

Papanyan N.

Vanadzor state university named after H. Tumanyan,

Faculty of Social Sciences,

Department of Art and Sports, Lecturer, Armenia

МЕТОДОЛОГИЯ АНАЛИЗА ХОРОВОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Папанян Н.А.

Преподаватель, факультет общественных наук, кафедра искусства и спорта Ванадзорский государственный университет имени О. Туманяна, Армения<https://doi.org/10.5281/zenodo.18840582>**Abstract**

This article discusses methods of analytic of a choral work. The aim of this work is to prepare students for independent chorister activity, which requires a comprehensive knowledge of choral music.

Maximum approximation to a correct interpretation and choice of choir master's techniques to overcome vocal choral difficulties. The student studies choral work in class under the control of a teacher and alone, at home this working in this way should be done systematically and according to a plan. It implies a thorough study of the work, its comprehensive analysis and implementation in conducting. If musical analysis is focused on which musical and expressive and for native means are used to create a certain content, than the performing analysis must answer the question of how to deliver it to a listener, how to perform the work. The choral work is built according to a certain scheme analysis of a musical-theoretical means, general executive analysis (temp, agogy, dynamic tones, phrase, means of achievement and distribution of a clumsiest, analysis of a conductor of expression, analysis of technical difficulties (ways of consideration of vocal, intonation, rhythmic, ensemble, difficulties with diction and other. Musical- theoretical analysis includes the breakdown of genre features, musical form, master control, harmonic language, texture (the way the letters are), elements of polyphony of a choral score.

Аннотация

В статье рассматриваются методы анализа хорового произведения. Целью такой работы является подготовка студентов к самостоятельной хормейстерской деятельности, для чего необходим навык всестороннего изучения хоровой партитуры. Максимальное приближение к верной исполнительской трактовке и выбор хормейстерских приемов по преодолению вокально-хоровых трудностей.

Изучением хорового произведения студент занимается в классе под руководством педагога и в домашних условиях самостоятельно. Работа в этом направлении должна проводиться системно и по определенному плану. Она подразумевает тщательное изучение произведения, его всесторонний анализ и воплощение в дирижировании. Если в музыкальном анализе основной упор делается на то, при помощи каких музыкально-выразительных и формообразующих средств создан тот или иной художественный образ, передается то или иное содержание, то исполнительский анализ должен ответить на вопрос, как донести его до слушателя, как следует исполнять сочинение. Анализ хорового произведения строится по определенной схеме: анализ музыкально-теоретических средств, исполнительский анализ (темп, агогика, динамические оттенки, фразировка, средства достижения и распределения кульминаций и т.д.), анализ дирижерских средств выразительности, анализ технических трудностей (рассмотрение вокальных, интонационных, ритмических, ансамблевых, дикционных и других трудностей). Музыкально-теоретический анализ включает разбор жанровых особенностей, музыкальной формы, ладотональные особенности, гармонический язык, фактура (склад письма), элементы полифонии хоровой партитуры.

Keywords: conductor, academic folk choirs, style of presentation, tempo, harmony, voice leading, agogy.

Ключевые слова: дирижер, народные, академические хоры, стиль изложения, темп, агогика, голосоведение, гармония

Введение. Музыкально-исполнительское искусство всегда находилось в центре внимания как музыковедов, так и педагогов. В этой сфере особое место занимает дирижирование как одна из самых сложных и в то же время условных областей исполнительского искусства. Данный вид исполнительства не имеет своего «собственного инструмента», с которым можно вести ежедневную работу: носителем его искусства является вокальный или инструментальный коллектив. Чтобы взаимодействовать со своим «инструментом», дирижёр должен выработать собственный «язык жестов», который и становится основой его исполнительской техники.

В разные времена к дирижированию нередко обращались блестящие музыканты других специальностей, однако результат не всегда был удовлетворительным. Известный русский дирижёр Евгений Светланов утверждал, что быть блестящим музыкантом ещё не значит быть блестящим дирижёром. А Сергей Рахманинов считал, что «дирижирование — это индивидуальный дар, талант, который не может быть приобретён».

Слово *diriger* — французского происхождения и означает «направлять», «руководить». Следовательно, дирижёр как исполнитель руководит груп-

пой музыкантов — оркестром, вокальным или инструментальным ансамблем, оперной труппой и т.д. Греческое слово *χορός* («хор»), означающее «толпа», в армянском языке получило значение «певческий коллектив» (*խորհրդարան*) — группа певцов-исполнителей, где каждая партия, состоящая как минимум из трёх человек, исполняет одну и ту же мелодию. Руководитель хора называется дирижёром или хормейстером, а руководитель церковного хора — регентом.

По исполнительской манере хоры подразделяются на академические и народные. Исторический и практический опыт, а также новейшие научные исследования подтверждают, что коллективное пение оказывает большое влияние не только на эмоционально-эстетическое состояние ребёнка, но и на его интеллектуальное развитие. Хор — это уникальный «живой» музыкальный инструмент, основой звучания которого является ансамбль вокальных унисонов.

Материалы и методы. Истоки хорового искусства восходят к Древнему Египту, Вавилону, Древней Греции. Именно в Египте возникла «хейрономия» — своеобразная система управления певцами с помощью движений рук, пальцев, мимики и головы. Хоровое искусство носило культовый характер.

В Древней Греции формирование хорового искусства было связано с театром, особенно с трагедией. Основное действие разворачивалось на специальной площадке — сцене (прообраз современной сцены), а хор располагался впереди, на оркестре. Хор выступал либо от имени автора, либо как действующее лицо. В античный период Аристоксен говорил, что медицина очищает тело, а музыка — душу. Хоровое пение было обязательным, а слово «необразованный» толковалось как «неспособный петь в хоре».

Хоровое искусство прошло огромный путь развития, достигло высоких достижений и стало учебной дисциплиной в колледжах, консерваториях и музыкально-педагогических вузах. Важным требованием в подготовке специалиста-хормейстера является самостоятельный анализ произведения и составление письменной аннотации.

Такая работа должна иметь следующую структуру:

1. Введение

- Историко-стилевой анализ произведения
- Сведения об авторах (композиторе и поэте)
- Литературный текст

2. Основная часть

- Музыковедческий анализ
- Вокально-хоровой анализ
- Вокально-хоровые трудности и пути их преодоления

- Исполнительский анализ

3. Заключение

- Значение изучаемого произведения с точки зрения современного искусства
- Список литературы

В историко-стилевом анализе представляются конкретные общественно-исторические условия, в

которых протекала жизнь и творчество композитора и поэта, формировались их эстетические взгляды и основные творческие принципы.

Стиль в искусстве определяется как исторически сложившаяся общность образной системы, средств художественной выразительности и приёмов, обусловленная единством идейно-исторического содержания. Понятие «художественный стиль» используется в двух значениях:

1. Совокупность отличительных признаков произведений искусства, архитектуры, музыки, поэзии, литературы, направления или эпохи.

2. Метод, приём, манера работы.

В истории музыкальной науки сложилась целостная система понятий и теорий, разделённых на этапы: Античность, Средневековье, Возрождение, барокко, классицизм, романтизм. В XIV–XV веках термин «стиль» применялся исключительно в изобразительном искусстве. В музыке он стал использоваться в эпоху Возрождения, когда сформировались нидерландская (Ж. Дебре), римская (Дж. Палестрина), венецианская (А. Габриели) школы с господствующей вокальной полифонией. В XVIII веке Ж.-Ж. Руссо дал более точное определение стиля как отличительного характера композиции и исполнения.

В эпоху романтизма выделяются три этапа:

- Ранний — 10–20-е годы XIX века сочетание классицизма и романтизма, с классической логикой, но наполненный новым содержанием (К. М. Вебер, Ф. Шуберт, Н. Паганини, Ф. Мендельсон).

- Средний — 30–40-е годы XIX века период расцвета, характеризующийся преобладанием программности, яркой эмоциональностью, развитием виртуозности и синтезом искусств (Г. Берлиоз, Р. Шуман, Ф. Лист, Ф. Шопен, Дж. Верди и др.).

- Поздний — вторая половина 19-го – начало 20-го века, характеризуется психологической глубиной, эмоциональной экспрессией, формированием новых стилистических тенденций (Р. Вагнер, А. Брукнер, Г. Малер и др.). [2]

В XX веке возникло множество новых направлений и стилистических течений: импрессионизм, экспрессионизм, неоклассицизм, атональная музыка, крайние проявления модернизма и авангардизма.

- Знание исторически сложившихся исполнительских традиций и стиля композитора позволяет выстроить методы исследования

- Ознакомление с произведениями одного композитора разных жанров (хоровых, фортепианных, симфонических, камерных, вокальных).

- Изучение особенностей его стиля, музыкального языка, нотного текста, фактуры и авторских указаний.

Обязательно указывается полное название хорового произведения, его жанр (народная песня, обработка народной песни, хоровой романс, поэма, часть хорового цикла, сюиты, кантаты, оратории или фрагмент из оперы) и тип исполнения (а cappella или с сопровождением). Важно рассмотреть роль и значение данного произведения в творчестве композитора, его предпочтительные поэтические источники и индивидуальное отношение к

литературному тексту — изменён он или сохранён точно.

- Если анализируемый хор является частью крупного произведения, необходимо охарактеризовать весь цикл и его основную идею.

- Если анализируемое произведение представляет собой обработку народной песни, следует охарактеризовать первоисточник и представить изменения, внесённые в процессе обработки.

- Если существуют произведения других композиторов на тот же текст, можно провести сравнительный анализ с точки зрения интерпретации.

В анализе **поэтического текста** раскрываются особенности рифмы и интонации, форма изложения, количество строф, четверостиший, строк и т.д. Каждый композитор по-своему интерпретирует содержание поэтического текста, подчёркивая наиболее близкие ему мысли, что проявляется в особенностях мелодического и хорового изложения. Известны многочисленные случаи, когда прекрасная музыка создавалась на основе не слишком ценного текста, и наоборот. Анализ поэтического текста должен способствовать всестороннему раскрытию композиторского замысла. [2]

В **музыковедческом анализе** представляются жанровые особенности произведения:

- Стиль изложения — гомофонно-гармонический, полифонический, смешанный

- Тональный план, приёмы гармонизации • Голосоведение

- Метр, размер, ритмический рисунок, темп, агогика

Указанные параметры музыкальной формы являются средствами раскрытия художественного образа произведения.

В **тональном плане** обязательно отмечаются:

- Тональная устойчивость или неустойчивость

- Отклонения — к доминантовым тональностям как средство усиления динамического напряжения или к субдоминантовой сфере как проявление более мягкого напряжения

- Переменный лад
- Разновидности мажора и минора
- Лады, характерные для национальных традиций

Гармонический анализ целесообразно начинать с общей характеристики произведения, поскольку колористическая сторона гармонии является важнейшим выразительным средством. Среди особенностей гармонического языка следует подчеркнуть:

- Простоту изложения, прозрачность или насыщенность фактуры

- Классическую, романтическую или современную усложнённую гармонию

- Типы и роль каденций

В разделе **голосоведения** выделяются:

- Мелодическое развитие основного голоса, тип изложения — поступенный, скачкообразный, плавный, прерывистый и др.

- Гармонически-аккордовое

- Мелодико-гармоническое (мелодия и сопровождающие голоса имеют одинаковый ритмический рисунок)

- Гомофонно-гармоническое (мелодия обладает ритмической самостоятельностью, остальные голоса создают гармонический фон)

- Полифоническое изложение — контрастное, подголосочное, имитационное (канон, fuga, фугато и др.)

- Комбинированное, когда в одном произведении объединены различные виды хорового изложения

- При анализе **технических трудностей** рассматриваются следующие важные моменты:

- Определение диапазона и тесситуры каждой партии

Вид вертикального и горизонтального напряжения

- Анализ технических и исполнительских трудностей каждой партии и произведения в целом. [1]

Заключение. В результате анализа различных средств музыкальной выразительности определяются кульминации произведения и его отдельных разделов, выявляются спокойные и напряжённые участки с точки зрения динамики музыкальной формы. На этом этапе рассматриваются все средства, способствующие достижению кульминации — тональные, тембровые, ритмические.

Каждый раздел аналитической работы должен быть подкреплён примерами. Чрезвычайно важен анализ исполнительских приёмов, включающий вокальные, интонационные, ритмические, ансамблевые, дикционные и другие трудности, связанные со спецификой хора как «инструмента». Эту работу следует начинать со всестороннего изучения партитуры, чтобы стало ясно содержание, настроение и характер произведения.

Цель данной методической статьи — помочь студентам правильно выстроить свою аналитическую работу. Для обучающихся по специальности «хоровое дирижирование» обязательна письменная аннотация произведений различных стилей и жанров.

Список литературы:

1. Андрианова Л. Методика преподавания хорового дирижирования-М.1969г.

2. Колесникова Н. Основы теории и методики обучения дирижированию, Учебно-методическое пособие. Владимир 2012

3. Медынь Я. Методика преподавания дирижерско-хоровых дисциплин. М. Музыка 1978

4. Ольхов К. Некоторые вопросы теории дирижирования и методики начального этапа обучения. В кн. Хоровое искусство, вып. 3 -Л Музыка 1977