнее ощутить литературный язык русской поэзии, его красоту, необходимо исходить из его образного наполнения, разъяснять смысл непонятных фраз и отдельных слов — тогда стихотворение засияет для них новыми гранями, а музыкальное воплощение станет богаче и ярче.

Бережное и внимательное отношение к поэтическому тексту, его прочувствованное выпевание позволяет создать силами даже детского хора богатую палитру звуковых красок, которая проявляется, прежде всего, в многообразных динамических оттенках и разнообразном характере звуковедения. Насыщая звучание хора эмоциональным смыслом, выражаемым чувством, можно достичь большой гибкости и подвижности его звучания. Например, просто тихое пение — абсолютно безжизненная краска. Попробуем оживить этот нюанс с помощью образных сравнений, которые нам подсказывает музыкально-поэтический текст: светло и прозрачно, приглушённо и чуть таинственно, нежно, тепло и мечтательно и т.д. Не меньше красок заключено и в громком пении хора. Оно может быть торжественным и грозным, вдохновенным и смятенным, громогласным и обессиленным и т.д.

Воплощение эмоционального содержания музыки и стихов обуславливает многообразие оттенков и в характере преподнесения самого звука. Как известно, основа хорового пения — это кантилена. Плавный, льющийся звук хора — особая забота хормейстера при исполнении сочинений русских композиторов.

Забота о выразительности текста станет основой для естественной артикуляции хора. Именно естественная подача слова, передача его смысла и образа, а не формальная дикция наполняет пение хора музыкальной поэтичностью. Не следует утрировать согласные звуки в лирических произведениях. Слова будут понятны, но задумчивое настроение непременно исчезнет. Так например, в сочинении М.Глинки «Попутная песня» необходимы быстрая и чёткая артикуляция, и соблюдение пунктуации, («пестрота, разгул, волненье, ожиданье, нетерпенье») помогающей зрительному воплощению образа. Раскрытие поэтического содержания произведения, оформление смыслового интонирования слова происходит через выявление красочности самой вокально-хоровой фактуры. Необходимо уточнить, что под понятием хоровой фактуры подразумевается не только склад письма, строение музыкальной ткани, форму изложения, но и весь спектр выразительных средств хорового многоголосия. Разнообразие и богатство хоровой фактуры во многом обуславливают творческий подход дирижёра к исполнительской интерпретации, служит источником постоянного поиска всё новых выразительных граней музыкального сочинения.

Говоря о фактуре, хотелось бы подчеркнуть роль фортепианного сопровождения в создании общей музыкальной композиции. В любом настоящем вокальном произведении партия хора и партия фортепиано составляют единое неразрывное музыкальное целое. Следовательно, заботясь о раскрытии вокально-хоровой фактуры того или иного сочинения, нужно одновременно заботиться и о выразительности партии фортепиано, искать слитность, совместность в общей звучности и наоборот выделять характерные особенности в партии сопровождения.

В процессе работы над выразительным воплощением хоровой партитуры необходимо глубже проникнуть в композиторский замысел, досконально выполняя все авторские указания. В некоторых сочинениях композитор подробно выставляет все темповые изменения, мельчайшую динамику, штрихи, даёт словесные пояснения. Стремление к достоверному исполнению авторских пометок должно помочь в нахождении единой линии развития произведения, выстраиванию его цельной музыкальной формы.

Забота о цельности художественного воплощения музыки, создание формы произведения — главная задача любого исполнителя. В произведениях композиторов-классиков все средства музыкальной выразительности направляются на достижение единства музыкального целого. Вопросы формы по-разному решаются в музыкальных сочинениях в зависимости от их масштаба. Скромная по размерам миниатюра требует филигранной фразировки, отточенности деталей, тонкой работы со словом. При этом основными элементами формообразования выступят темповое единство и точное нахождение смыслового центра сочинения. В хоровых произведениях развёрнутой формы (куплетной, трёхчастной, рондообразной и др.) забота о кульминации становится отправной точкой музыкального воплощения. Таким образом, вопросы динамики, артикуляции, фразировки решаются в более крупном масштабе, подчиняясь общей логике развития музыкального материала. В произведениях крупной формы, состоящих из нескольких хоровых миниатюр, вопросы формы уже решаются на качественно ином уровне. Здесь выразительность каждой пьесы должна содействовать воплощению убедительной музыкальной концепции всего сочинения. При этом важно продумать и прочувствовать моменты перехода от одной миниатюры к другой, смену одного настроения и переход к другому.

Метроритмическая организация музыки, темп произведения — один из главных моментов в вопросе формообразования. Нужно всегда помнить, что темп — понятие условное, служащее лишь ориентиром в постижении сути произведения. Музыка — это живой организм, а темп — это его живое дыхание.

Само определение скорости в хоровой музыке достаточно условно. При исполнении произведений хором на первый план выступают задачи совместности исполнения, пропевания слов, донесения смысла произведения, особенности вокального интонирования музыки. Это во многом и определяет верный темп исполнения. Главный показатель правильности темпа — это ощущение целостности исполнения и донесения содержания произведения. Именно поэтому в сочинениях вокально-хоровой музыки редко встречаются очень быстрые и очень медленные темпы. Но и средние темпы весьма относительны. Нередко в вокальной музыке ориентиром верного темпа служит возможность пропеть музыкальное построение (фразу, предложение) на одном дыхании, а также её естественное музыкально-речевое интонирование. Например, если петь слишком быстро — пропадёт выразительное и смысловое наполнение мелодической линии, если петь слишком медленно — мелодия может звучать тяжело, по слогам. Таким образом, пропев несколько раз только первую фразу, можно определить основной темп всего произведения.

Русская вокальная музыка — это преимущественно романсовая лирика, требующая теплоты звука, проникновенности, тонкости звуковедения, гибкости нюансировки, естественности музыкального высказывания, а главное глубины чувства и определённой экспрессии. Музыкальная ткань лирических сочинений необыкновенно живая: постоянная, изменчивая, контрастная, с незаметными переливами тонов. Она непосредственно выражает жизненные процессы, движения души, смену состояний и настроений. Русскую хоровую музыку композиторов-классиков следует петь вдумчиво, с любовью и благоговением, которые она заслуживает.

«Особенности исполнения вокально-хоровой музыки зарубежных композиторов детским хоровым коллективом»

Обращаясь к вокальной музыке написанной зарубежными авторами, одним из первых встаёт вопрос о стилистике данных сочинений, о правильной их интерпретации, верных смысловых акцентах. От руководителя хора зависит умение стилистически точно интерпретировать того или иного композитора, музыку той или иной эпохи.

При выборе и работе над произведением зарубежного автора особого внимания заслуживает литературная основа вокальной миниатюры. Исполнение сочинений на языке оригинала является более правильным с точки зрения стилистики музыки, так как только в этом случае нотный текст получает своё адекватное фонетическое и фразеологическое воплощение. От этого звучание хора в большей мере обретает те краски вокального исполнения, которые задумал автор. По возможности некоторые произведения исполняются с органом, пусть даже электронным — это создаёт ощущение эпохи, стиля.

Многие современные дети достаточно хорошо владеют иностранными языками, чтобы петь музыку зарубежных композиторов в оригинале. Кроме того, такая работа для них необычайно увлекательна и интересна. Для детей среднего возраста пение на иностранных языках может оказаться слишком сложной задачей, требовать больших усилий и забрать много драгоценного времени. Поэтому возможно исполнение и с русским текстом. И всё же, именно в среднем детском возрасте можно начинать знакомство детей с латинскими буквами и правилами чтения латинских слов. Желательно, чтобы в программах хора каждый год присутствовали произведения на иностранных языках, прежде всего — латинском и итальянском. Сочинения духовной музыки католической церковной традиции, по многочисленному мнению специалистов, должны исполняться только на латинском языке, а светские вокальные пьесы XVII – XVIII веков более убедительно и музыкально прозвучат с певучими итальянскими словами.

Постижение содержания вокального произведения, воплощённого в музыке иностранного композитора, - одна из главных сложностей в работе с детским хором. От глубины проникновения в замысел композитора, точности передачи задуманного, зависит и характер звуковедения, и динамика, и форма исполняемого произведения, что в конечном итоге определяет его выразительность и степень воздействия на слушателей.

Эта проблема решается достаточно легко, если произведение поётся с русским текстом. Тогда смысл исполняемого понятен детям и остаётся лишь найти адекватную трактовку сочинения. Хормейстеру следует очень внимательно подходить к оценке достоинств и качеству русского перевода.

Нельзя не отметить, что среди вновь созданных текстов к классической вокальной музыке существуют достойные образцы, дающие возможность детям знакомиться с прекрасной музыкой, которая изначально не была адресована детям. Замечательны «новые тексты» А.Ефременкова, Н.Райского, Я.Родионова, Ю.Фадеевой, Е.Филиц, Л.Яковлева и других, созданнык к шедеврам зарубежной музыки.

Решив исполнять произведение в оригинале, на иностранном языке хормейстеру предстоит, прежде всего, самому разобраться и проникнуть в суть исполняемого. Следует хорошо изучить иностранный текст — научиться правильно его читать, постигнуть особенности произношения и фонетическую атмосферу языка. Необходимо знать дословный перевод каждого слова, фразы, мысли. Только после этого можно начинать работу над произведением с хором.

При первом знакомстве с сочинением нужно посвятить детей в круг образов данной музыки. В дальнейшем, это знакомство будет расширяться и углубляться, но уже в самом начале изучения произведения дети должны ощущать его содержание и проникать в его эмоциональный строй.

В произведениях зарубежной музыки, в их стилистическом разнообразии, заключены огромные возможности в нахождении певцами разнообразных звуковых красок. Кроме звуковой палитры, в исполнении произведений зарубежных авторов, и, особенно вокальной музыки XVII – XVIII веков, большую роль играет верно найденный характер звуковедения или штриховая основа в пении хора. Как и при пении вокальных сочинений русских композиторов-классиков основой звукоизвлечения хора является кантилена. Но стилистика западной музыки подразумевает владение хором более разнообразным спектром штрихов. Это разнообразие исходит, прежде всего, от двух принципиально важных истоков вокальной культуры: чисто певческого и вокально-инструментального.

Плавный, льющийся звук голосов детей, качественная кантилена необыкновенно важна при пении многих произведений зарубежных композиторов. Вокальные пьесы с инструментальной мелодикой довольно сложны и не столь привычны для юных исполнителей, но поиск правильного характера звукоизвлечения становится увлекательным занятием для детей и значительно обогащает их навыки и умения. В таких произведениях мелодия хора перекликается с инструментом или с оркестром, полностью перенимая штрихи и контрастную динамику, подражая, и, даже соревнуясь с ним. Поэтому хор должен петь достаточно отчётливо даже короткие длительности.

Как правило, характер звуковедения не указывается автором, но определённой подсказкой в этом, кроме содержания, является сама мелодическая линия, а также фактура сопровождения. Очень важно понимать о различной манере исполнения в распевании слогов. При кантиленном пении, в спокойном темпе, нужно добиваться идеального legato в переходах с ноты на ноту на одинаковой гласной. Особенно трудны для юных певцов мелодические линии инструментального характера с длительным распеванием одного слога. Нужно научиться хорошо артикулировать и чисто интонировать каждую ноту, а затем объединять небольшие мотивы в протяжённые пассажи, стараясь сглаживать переходы с ноты на ноту. Для этого полезно сначала петь мелодию на вокальные слоги с удобными гласными: «ля», «лю», «ду» , а затем уже исполнять её вокализом.

В сочинениях с инструментальной мелодикой, особенно торжественного и героического характера, при распевании слогов следует чуть подталкивать ноты, как бы вставляя между повторяющимися гласными букву «х». Пристальное внимание следует уделять распеванию слогов в подвижных лирических произведениях с изящной мелодикой. Ведь здесь необходимо соединить плавность звуковедения с отчётливым преподнесением каждого звука в тонких кружевах мелодии.

Умение выразительно пропевать фразы — одно из основных качеств хорошего исполнителя. И если в произведениях русской музыки вокальная фразировка целиком базируется на строении стихотворного текста, на его осмысленном преподнесении, то в сочинениях западной традиции к этому (главному) фактору ещё нередко добавляются и законы самого музыкального построения и музыкального развития.

Важную роль играет верная фразировка в полифонической музыке, в произведениях имитационного склада. Её мелодическая и штриховая выпуклость, точное повторение во всех голосах, придаёт конструктивную стройность сочинению, высвечивая линию каждого голоса.

Центральный вопрос музыкального исполнительства — это забота о стройности целого, нахождение кульминации сочинения, выявление способов его развития, то есть воссоздание формы произведения.

В произведениях куплетной формы необходимо тщательно продумывать композиционный план и общую линию развития миниатюры. Если по сюжету текста такой линии не получается, тогда желательно с помощью других средств музыкальной выразительности (динамики, характера звуковедения, агогики) стараться разнообразить исполнение.

В произведения трёхчастной формы, в которых происходит возвращение первоначального музыкального материала, третью повторную часть необходимо окрасить новым чувством и настроением. Динамические оттенки не следует исполнять формально. Их выбор должен быть осознан, прочувствован, он должен исходить из общей исполнительской концепции произведения.

Чтобы стилистически достоверно исполнять произведения зарубежных композиторов, хормейстерам необходимо больше слушать самому и знакомить хор с записями выдающихся исполнителей этой музыки.

«Особенности исполнения русской народной песни детским хоровым коллективом»

Русская народная песня — неиссякаемый источник русской хоровой культуры. Русская народная песня — ценный материал для вокальной работы: распевание напевных, широких мелодий требует глубокого певческого дыхания. Навык «цепного» дыхания- главное выразительное средство, характерное для хороводных, лирических, протяжных народных песен. Хорошая дикция и артикуляция помогут в овладении наиболее важным качеством- широкой кантиленой. Хормейстеру необходимо определить основу эмоционального содержания произведения, знать его кульминацию и пути подхода к ней. Необходимо изучить смысловое значение текста, структуру каждого предложения. Логические вершины в тексте определят фразировку, так как выделить их смысл возможно лишь определённой динамической окраской.

Музыкальная форма большинства произведений народной музыки — куплетная. Создание такой, казалось бы, простой формы, как строфическая (куплетная) песня требует особой работы дирижёра или певца по выстраиванию сюжетной линии произведения, созданию его целостного облика. Яркий и выразительный песенный напев должен обобщённо передать и основное идейно-эмоциональное содержание всего поэтического текста, и особые оттенки, присущие отдельным стихотворным строфам.

Исполнение музыки любого стиля, направления, эпохи, жанра невозможно представить без определённого погружения в его стилистику и поиска созвучной ему исполнительской формы воплощения. Занимаясь хоровым пением, разучивая с хором шедевры хоровой музыки, мы не только учим детей петь, но и воспитываем в них поэтическое мировосприятие и душевную отзывчивость. Наша искренняя любовь к исполняемому и наше творческое горение непременно передадутся юным певцам, станут необходимой основой для глубоких и серьёзных трактовок светской, духовной музыки русских композиторов-классиков, так и музыки зарубежных композиторов.

Список используемой литературы

1. Бодишевская Н.Н. История зарубежного хорового искусства. Могилев, «МГУ им. А.А.Кулешова», 2012. - 99 с.
2. Куликов Б.И., Аверина Н.В. Из опыта работы с хорами в Детской хоровой школе «Весна»: Учебно-методическое пособие. «Дека-ВС», Жуковский
3. Птица К. Проблемы стиля и хоровое исполнительство //Работа с хором. - М., 1972. - 124 с.
4. Пырикова О.В. Очерки по истории русской духовной музыки: Учебно-методическое пособие для студентов высших и средних специальных учебных заведений, музыкально-педагогических факультетов ВУЗов. - Брянск: Управление культуры Брянской области, 2006. - 120 с.
5. Соловьева Л.В. Репертуар детского хора (из опыта работы с детским хором «Вдохновение»): Учебно-методическое пособие. - Надым, 2016 — 62 с.