

Лекция №6 Элементы хоровой звучности.

Что такое хор и что не является хором, а лишь собранием поющих; что является хоровой звучностью, а что только звучанием человеческих голосов; почему один хор поет хорошо, а другой - хуже; что нездорово и требует лечения в хоре, поющем плохо?

Без разрешения этих вопросов нельзя точно указать хоровому дирижеру практический путь его работы. Разрешение же их вводит нас в область ХОРОВЕДЕНИЯ.

Хорошую, здоровую хоровую звучность создают три главнейших элемента. Установить, каковы эти элементы, можно путем всестороннего исследования хоровой звучности отличного поющего хора.

Попытаемся представить себе звучание такого хора:

Тихие, но широкие и полнозвучные аккорды, как волны, плавно катятся на нас; нас чарует ровная, полноценная звучность и удивительное слияние всех голосов в едином аккорде; мы не слышим в этой объединенной звучности не только отдельных певцов, но и отдельных партий хора, все слилось и уравновесилось, чтобы образовать прекрасную звучность аккорда. Поражает цельность, монолитность этой 'Звучности: хор с его многочисленными певцами представляется нам как бы единым живым организмом.

Аккорды-волны начинают расти, расширяться и, наконец, достигают огромной мощи. В этом труднейшем процессе расширения, нарастания звука, в этой мощи хорового forte сохраняется все также слитность, цельность, и в то же время ощущается такая легкость, как будто хор вовсе не затрачивает сил на это расширение звука, на это звучное, мощное forte. Попробуем войти в самую гущу хора и зададимся целью разделить эту прекрасную звучность на ее составные элементы. Для начала внедримся хотя бы в альтовую партию. Что видим и слышим мы в ней? - Видим мы прежде всего сосредоточенное внимание певцов к своей партии, подмечаем стремление каждого певца слиться со своей партией как силой своего голоса, так и тембром (окраской) звука. Результат такого сосредоточенного внимания, такого стремления мы слышим: все альты, взаимно уравновесившись силой и слившись тембрами, образовали хоровую партию, т.е. не случайное сочетание голосовых напряжений различных окрасок, а как бы один сильный и могучий, то мягкий и нежный, то твердый и упругий хоровой голос, с характерной однородно-типичной окраской, свойственной данной партии. Эта уравновешенность в силе и слитность в окраске и есть основа первого элемента хоровой звучности - частного ансамбля.

Ансамбль (ensemble) - французское слово. В переводе означает - сразу, вместе, слитно и что, главное, уравновешенно, - главное потому, что можно петь всем сразу, вместе и даже слитно, но если не будет уравновешенности в силе, то не получится и того, что следует называть. ("Частным" мы называем этот ансамбль потому, что он принадлежит отдельной хоровой партии - части хора). Основу первого элемента хоровой звучности - частный ансамбль - мы обнаружим в любой партии отлично поющего хора. Вот почему, воспринимая общую хоровую звучность, мы не слышали отдельных певцов. Если мы выйдем из круга какой-либо одной партии и посмотрим со стороны на ее отношение к хору (как части к целому), то мы подметим стремление уже целой партии, объединенной частным ансамблем, уравновеситься в силе звука с другими партиями хора. Это стремление создает равномерное, уравновешенное звучание всех хоровых партий. В результате достигается общий ансамбль хора, что и составляет полный первый элемент хоровой звучности. Он обуславливал ту цельность и слитность всех партий, которую мы наблюдали, слушая общую хоровую звучность.

Если мы поместимся в центре хора, то ощутим множество едва уловимых устремлений - нитей, крепко связывающих между собой все партии. Мы подметим, как по этим нитям бежит от певца к певцу и от партии к партии стремление вывернуть свой звук, поставить в общем аккорде свой звук и звук своей партии на совершенно точную высоту по отношению к звукам соседей по партии и к звукам других партий.

Наблюдая это, мы увидим, как отдельный певец и каждая партия стремятся, давая звук, опираться и на своего соседа, на свою партию и на все остальные партии хора, чтобы выверять и с точностью ставить свой звук в аккорде в смысле высоты. Каждый певец, каждая партия, чутко прислушиваясь к своим соседям и к другим партиям, строят свой звук по отношению к их звукам совершенно правильно и точно. Каждый певец и каждая партия стараются слышать весь хоровой аккорд, тогда ухо отдельного певца и, скажем, коллективное ухо каждой партии подсказывает им точное положение их звуков в аккорде. Это дает точно выверенный стройный аккорд. В результате возникает хоровой строй, строй хора, - второй элемент хоровой звучности.

Этот второй элемент - строй - и был источником той гармоничности и красоты, которую мы наблюдали, когда слушали общую хоровую звучность. Легкость же в напряжении звучность в мощном forte ("как будто хор вовсе не затрачивает сил") обусловлены были соединением ансамбля со строем. Запомним поэтому, что только тот аккорд отлично звучит, который уравновешен и выстроен, и чем уравновешеннее и стройнее аккорд, тем больше в нем легкости и звучности.

Поэтому, чем большей мощности и легкости надо достигнуть в звучности, тем строже надо уравновесить и точнее выстроить аккорд, уравновешенный и выстроенный аккорд приобретает летучесть: даже на

нежнейшем pp он полетит и будет звучать в самых отдаленных углах любого обширного помещения. Аккорд, лишенный ансамбля и строя, взлетит тут же в хоре и не звучит даже на громогласном ff. Присмотримся к хору еще пристальнее, вслушаемся еще внимательнее и мы подметим еще целую сеть нитей- устремлений иного порядка, чем в ансамбле и строе. Мы увидим и почувствуем, что эти новые нити, исходя от каждого певца и как бы пучками от каждой партии, устремляются к одной точке. Этой центральной руководящей хором точкой является дирижер. Мы видим, как каждый певец и каждая партия, заботясь об ансамбле и строе, в то же время устремляет внимание на дирижера. Мы отчетливо ощущаем, что каждый певец крепко связан с дирижером; что воля дирижера - его воля, что певец не мыслит издать ни одного звука, не наблюдая дирижера и не находясь с ним в непрерывном общении; что он силен этим общением и этим руководством.

Такое общение и слияние певцов с дирижером устанавливает необычайной чувствительности взаимное понимание. Малейшее указание дирижера моментально воспринимается и исполняется всеми певцами, всеми партиями, всем хором; взгляд, выражение лица, внутреннее движение художественного чувства дирижера тотчас же находят отражение в сознании и чувствах певцов. Из этого тончайшего взаимного понимания рождается третий элемент хоровой звучности - нюансы или оттенки.

Итак, проанализировав звучание воображаемого образцового хора, мы установили три главнейших составных элемента хоровой звучности - ансамбль, строй, нюансы.

Свойства и значение этих трех основных элементов хоровой звучности наглядно можно отобразить так:

Элементы. Свойства элементов. Результаты.

Ансамбль...

Строй

Нюансы...

Уравновешенность, слитность каждой партии и всех партий.

Восприятие и исполнение указаний дирижера. Цельность.

Красота.

Выразительность.

Перечисленные основные элементы хоровой звучности являются неизменными. Представим себе, что в хоровой звучности отсутствует ансамбль. Это отсутствие уже само по себе испортит хоровую звучность, т.к. не будет уравновешенности звучания как в каждой партии между составляющими ее певцами, так и хоре между отдельными партиями. Вместе с тем отсутствие ансамбля плохо отразится и на остальных элементах хоровой звучности - на строе и на нюансах: на строе потому, что певцы и партии, не слыша всех товарищей по партии и всех партий хора, не в состоянии будут выстроить аккорд так, как надо; нюансы же при отсутствии ансамбля не могут быть равномерными, дружными опять таки потому, что певцы не в состоянии будут соразмерить их, не слыша ни своих соседей по партии, ни всех партий хора. Из этого ясно, что отсутствие ансамбля разрушает хоровую звучность. Об отсутствии строя говорить не приходится, т.к. легко себе представить, какой "красивой" будет звучность, если хор станет петь нестройно, фальшиво.

Казалось бы, что если на лицо ансамбль и строй, то хорошая хоровая звучность обеспечена, и отсутствие нюансов ее не разрушит. На деле не так. Нюансы придают хоровой звучности необходимую выразительность, отсутствие которой лишает ее жизненности: без нюансов хоровая звучность мертва.

Итак, отсутствие ансамбля или строя, или нюансов или, тем более, всех их вместе разрушает хоровую звучность. Что касается дикции, темпа, ритма и пр., то эти требования относятся уже к исполнению, к передаче сочинения: без них, вернее, при плохой выработке их, хоровая звучность все же сохраняется. Исполнение, передачу сочинения не следует мешать с хоровой звучностью, как таковой: при хорошей хоровой звучности может быть антихудожественная, даже безграмотная передача сочинения. Если у хора с хорошей хоровой звучностью плохая дикция, т.е. хор плохо, неясно произносит слова, то, несомненно, пострадают яркость передачи сочинения, с одной стороны, и художественность впечатления, с другой. Исполняемое сочинение звучит и цельно, и стройно, и даже выразительно, но в чем его смысл - понять трудно, т.к. нельзя разобрать слова, которые поет хор. Это, бесспорно, существенный недостаток в смысле художественного впечатления и яркости передачи. Но страдает ли от этого недостатка хоровая звучность? Нет. Нет потому, что исполняемое сочинение звучит и цельно, и красиво, и хотя не ярко, но все же выразительно. Итак, плохая дикция хора с хорошей звучностью портит яркость передачи и художественность впечатления, но не разрушает хоровой звучности. Ансамбль же, строй и нюансы являются главнейшими и неизменными элементами хоровой звучности, как таковой.

Это положение должно быть первоосновой, краеугольным камнем в фундаменте хоровой науки - в хороведении. Исходя из этого основного положения, можно точно определить - что такое хор?

Хор - это такое собрание поющих, в звучности которого есть строго уравновешенный ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюансы.

Придавая большое значение главнейшим элементам, мы считаем необходимым до подробного их рассмотрения, дать элементарные правила для их образования и совершенствования. Правила эти обязательны для каждого хорового *певца и только при соблюдении их он сумеет овладеть элементарной хоровой техникой. Вот эти необходимые и доступные каждому хоровому певцу правила, за выполнением которых должен постоянно следить дирижер:

1. Всякий поющий в хоре должен четко вслушиваться в свою партию, чтобы силой своего голоса уравновешиваться в ней и тембром своего звука сливаться с ней. Точное исполнение этого правила дает частный ансамбль.
2. Каждая партия, слившись и уравновесившись в себе, должна чутко вслушиваться во все остальные партии хора, чтобы силой своего звука уравновешиваться в общей хоровой звучности. Навык в исполнении этого правила даст общий ансамбль.
3. Каждый поющий в хоре, выработывая ансамбль партии, должен вслушиваться в нее, чтобы высотой своего звука сливаться с нею в точный унисон. Исполнение этого правила даст партии частный строй.
4. Каждая партия, объединившись в частном и общем ансамбле и усовершенствовав свой частный строй, должна чутко вслушиваться во все остальные партии и, воспринимая хоровой аккорд в его целом, строить высоту своего звука совершенно правильно и точно по отношению к высоте звука других партий хора. Точность в исполнении этого правила даст обе хоровой строй.
5. Каждый поющий в хоре должен устанавливать непрерывное общение с дирижером, видеть и понимать его указания, точно исполнять их. Исполнение настоящего правила даст хоровые нюансы.

Разумно внушая и постоянно напоминая эти элементарные правила, дирижер будет постепенно, но верно развивать в певцах и чувство ансамбля, и чувство строя, и чувство уравновешенных нюансов. Хор в целом будет, быть может, медленно, но прочно осваивать главнейшие элементы хоровой звучности. Только приобретая их и усовершенствовавшись в них, коллектив поющих будет по справедливости называться хором.

Вопросы:

1. Назовите основные элементы хоровой звучности.
2. Что представляет понятие ансамбль хора?
3. Понятие строй хора?