

А.В. Савадерова

ХОРОВОЕ ИСКУССТВО В НАЧАЛЕ ВТОРОГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ

*Истинная музыка та, которая спета,
ибо она рождается в глубине человеческой души.*

Античный афоризм

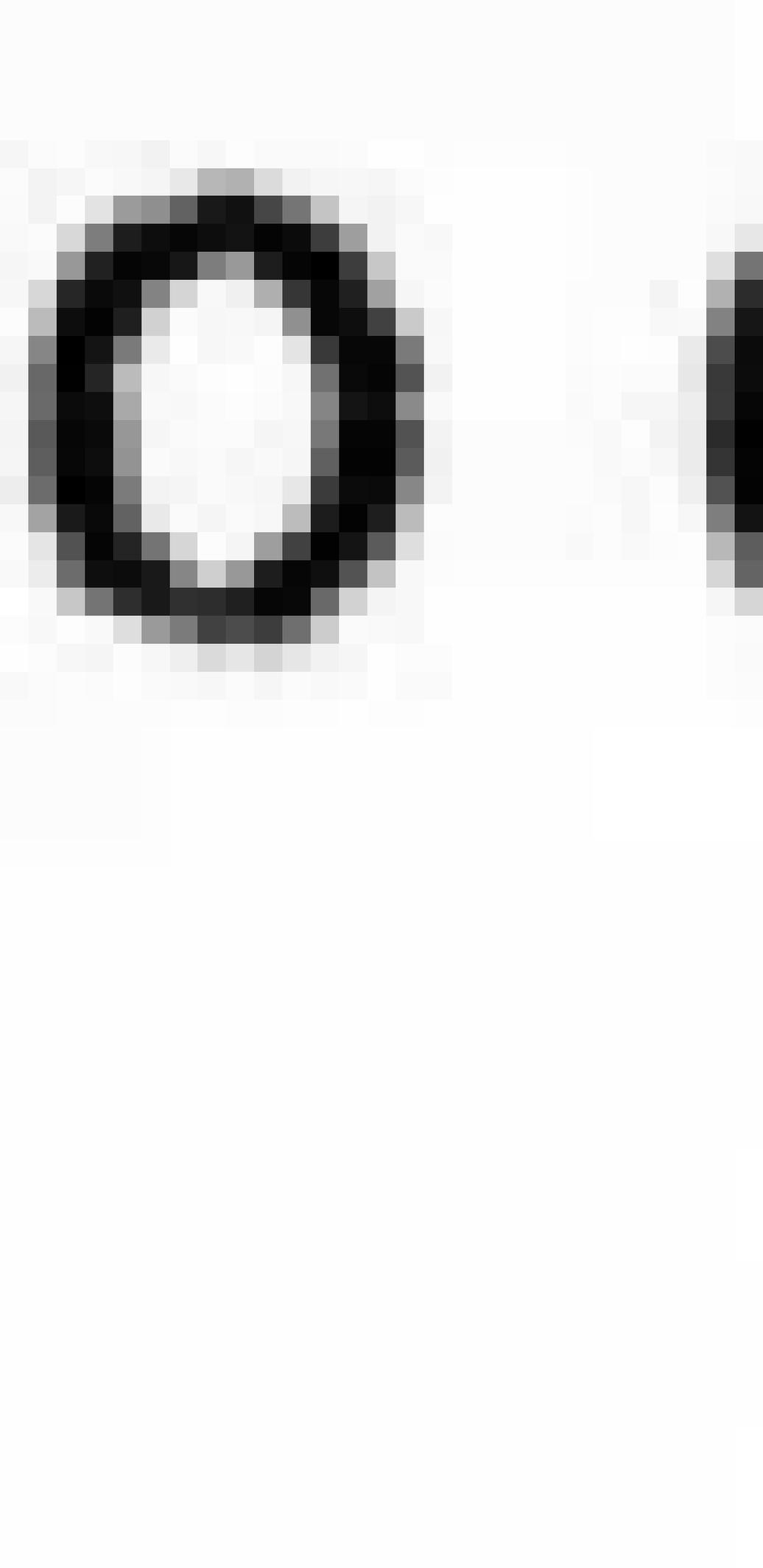
Хоровое пение является древнейшим видом музыкального искусства. Оно возникло, с одной стороны, как естественная потребность человека в выражении своих эмоций, а с другой – как наиболее доступный и универсальный способ творческой коммуникации. Это обусловлено, во-первых, тем, что данный вид музицирование, истоки которого восходят к доречевому общению людей, был уже обеспечен самой природой, подарившей человеку такой уникальный музыкальный инструмент, как голос. Во-вторых, возникновение хорового искусства во многом было связано с необходимым для выживания коллективным характером существования людей, различных видов их деятельности. Интонация, соединившаяся в пении со словом, оказывала и оказывает огромное воздействие на человека, особенно, если он сам участвует в исполнении. Поэтому хор стал первым музыкально-исполнительским ансамблем, который на протяжении многих веков практически не имел «конкурентов» как в фольклорном, так и в профессиональном искусстве.

Будучи изначально обязательным элементом языческих обрядов, в эпоху первых цивилизаций хоровое пение уже было распространено в разных этносах, звучало на разных континентах. В древних государствах от Рима и Греции до индейских империй ацтеков, инков, огромные хоры, доходившие до тысячи человек, были непременными участниками культовых и светских действий и церемоний. Хоровое искусство стало, по сути, колыбелью профессиональной музыки, творческой «лабораторией», где возникла и получила развитие профессия композитора. Именно в произведениях для хора формировались способы и приемы создания музыки, которые позволяли композиторам все более совершенно и ярко воплощать свои творческие замыслы.

Однако с течением времени появляются другие музыкальные жанры и хоровое пение постепенно утрачивает свое доминирующее положение в музыкальном искусстве, особенно в профессиональном. Эти процессы протекали в разных национальных культурах с различной степенью интенсивности. Так, в восточно-славянских государствах, в том числе и в нашей стране, где профессиональная музыка появилась много позже, чем в Западной Европе, традиции хорового музицирования сохранялись и активно развивались в фольклорной практике, а также в сфере духовной музыки.

В многовековой истории мирового и отечественного хорового искусства наблюдались и этапы мощных кульминаций, и кризисные периоды, что было отражением различных процессов в жизни человеческого общества. Когда в нем преобладали материальные интересы и потребности, хоровое искусство уходило в тень. В то же время, когда оно (общество) оказывалось в проблемных ситуациях, и люди в поисках точки опоры обращались к вечным духовным ценностям, хоровая музыка, как светская, так и звучащая в храме вновь выходила из тени забвения.

То, что происходит с хоровым искусством теперь, в начале второго тысячелетия, подтверждает эти наблюдения музыкальных историков и социологов. Поэтому высказываемый ныне некоторыми деятелями в области культуры и образования тезис о том, что данный вид искусства изживает себя, что хоровое пение стало неинтересно публике, а, следовательно, у него нет будущего, нельзя считать бесспорным. И тому в современной музыкальной жизни есть достаточно оснований.

В качестве *главного* из них, следует, пожалуй, обратившись к началу нашей статьи, еще раз вспомнить о том, что этот жанр музыкального искусства является *самым доступным, как в отношении исполнительства, так и для восприятия*. Разумеется, существует огромное количество хоровых произведений, весьма сложных по содержанию и музыкальному языку. Но путь к их пониманию легче преодолеть тому, кто имеет опыт непосредственного общения с хоровой музыкой в качестве участника хорового коллектива. Не случайно именно хоровое пение преобладает в начальном периоде обучения музыке, особенно в системе массового музыкального воспитания.

Не менее важным основанием считать хоровое искусство вполне жизнеспособным является его *активное положительное и комплексное воздействие на человека*. Многочисленными научными исследованиями в различных областях знаний от физиологии до социологии и даже политологии доказано, что хоровое искусство, более, чем другие виды художественного творчества, формирует в человеке социально ценностные качества, развивает коммуникативные способности, укрепляет физически. П. Беранже называл песню «социальным барабаном, а, по мнению поэта М.А. Светлова, словосочетание «человек и песня» звучит, как «человек и воздух», и если воздуха не хватает, то человек задыхается.

В тех странах, где это осознается на высшем уровне руководства, создаются условия для развития певческого искусства: оно активно пропагандируется, организуются хоровые союзы и общества, оно внедряется в систему образования от дошкольного до высшего, проводятся многочисленные хоровые фестивали и конкурсы. Среди прошедших только за последнее десятилетие можно назвать: Международный конкурс духовной музыки в Польше (2004 г.), международные хоровые фестивали в Германии, Испании, Нидерландах, Чехии, Всемирные хоровые олимпиады (1-я в Австрии в 2000 г.), международные хоровые конкурсы и фестивали «Золотое кольцо» (Владимир, 2007 г.), «Окно в Европу» (Санкт-Петербург, 2007 г.), «Глас Печерский» (Киев, 2007 г.) и многие другие.

Автору статьи представилась возможность присутствовать на концертах VI Международного фестиваля хорового искусства «Поющий мир», проходившего в августе 2008 года в Санкт-Петербурге. В нем приняли участие 24 коллектива из Франции, Испании, Италии, Израиля, Нидерландов, Греции, Сербии, Украины, Литвы. Широко были представлены и российские хоры, география которых охватывала всю страну от Санкт-Петербурга до Комсомольска-на-Амуре. Приятно было встретиться и с представлявшим Чувашию камерным хором Чебоксарского агрегатного завода под руководством заслуженного работника культуры ЧР Н. Пироговой. Фестивальные концерты (а их было более 30) собирали огромное количество слушателей, перед которыми развернулась широкая панорама хорового искусства.

Программы, исполненные хоровыми коллективами (среди них были детские, женские, мужские и смешанные хоровые составы), включали, как широко известные произведения, так и современную хоровую музыку. Звучавшие в лучших концертных залах Санкт-Петербурга хоровые сочинения охватывали огромный стиливой и жанровый диапазон от старинных средневековых песнопений до композиций, созданных на основе джаза и различных направлений эстрадной музыки. При этом большое место занимала русская духовная музыка, которая была довольно широко представлена в программах не только отечественных коллективов, но исполнялась и многими хорами из дальнего зарубежья.

Следует отметить, что современные композиторы и отечественные, и зарубежные отнюдь не потеряли интереса к этому жанру, наоборот, создаваемая ими музыка для хора очень интересна и разнообразна в содержательном и стиливом отношении. Авторы ищут и находят новые средства для решения своих творческих задач, используя исполнительские возможности хора как уникального музыкального «инструмента» в сочетании с самыми последними достижениями в музыкальном искусстве. При этом большая часть их сочинений создана в расчете на «чистое» хоровое звучание, то есть для исполнения хором без сопровождения. Заметим, что в Сан-Франциско проводится для композиторов даже

специальный конкурс хоровой композиции, что в значительной мере стимулирует их творческие поиски в этом жанре.

Другим и более важным стимулом для хорового творчества современных композиторов, безусловно, служит музыкально-исполнительское мастерство хоровых коллективов, многие из которых демонстрируют выдающиеся художественные результаты. Деятели хорового искусства, понимая необходимость его сохранения и дальнейшего развития, стараются максимально выявить и реализовать новые выразительные возможности, сделать выступление хора более зрелищным и ярким. В последнее время появляются интересные художественные решения, возникающие в результате привлечения в привычное академическое выступление хорового коллектива элементов театрализации, эстрадной музыки, использования технических средств (световое оформление, звуковые спецэффекты и т.д.). К сожалению, иногда при этом теряется чувство меры, когда в погоне за быстрым успехом у широкой публики композиторы и исполнители хоровой музыки потакают не слишком изысканным вкусам массовой аудитории. В этом случае забывается о том, что искусство должно помогать совершенствованию человека как одухотворенного существа, подавлять в нем негативные проявления его физической природы.

Среди наиболее ярких, хотя и не вполне бесспорных явлений в этом направлении выделяются такие коллективы, как арт-группа «Хор Турецкого» и фольклорно-эстрадный ансамбль русской песни под руководством Н. Бабкиной. Названные творческие ансамбли отличает высочайший профессионализм, так как исполнительский уровень входящих в них артистов, как правило, имеющих прекрасное специальное образование, позволяет создавать, говоря рыночным языком, весьма качественный художественный продукт.

Руководители традиционно академических хоровых коллективов также активно экспериментируют и не только в отношении репертуара, но и в самой манере его «подачи». Так, к примеру, при исполнении обработок народных песен используются элементы хореографии, как это часто принято в ансамблях песни и танца. В других случаях применяется различный «реквизит» (зажженные свечи, надувные шары, меняющиеся в ходе исполнения концертные костюмы и т.п.), что помогает более детально отразить содержание музыки и обычно чаще встречается на детских хоровых концертах.

Большое распространение в последнее время получила тенденция исполнения музыки, в том числе и хоровой, на открытом воздухе, на фоне каких-либо архитектурных памятников. В этом видится возрождение традиций так называемой «плерной музыки», характерных для эпохи позднего Возрождения и Барокко. Наряду с этим, происходит активный процесс взаимодействия светского хорового искусства с литургической музыкой. Все чаще произведения, созданные для богослужения, звучат с концертной эстрады в исполнении как светских, так и храмовых хоровых коллективов. Появляются сочинения для хора, хотя и написанные не на канонические богослужебные тексты, но наполненные глубоким духовным и даже религиозным смыслом.

Весьма изобретательными стали хоровые композиторы в использовании инструментального сопровождения. Нередко в их произведениях вместо привычного фортепиано, баяна или инструментального ансамбля (оркестра) встречаются самые необычные для традиционного хорового исполнения музыкальные инструменты – от фольклорных до самых современных электронных. Обращение к старинным типам хорового музицирования, берущим начало в древних обрядах, также привело к появлению оригинальных произведений, в которых используются такие приемы, как: пение без четко зафиксированной высоты звука; идущая от заклинаний речитация; выписанные авторами в партитуре ремарки о различных дополнительных исполнительских приемах (хлопки в ладоши, щелканье пальцами, притопывание и др.).

Безусловно, говоря о проблемах развития хорового искусства, в том числе и в нашей республике, нельзя не коснуться вопросов его материальной базы. Во многих странах, а также

