

Лекция 5

«Хоровые жанры»

Хоровое пение – достаточно специфическая область искусства имеющее в своей основе идею приобщения к музыке посредством коллективного пения.

Хоровая музыка - исполняемая хором (хор - коллектив певцов, которые совместно исполняют, какое - либо вокальное произведение с инструментальным сопровождением или без него) или предназначенная для хорового исполнения. Большая сила воздействия на широкий круг слушателей, определяет ее значительную роль в жизни общества. Воспитательские и организаторские возможности хоровой музыки огромны.

Существует несколько гипотез о зарождении хорового мелодического пения, в которых главным является вопрос о периодичности одноголосия или многоголосия. Согласно традиционной точке зрения одноголосное хоровое искусство было простейшим и первичным, а многоголосное - вторичным. В 1960 - 1970-е гг., советские музыковеды выдвинули иной взгляд, согласно которому хоровой унисон рассматривается как значительное достижение развитого музыкального мышления, как производное от многоголосия. Пути развития хорового искусства народов мира отличаются друг от друга, при этом языковая специфика становилась подчас определяющим фактором.

Хоровая музыка существует и как искусство народное, и как профессиональное. В музыкальном фольклоре основным жанром хорового пения является народная песня. Народная и профессиональная хоровая музыка существует либо в виде художественно законченных, структурно замкнутых, либо в виде разомкнутых форм свободно длящегося хорового песнетворчества. Хоровая музыка различаются по составу хора, по исторически сложившемуся типу многоголосия, по типу взаимодействия с другими видами искусства. Хоровые композиции могут существовать как самостоятельные произведения или входить в качестве отдельной части в более крупные сочинения (оперы, оратории, симфонии и т. д.). Широкое распространение получили обработки, аранжировки, переложения, транскрипции для хора, произведения вокальных или инструментальных жанров.

Специфические средства художественной выразительности хоровой музыки обусловлены вокальной природой хорового искусства и поэтому находится в зависимости от диапазона певческих голосов, их тембровых особенностей, технических возможностей. Принцип коллективного исполнения определяет применение некоторых приемов, свойственных только хору. К ним относятся цепное дыхание, хоровая атака, пение закрытым, прикрытым, открытым звуком, с закрытым ртом. Специфика хорового звучания в наиболее чистом виде представлена пением а cappella.

Большая часть произведений для хора написана, на какие - либо словесные тексты. Распространены также распевание междометий или отдельных звуков. Часто хоровая музыка соединяется с сольной и инструментальной. Иногда невозможно провести точную границу, отделяющую хоровые жанры от смешанных (кантата, оратория и т. д.). В некоторые исторические эпохи именно последние давали наибольший толчок развитию хоровой музыки ("Страсти" Баха, оратории Г. Ф. Генделя, кантаты С. И. Танеева, оратории С. С. Прокофьева).

К числу самых ранних известных хоровых шедевров относятся хоровые гимны, псалмы. Первая запись зафиксирована во 2 веке до н.э. Некоторые виды хоровой музыки Древнего Рима оказали определенное воздействие на стиль раннехристианского песнетворчества.

Хоровое искусство Византии развивалось в рамках и светской и духовной музыки. Однако светские жанры не могут сравниться по своему значению с духовными. Среди наиболее выдающихся гимнотворцев - Роман Сладкопевец, Андрей Критский и др. В состав хоров входили доместики, протопсалты, ламподарии.

Эпоха возрождения принесла с собой расцвет хорового многоголосия, распространения различных форм светской хоровой музыки, утверждения принципа целостной хоровой композиции, появление новых хоровых жанров.

Преддверием стало полифоническое сольно - ансамблевое пение. В 14 в., в Италии и Франции возникло направление *ars nova*. В Германии были популярны хоровые каноны. В Англии хоровое искусство развивалось в области церковных жанров.

Открылась венецианская полифоническая школа, ее основателем был А. Вилларт, его последователи - К. де Роре, К. Меруло и Дж. Габриели. Главной римской полифонической школы в 16 в. Палестрина. Переломный момент отделения хоровой музыки от церкви связан с возникновением оперы. В 17 в. опера была представлена выдающимися сочинителями К. Монтеверди, Э. Де Кавальере,

С. Ланди. Под воздействием оперы сформировались жанры хоровой кантаты и оратории. Кантата зародилась в Италии. Оратория в Греции. Разновидностью ораторий, широко распространенной в Германии, были «Страсти». В 18 в. эти жанры получили дальнейшее развитие и достигли высочайших вершин в творчестве И. С. Баха, Г. Ф. Генделя, В. А. Моцарта.

На рубеже 16 и 17 вв. в России возник специфический вид строчного пения. Важным этапом в истории русской хоровой музыки явилось *партесное пение*.

В 17-18 вв. произошли перемены в формах бытования хоровой музыки перестала быть только частью церковных ритуалов, постепенно обрела свою собственную эстетическую функцию. В годы Великой французской революции зародились жанры революционной и массовой песни, широкое распространение получили гимны – марши. Сильнейшее воздействие на развитие хоровой музыки оказало направление «романтизм». Возникают новые формы «хоровая миниатюра» и «романтический хоровой цикл»; стираются стилистические границы между духовной и светской хоровой музыкой. Отличается тенденция жанрового синтеза. Это относится не только к взаимодействию хоровой музыки с другими музыкальными жанрами, но и влиянию на хоровую музыку театра, живописи, литературы и поэзии.

Композиторы - романтики проявили большой интерес к народной песни, стремились

к широкому использованию программности. В Германии хоровая музыка была представлена хорами в операх К. М. Вебера и Р. Вагнера, оратории и кантаты

Ф. Мендельсона. В Италии хоровая музыка главным образом на базе оперы

Дж. Россини, Дж. Верди. Во Франции особенно ярко проявилась тенденция романтического жанрового синтеза.

Новую эпоху развития хорового искусства открыло творчество М. И. Глинки, вобравшее в себя достижения предшествующих поколений и школ и послужившее истоком для

развития хоровой музыки русских композиторов - классиков. Драматургическое значение хоров в русской опере было очень велико.

В середине 19 в. церковная хоровая музыка и искусство культового пения отходят на второй план.

С 70-х гг. возникает тенденция цельного музыкально - эстетического осмысления основных и самых крупных служб - литургии и всенощной. Циклы литургии, всенощной и отдельные духовные песнопения создают Г. Я. Ломакин, М. А. Балакирев, Э. Ф. Направник.

Хоровая музыка выдающихся мастеров 20 века не может быть заключена в рамки одного течения. Самобытно глубоко и национально творчество К. Орфа, в сочинениях которого широко используются хоры. Плодотворно работал в жанрах хоровой музыки Б. Бриттен.

Октябрьская революция 1917 года внесла глубокие изменения в хоровую культуру. Основные жанры советской хоровой культуры – хоровая народная и массовая песня. 4

Хоры играли значительную роль уже в современных операх 20-х и 30-х гг. Завоевал популярность в современной хоровой литературе жанр хорового цикла, среди лучших произведений - циклы Шостаковича, Свиридова.

После 2-й мировой войны 1939-1945 годы заметно укрепляются связи между хоровыми культурами разных стран. Во многих из них проводятся хоровые фестивали и конкурсы.

Лучшие хоровые коллективы – Республиканская русская хоровая капелла, Государственный академический русский хор союза ССР, Ансамбль песни и пляски Советской Армии им. А. Александрова.

Хоровое пение у наших предков занимало главенствующее место на праздниках, в богослужениях, в театральных зрелищах. Участие в хоре считалось священным долгом. Именно хоровое искусство укрепляло самые лучшие качества в человеке, воспитывало нравственную красоту и очищало душу. В средние века отношение к искусству определялось влиянием церкви, но даже на этом переломном этапе церковь не отвергала, а, наоборот, преклонялась перед чудотворным воздействием хорового пения. Люди видели в этом искусстве удивительную силу -сплачивать людей, объединяя их через унисонное пение, примиряя враждующих и соединяя их в дружбу. Хор действительно являлся «формой единения единств». Певцы в хор набирались по велению души и сердца. Хоровое воспитание укрепилось в жизни человека, оно являлось единственной отрадой и отдушиной для раскрытия глубоких душевных чувств. Каждая эпоха принимала данную эстафету как реликвию времени, насыщая ее лучшим.

