

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2023.36.83.018

Хоровая музыка а сарелла: теоретический и практический аспекты

Вэнь Ян

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 1432570334@qq.com

Аннотация

В данной статье подробно рассматриваются теоретические и практические аспекты хоровой музыки а сарелла. Жанр а сарелла, согласно точному определению А. Анисимова, представляет собой высший вид музыкального искусства, особенно хорового, где хор выступает с полной самостоятельностью и завершенностью, позволяя «полноценно, разнообразно и выразительно показать красоту звучания хора как одного из самых замечательных видов коллективного вокального искусства». Статья охватывает историю зарождения и развития а сарелла, начиная с появления термина в конце XVII века, связанного с практикой богослужения в римской Сикстинской капелле. Детально исследуются связи хоровой музыки а сарелла с религиозной традицией христианства, особенно в контексте развития музыкальной культуры в эпоху Средневековья. Важный период в истории а сарелла – это Возрождение, когда профессиональные композиторы внесли свой вклад в развитие светской вокально-хоровой музыки. Развитие и влияние таких жанров, как мадригалы, на хоровое исполнительство, подчеркивают значение этого периода для формирования стандартов и идеалов звучания а сарелла. Итак, история пения без сопровождения имеет длинную историю. Эта традиция была связано с исполнением произведений народного искусства и позже это стало неотъемлемым атрибутом церковных служб. Но со временем пение а сарелла приняло новые формы и стало инструментом развития исполнительских навыков участников хоровых коллективов.

Для цитирования в научных исследованиях

Вэнь Ян. Хоровая музыка а сарелла: теоретический и практический аспекты // Культура и цивилизация. 2023. Том 13. № 10А. С. 172-179. DOI: 10.34670/AR.2023.36.83.018

Ключевые слова

Хоровая музыка, а сарелла, теория, практика, история, исполнение.

Введение

Искусство а capella является высшим видом музыкального, в частности хорового, искусства, в котором хор проявляет себя с полной самостоятельностью и законченностью. По точной характеристике А. Анисимова, только в хоровом пении а capella возможно «полноценно, разнообразно и выразительно показать красоту звучания хора как одного из самых замечательных видов коллективного вокального искусства» [Анисимов, 1976, 41].

В энциклопедической литературе указано, что термин «а capella» появился в конце XVII века, его обычно связывали с практикой папского богослужения в римской Сикстинской капелле.

Развитие хорового искусства а capella музыкальной культуры эпохи Средневековья было тесно связано с религией христианства. Аскетизм христианского вероисповедания, особенно на раннем этапе, подавления чувственного, эмоционального начала отразились на характере исполнения церковных песнопений. Строгая и бесстрастная манера, традиционная для монодийного хорового пения, прочно закрепившейся в исполнительской практике как эстетический эталон и сохранилась в более поздних многоголосных композициях.

Основная часть

Утверждение многоголосия как основы музыкального письма в эпоху Вокальной полифонии, а также развитие жанров светской музыки в XIV – XVI веках отразились на хоровой исполнительской практике. Стиль полифонии строгого письма имел большое влияние на развитие и совершенствование исполнительского мастерства. «Суровые правила построения горизонтально-вертикальной линии полифонической фактуры способствовали выработке совершенства и доскональности хорового звучания» [Темкин, 1985, 9]. Многие композиторы, авторы многоголосных произведений для хора а capella, возглавлявших певческие коллективы, владели практическими знаниями особенностей хорового исполнения. Они заботились о достижении высокого уровня технического совершенства хорового звучания, тембральной определенности и единства хоровых голосов, безупречного хорового строя, ансамбля внутри партии, так как в строгом стиле все эти компоненты сами по себе несли значительную смысловую нагрузку» [там же, 11]. Основные принципы хорового исполнительства а capella – манеры пения, особенности певческого дыхания, звукоизвлечения, ведения звука, сложившихся в культовой музыке, проникли и сохранились также и в светском музицировании.

Появление в профессиональном музыкальном творчестве эпохи Возрождения жанров светской вокально-хоровой музыки – виланели, фротолы, шансона, мадригала, сыграло важную роль в развитии хорового исполнительства Западной Европы в XV – XVI веках. Авторами мадригалов и других светских хоровых произведений были профессиональные композиторы: Я. Аркадельт, А. Вилларт, К. Жанекен, А. Лассо, Дж. Палестрина и другие.

Широкое распространение светского музицирования и развитие вокальных жанров способствовали совершенствованию исполнительского мастерства хоровых коллективов. В этот период в исполнительской практике утвердились определенные певцы нормы, соответствовавшие эстетическому идеалу хорового звучания а capella. Исполнение профессиональной хоровой музыки а capella требовало от певцов владения навыками вокального дыхания, звукообразования, интонирования, артикуляции и другими специальными приемами вокальной техники.

В последующие эпохи развития музыкальной культуры опера, оратория, кантата, а также

месса и реквием оставались ведущими жанрами профессионального хорового творчества.

Хоровое искусство а *capella* получило продолжение в жанре камерной хоровой музыки и *caprella*. Наиболее часто к ней обращались западноевропейские композиторы XIX-XX веков – Б. Барток, Й. Брамс, А. Брукнер, Ф. Лист, Ф. Мендельсон, А. Мессиаи, К. Пендерецкий, Ф. Пуленк, М. Рeger, П. Хиндемит, Ф. Шуберт, Р. Шуман и другие.

Подводя итоги вышесказанного, необходимо отметить, что акапельное хоровое искусство стран Западной Европы имеет многовековую историю, процессы его формирования и развития тесно связаны с эволюцией профессиональной музыкальной культуры в целом.

Хоровая традиция пения а *capella* своими корнями уходит к древности. Самым большим ее сокровищем стала народная песня, вобравшая традиции еще языческих, дохристианских времен. Относительно профессионального музыкального искусства, можно отметить, что оно активно функционировало также и в таком государстве как Киевская Русь.

Христианское церковное пение Киевской Руси опиралось на традицию византийской культуры. Основной формой церковного пения, начиная с двенадцатого столетия, то есть во времена наибольшего расцвета Киевской Руси, был старокиевский распев.

Зарождение профессионального хорового исполнительства на Руси происходило в недрах православной христианской культуры и церковного вокального искусства. В первые годы христианизации, из Византии в Россию был доставлен церковный хор, состоящий из певцов-доместиков.

Мощным толчком к развитию профессионального хорового исполнительства а *capella* в России стал стиль партесного хорового пения, пришедшего в XVII веке из Украины и Польши. Хоровой концерт (наибольшая форма многоголосия) чаще всего представлял четырехголосные композиции аккордового состава с четким разделением функций голосов. Традиции хорового исполнительства православных церквей также связаны с использованием пения а *caprella*. Светское профессиональное акапельное музицирование берет свое начало от церковного пения [Ильин, 1985, 13].

В сфере хорового исполнительства России эталоном мастерства была деятельность Синодального хора, Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга, Государственного академического русского хора имени А.В. Свешникова, Камерного хора Московской консерватории.

К вершинным достижениям в хоровой культуре XX – начала XXI веков относят хоровые произведения русских композиторов: С.И. Танеева, С.В. Рахманинова, П.Г. Чайковского, В.С. Калинникова, О.Т. Гречанинова, В.Я. Шебалина, Д.Д. Шостаковича, Г.В. Свиридова, Р.К. Щедрина, Ю. А. Фалика, А. Шнитке.

Хоровое искусство а *capella* основано на соблюдении стабильных установок: единый подход к звукообразованию (в первую очередь – сглаженность регистров); количественный (постоянный количественный состав) и качественный баланс голосов в партии (однородность тембров внутри каждой хоровой партии); строгое разделение хора на партии; точное исполнение партитуры произведения; пение с дирижером [Гринченко, 2013, 23].

Специфичностью хорового искусства а *capella* Ю. Кузнецов считает: «главное его отличие заключается в том, что исполнителем является организованный по законам ансамблевой культуры для коллектива вокалистов и при этом важно помнить, что все параметры певческого голоса и эффекты воздействия на публику управляются в основном на бессознательном уровне» [Кузнецов, 2009, 29]. Из вышеизложенного следует, что в хоровом пении а *capella* художественный образ создается с помощью специфического музыкального инструмента – певческого голоса.

Вокальная природа хорового пения *capella* заключается в специфических чертах хорового исполнительства, «связь со словом, коллективный характер исполнения, специфике «инструмента» в хоровом пении, обязательном наличии дирижера-хормейстера» [там же, 86].

Таким образом, учитывая вышеизложенные характеристики хорового искусства *a capella*, мы пришли к выводу, что к его природно-физиологическим признакам относятся: вокальная сущность звучания, мелодичность и напевность, тембровый и интонационный ансамбль групп хора.

Критериями хорового искусства *a capella* являются: высокая профессиональная подготовка певцов хора, «стабильные» (хоровое пение *a capella* и элементы хоровой звучности (специфика строя, ансамбля и дикции) и «мобильные» (исполнительский состав, хоровая оркестровка) компоненты хорового искусства *capella*, хоровое искусство *a capella* в современном социуме и пути его адаптации.

Хоровое искусство *a capella* по своей сути является языком эмоциональных категорий и требует для восприятия определенной подготовки.

К концертной хоровой музыке *a capella* можно отнести следующие жанры: хоровая миниатюра; хоровая пьеса; хоровые песни; хоровой цикл; хоровая кантата; хоровой концерт. Хоровые опусы *a capella*, где проявляется внутрижанровый синтез представлены хоровыми циклами, хоровыми кантатами и хоровыми концертами, которые могут по структуре состоять из хоровых миниатюр, хоровых пьес, хоровых песен.

Генезис современного хорового искусства *a capella* уходит корнями в далекое прошлое – в музыкально-театральных и в концертно-исполнительских жанровых формах оно развивается на основе преемственности многовековых традиций академической, фольклорной и сакральной практик.

Современное хоровое искусство *a capella* развивается в русле не только музыкально-театральной, но и концертной практики (сценическая кантата, симфония-действие, хоровые театрализованные представления, хоровой театр, хоровой перформанс и т.п.).

Известно, что хоровое пение *a capella* генетически связано с народнопесенными источниками и ритуалом. Ритуальность как одна из древнейших форм поведения человека присутствует и в языческих культах, и в разных фольклорных практиках. Хоровое коллективное творчество органически вплеталось в сложную систему многочисленных ритуальных действий в системе обрядов, приуроченных к разным жизненным событиям и народным праздникам. Это были театрализованные представления в рамках культовых практик, которые имели целью, например, «воздействие на природу», защиту от «злых сил». В недрах ритуальных практик формировалась и развивалась ритуально-фольклорная форма аккапельного хорового пения.

Тенденции в развитии современного музыкального искусства повлияли на хоровое творчество *a capella* – нотацию, являющуюся воплощением творческих поисков и проявлений композиторской практики [Живов, 2018, 33]. Специфичность предъявляемых требований исполнителям хоровой музыки *a capella*, объясняет необходимость специального теоретического и практического овладения навыками интерпретации хоровых произведений *a capella*.

В конце XX ст. в хоровых партитурах встречается небывалое количество новаций в нотной записи – кодирование.

Исполнительский аспект хоровой музыки *a capella* представляет значительный интерес для хористов и хоровых дирижеров.

«Краеугольным камнем» аккапельного пения является ансамблевость, или же строй, который оказывается важным в процессе координации музыкального чутья, слуха и

правильного в смысле техники воспроизведения.

Для того, чтобы исполнять хоровую музыку а capella, необходимо также уделить особое значение физиологической перестройке организма исполнителей, где особую роль играет именно слуховая перестройка. В этом процессе участвует координация слухового «чутья» и соответствующих мышечных ощущений.

Для того чтобы усовершенствовать голос и сделать его пригодным для работы в коллективе, необходима длинная, кропотливая поэтапная педагогическая работа. Хормейстер должен не только хорошо знать все тонкости работы с голосом вокалиста, но и сам владеть своим голосом и быть в певческой форме для того, чтобы постоянно совершенствовать собственное исполнительское мастерство.

Подводя итог, следует отметить, что коллектив – это сложное явление, поскольку он состоит из разных, индивидуально неповторимых людей. Для того, чтобы эта группа людей превратилась именно в коллектив, необходима вокальная организация исполнительской деятельности, интонационное, динамическое и тембровое единство, а также усовершенствование нужных художественно-технических навыков.

Аккапельное пение в процессе эволюции претерпело существенные изменения. Исполнение музыкальных произведений а capella традиционно ассоциируется с музыкальным сопровождением церковных богослужений, но в современной культуре аккапельное пение является частью многих видов музыкального искусства. Сначала пение а capella зародилось в недрах народных песенных традиций, а со временем получило развитие в церковной музыке. На происхождение аккапельного исполнительства указывает этимология самого понятия «саррелла», которое приобрело значение часовни, входящей в состав другого сооружения или построенной по отдельности.

Часто хоровой стиль произведений а capella данного хора отличается широким использованием различных полифонических средств, таких как: *stretto* и *ostinato*; пения одной партии или группы хора на выдержанных органных пунктах; имитирование игры лютни. Итак, музыка метко воспроизводит основные черты стилевой поэтической направленности образности – идеализацию средневековой ментальности и подражания жанровых особенностей музыки того времени.

Исполнение произведения а capella – это не озвучивание нот, а творческий акт художника. И, действительно, его исполнительские интерпретации являются тем творческим актом, где дирижер с присущей ему богатой поэтической фантазией достигает удивительной выразительности образного воплощения произведения, безупречной чистоты интонации, широкой динамической палитры звучания, совершенной ансамблевой культуры.

Большое внимание должно уделяться качеству пения хора. В первую очередь, отдается предпочтение унисонному звучанию в центральной части диапазона в умеренном темпе. Только после его достижения, применяются упражнения, направленные на усовершенствование гармонического слуха. Во-вторых, важна динамическая гибкость общего звучания коллектива. В-третьих, внимание к филигранности нюансировки.

При работе над строем может помочь прием содержания в памяти артистами хора тонических опор в рамках небольших фрагментов.

Например, при работе над строем в хоре, одним из способов выстраивания полиаккордов будет «сверхпостроение». Сначала нужно «выстроить» простые аккорды в мужской группе, затем на звучание трезвучия мужского хора «наслоить» гармонические образования женской группы хора. Большое внимание необходимо уделить выработке навыков слухового

расчленения и объединения составляющих слоев, где функционально «ядро» находится в мужской группе хора, а «надстройка» в женской группе хора. Однако, следует учитывать, что интонирование терцовых аккордов (септаккордов, нонаккордов) опирается на правила выработки верного вертикального (аккордового) строя, описанные в работах по хороведению. Верность интонирования можно проверить средними голосами смешанного хора – тенорами, II сопрано и альтами, которые наиболее сложны для интонирования. Их сочетание и обеспечит чистоту строя. Далее, в зависимости от расположения основного тематического материала в партитуре, будет происходить перестановка функций: нижние голоса – «центр», а партия сопрано – «надстройка».

Академическое хоровое искусство а *capella* демонстрирует широкое разнообразие в области применения нетрадиционных приемов темброфонического звучания и его богатого потенциала выразительных возможностей.

Хоровое пение а *capella* как один из самых архаических и в то же время самых развитых видов исполнительского искусства за многовековую историю своего функционирования приобрел специфическую систему выразительных средств, которые присущи исключительно ему. Речь идет о природно-физиологических признаках, на которые указывают авторитетные хормейстеры и ученые: В. Краснощеков, А. Свешников, В. Живов и другие.

В процессе краткого исторического обзора мы пришли к выводу, что хоровое искусство а *capella*, пройдя многовековой период формирования в недрах профессионального музыкального искусства, вобрало в себя лучшие достижения мировой культуры. Огромный репертуар, включающий хоровые произведения разных жанров и стилей, а также особенности вокальной манеры, сложившиеся и утвердившиеся в практике исполнения классической хоровой музыки, требовали обязательной профессиональной подготовки певцов хора. Поэтому, без сомнения, широкое распространение академического направления хорового исполнительства как в профессиональной, так и в любительской среде свидетельствует о высоком уровне развития культуры общества.

Сегодня принципиально изменился подход к традиционному пониманию академического хорового пения а *capella*: обновление новыми выразительными приемами певческой артикуляции (индивидуализация тембрового начала, использование артикуляционных динамических средств); инструментализация хорового стиля (опора на «непесенные» жанры, использование политональных соединений, инструментального по строению мелодического рисунка, полиритмического изящества, использования темброфонических возможностей хоровых голосов, рассматриваемых как подражание оркестровому звучанию); хоровая театрализация (персонификация тембров отдельных хоровых партий и групп, повышение требований к мастерству сценического перевоплощения певцов хора, «стилизация» исполнительской манеры).

Хор как «вокальный инструмент» («вокальный оркестр»), который характеризуется такими уникальными качествами, как специфическая органика и сугубо хоровые выразительные средства, ресурсы которых связаны с известными ограничениями вокально-хорового аппарата.

Важные особенности хорового исполнительства обусловлены его театральной природой. Яркие образы хорового звука могут стать важным компонентом в варианте осуществления музыкальной драматургии концертной программы. Кроме общих жанрово-стилевых особенностей хорового исполнительства, специфического воплощения в хоровом звучании искусства а *capella* приобретает стилистика исполнения подобных произведений. Итак, стилистические особенности хорового произведения требуют от хормейстера применения и

разнообразной исполнительской стилистики – характера звукообразования, тембральной окраски, отбора средств вокальной техники для воплощения композиторских нюансов хоровой партитуры. Стилиевые особенности хорового исполнительства а capella, так же, как и индивидуальные особенности исполнительского стиля, формируются в процессе становления исполнительской традиции и в значительной мере являются продуктом влияния творческой личности творца – композитора, дирижера, хормейстера.

Заключение

Итак, история пения без сопровождения имеет длинную историю. Эта традиция была связано с исполнением произведений народного искусства и позже это стало неотъемлемым атрибутом церковных служб. Но со временем пение а capella приняло новые формы и стало инструментом развития исполнительских навыков участников хоровых коллективов. Современная культура акапельного пения является частью таких музыкальных направлений, как госпел (современное, городское, современное), рок, джаз, поп – музыка и т.д. Таким образом, актуальность обращения к этой теме обусловлено важностью акапельного пения в ансамблевой культуре, которая, в свою очередь, играет важную роль в целостности музыкального коллектива.

Следовательно, исполнительско-творческий потенциал академического хорового искусства а capella требует построения хорошо обоснованной системы новых форм исполнения, которая соответствует уровню современных художественных технологий.

Библиография

1. Анисимов А.И. Дирижер-хормейстер. Л.: Музыка, 1976. 160 с.
2. Гринченко И.В. Жанр хоровой миниатюры в русской музыке рубежа XIX – XX веков (на примере Двенадцати хоров а capella op. 27 С. Танеева) // Южно-Российский музыкальный альманах. 2013. № 1 (12). С. 18-25.
3. Живов В.Л. Теория хорового исполнительства. М., 2018. 282 с.
4. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: теория, методика, практика. М.: Владос, 2003. 271 с.
5. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры второй половины XVII – начала XX века. М.: Советский композитор, 1985. 232 с.
6. Касаткина З.А. Развитие хорового искусства в художественной культуре России: дис. ... канд. культурологии. СПб., 2013. 175 с.
7. Кузнецов Ю.М. Практическое хороведение. М.: Спутник+, 2009. 361 с.
8. Овчинникова Т.К. Хоровой театр как явление отечественной музыкальной культуры // Южно-Российский музыкальный альманах. 2006. № 1. С. 171-179.
9. Пичугина Л.Н., Богданова Т.С. Актуальные проблемы современного хорового исполнительства: хоровая театрализация // Педагогическое образование в России. 2019. № 6. С. 95-101.
10. Темкин В.И. Хоровая полифония западноевропейских композиторов. М., 1985. 80 с.

Choral music a capella: theoretical and practical aspects

Wen Yang

Postgraduate,

Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 1432570334@qq.com

Wen Yang

Abstract

This article examines in detail the theoretical and practical aspects of a capella choral music. The a capella genre, according to A. Anisimov's precise definition, is the highest form of musical art, especially choral, where the choir performs with complete independence and completeness, allowing "to fully, diversely and expressively show the beauty of the sound of the choir as one of the most wonderful types of collective vocal art". The article covers the history of the origins and development of a capella, starting with the appearance of the term at the end of the 17th century, associated with the practice of worship in Rome's Sistine Chapel. The connections between a capella choral music and the religious tradition of Christianity are explored in detail, especially in the context of the development of musical culture in the Middle Ages. An important period in the history of a capella is the Renaissance, when professional composers contributed to the development of secular vocal and choral music. The development and influence of genres such as madrigals on choral performance highlight the importance of this period in shaping the standards and ideals of a capella sound. So, the history of unaccompanied singing has a long history. This tradition was associated with the performance of works of folk art and later it became an integral attribute of church services. But over time, a capella singing took on new forms and became a tool for developing the performing skills of choir participants.

For citation

Wen Yang (2023) Khorovaya muzyka a cappella: teoreticheskii i prakticheskii aspekty [Choral music a capella: theoretical and practical aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 13 (10A), pp. 172-179. DOI: 10.34670/AR.2023.36.83.018

Keywords

Choral music, a capella, theory, practice, history, performance.

References

1. Anisimov A.I. (1976) *Dirizher-khormeister* [Conductor-choirmaster]. Leningrad: Muzyka Publ.
2. Grinchenko I.V. (2013) *Zhanr khorovoi miniatyury v russkoi muzyke rubezha XIX – XX vekov (na primere Dvenadtsati khorov a sappella op. 27 S. Taneeva)* [The genre of choral miniature in Russian music at the turn of the 19th – 20th centuries (on the example of Twelve choirs a cappella op. 27 by S. Taneev)]. *Yuzhno-Rossiiskii muzykal'nyi al'manakh* [South Russian Musical Almanac], 1 (12), pp. 18-25.
3. Il'in V.P. (1985) *Ocherki istorii russkoi khorovoi kul'tury vtoroi poloviny XVII – nachala XX veka* [Essays on the history of Russian choral culture of the second half of the 17th – early 20th centuries]. Moscow: Sovetskii kompozitor Publ.
4. Kasatkina Z.A. (2013) *Razvitie khorovogo iskusstva v khudozhestvennoi kul'ture Rossii. Doct. Dis.* [Development of choral art in the artistic culture of Russia. Doct. Dis.]. St. Petersburg.
5. Kuznetsov Yu.M. (2009) *Prakticheskoe khorovedenie* [Practical choir dance]. Moscow: Sputnik+ Publ.
6. Ovchinnikova T.K. (2006) *Khorovoi teatr kak yavlenie otechestvennoi muzykal'noi kul'tury* [Choral theater as a phenomenon of domestic musical culture]. *Yuzhno-Rossiiskii muzykal'nyi al'manakh* [South Russian Musical Almanac], 1, pp. 171-179.
7. Pichugina L.N., Bogdanova T.S. (2019) *Aktual'nye problemy sovremennogo khorovogo ispolnitel'stva: khorovaya teatralizatsiya* [Current problems of modern choral performance: choral theatricalization]. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii* [Pedagogical education in Russia], 6, pp. 95-101.
8. Temkin V.I. (1985) *Khorovaya polifoniya zapadnoevropeiskikh kompozitorov* [Choral polyphony of Western European composers]. Moscow.
9. Zhivov V.L. (2003) *Khorovoe ispolnitel'stvo: teoriya, metodika, praktika* [Choral performance: theory, methodology, practice]. Moscow: Vlado Publ.
10. Zhivov V.L. (2018) *Teoriya khorovogo ispolnitel'stva* [Theory of choral performance]. Moscow.