

МРНТИ 18.41.51

М. Илес¹*¹Казахская национальная консерватория им. Курмангазы
Алматы, Казахстан***ИЗ ПРАКТИКИ ХОРОВИКА-ДИРИЖЕРА****Аннотация**

В данной работе на примере двух разных по характеру произведений показано воздействие творческого воображения на исполнительскую деятельность профессионального хора. Этот выбор обусловлен как объективными, так и субъективными факторами: в числе первых – очевидное (присущее многим) непонимание возможности и необходимости использования ресурсов творческого воображения во время разучивания и непосредственного исполнения хоровых партитур на тех или иных мероприятиях, концертах и экзаменах в целях достижения наилучшего целостного восприятия и трактовки того или иного произведения. В ряду вторых – желание обогатить осмысленную работу хоровика-дирижера, общее понимание целостности произведения через донесение (передачу) хору словами возникших в его творческом сознании художественных образов.

Отправной точкой для предпринятого анализа явился личный опыт участия (в качестве исполнителя и руководителя хорового коллектива) в процессе разучивания и исполнения «*Crucifixus*» – восьми-голосного произведения для хора *a cappella*, созданного итальянским композитором Антонио Лотти и одного из пяти хоров Георгия Свиридова цикла «Повстречался сын с отцом».

Кроме того, проанализирован ряд конкретных фрагментов, в звучании которых дирижер-хоровик может раскрыть хору свое «видение» – картины, возникающие в его воображении, для большего эмоционального погружения в произведение, авторский замысел и нотный текст.

Ключевые слова: творческое воображение, хоровик-дирижер, анализ хорового произведения.

М.Илес¹*¹Kurmangazy Kazakh National Conservatory.
Almaty, Kazakhstan***FROM THE PRACTICE OF A CHORAL CONDUCTOR****Abstract**

In this work by the example of two different in character works has shown the influence of creative imagination on the performing activities of a professional choir. This choice is based on both objective and subjective factors. Among the first is the obvious lack of understanding of the possibility and necessity to use the resources of creative imagination while learning and directly performing choral scores at various events, concerts and examinations in order to achieve the best overall perception and interpretation of a work. Among the second is the desire to enrich meaningful work of the choral-conductor, the general understanding of the integrity of the work through the report (transfer) of the choir to the words of artistic images that appeared in creative consciousness.

«*Crucifixus*» – an eight-voice piece for the choir *a cappella* created by the Italian composer Antonio Lotti and one of Georgy Sviridov's five choirs “There was a son and a father” is the starting point for the analysis of the personal experience of participating in the process of learning and performing. Furthermore, a number of specific fragments are analyzed, which the choral conductor can reveal his “vision” to the choir – pictures that arise in his imagination, can be recommended for a greater emotional immersion in the work, author's design and musical notation.

Keywords: creative imagination, choral conductor, analyses of choral piece.

М. Ілес¹

¹¹*Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы
Алматы, Қазақстан*

ХОР ДИРИЖЕРДІҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕН

Түйін

Берілген мақалада өнер (қиялдауының) орындаушылық кәсіби хорға әсері екі түрлі мінезде жазылған шығармалардың мысалында көрсетілген. Бұл таңдау объективті, сонымен қатар субъективті факторларға байланысты. Біріншісіне тоқтала кететін болсақ – жұмыстарды жақсы түсінуге және түсіндіруге қол жеткізу үшін белгілі бір іс-шаралар, концерттер мен емтихандарда хор ұпайларын үйрену және тікелей орындау кезінде шығармашылық қиял ресурстарын пайдалану мүмкіндігін және қажеттігін түсінбеудің анық (көптеген тән). Ал екіншісі – хор-дирижердің мазмұнды жұмысын жетілдіру, хордың шығармашылық санада пайда болған көркем суреттердің сөздеріне аудару (трансфер) арқылы жұмыстың тұтастығын жалпы түсіну.

Талдаудың бастапқы нүктесі итальяндық композитор Антонио Лотти құрған, а капелланың хорына арналған, сегіз дауысты «*Crucifixus*» мен Георгий Свиридовтың бес хорының біреуі «Бір ұл мен әке болды.» оқу және орындау процесіне қатысудың жеке тәжірибесі болды.

Бұдан басқа, хор дирижері оның «көзқарасын» өз шығармашылығында туындайтын хорға – суреттер шығармашылыққа, авторлық дизайнға және музыкалық белгілерге үлкен эмоционалдық сіңіру үшін бірнеше ерекше фрагменттер талданды.

Тірек сөздер: шығармашылық қиял, хор-дирижер, хор жұмыстарын талдау.

«Картинки», которые воссоздает музыкант-исполнитель, не ограничиваются лишь воспринятым и понятым им текстом произведения [1]. В музыкальных образах может предстать и то, что непосредственно не связано с нотным материалом, и то, чего не существовало на самом деле. «Это означает только то, что не всякий процесс, протекающий в образах, может быть понят, как процесс воспроизведения, потому что люди не только познают и созерцают мир, они его изменяют и преобразуют. Но для того, чтобы преобразовывать действительность на практике, нужно уметь делать это и мысленно. Именно этой потребности и удовлетворяет воображение. Воображение — это важнейшая сторона нашей жизни. С помощью воображения у нас формируется образ никогда не существовавшего или не существующего в данный момент объекта, ситуации, или условий» [2].

Известно, что воображение тесно связано с эмоциями. Активная работа фантазии вызывает богатую эмоциональную картину состояния человека. В прошлом веке французский психолог Т. Рибо выяснил, что все формы творческого воображения включают в себе сильные эмоциональные моменты. То есть, для музыканта-исполнителя важно прочувствовать произведение, эмоционально погрузиться в него, осознав «картинки», которые возникли или «ожили» с помощью работы творческого воображения. Л. С. Выготский вывел «закон общего эмоционального знака», суть которого выразил словами: «всякое чувство, всякая эмоция стремятся воплотиться в образы, соответствующие этому чувству». Эмоция как бы собирает впечатления, мысли и образы, созвучные настроению произведения. Таким образом, богатая эмоциональная жизнь стимулирует развитие воображения [3].

Каждый хоровик-дирижер, как правило, отрешается от эмоциональных всплесков во время разучивания хорового произведения, надеясь, что с обычной дирижерской техникой ему удастся «выстроить» художественное целое произведения. Но только «руками» в нашем деле не обойтись. Хор должен чувствовать энергетику, исходящую от дирижера, ощущать глубину его эмоционального погружения в музыку, проявляющуюся не только в мимике, но и в телодвижениях.

Раскрывая и объясняя смысл исполняемого произведения хору, дирижер, в том числе уже обладающий техническим мастерством, с помощью которого он находит нужный темп, ритм и агогику, обязан объяснить, в опоре на свое воображение, какую именно картину нужно представить для того, чтобы те или иные фрагменты произведения звучали именно так, как бы он хотел.

Рассмотрим этот процесс на примере двух разных произведений: *Lotti – «Crucifixus»* и Г.В.Свиридова – «Повстречался сын с отцом».

Несмотря на то, что Антонио Лотти создавал разнообразные сочинения, начиная от месс заканчивая кантатами и операми, именно хоровые произведения сделали его имя знаменитым. «*Crucifixus*» А.Лотти является прекрасным примером полифонического произведения, написанного для хора. В нем 8 голосов, каждый из которых ведет тему, как в фуге. Нотный текст содержит 1 знак при ключе, много случайных знаков, дан в размере 4/4, в темпе адажио.

«*Crucifixus*», на наш взгляд, может быть разделен на 3 части, где первый раздел состоит из 11 тактов, второй – из 6 тактов и третий из 24 тактов. С каждой новой вступающей партией Лотти создает полутонное «столкновение», которое звучит как загадочно, так и красиво, что отражает печальный тон о распятии Христа.

Большое внимание привлекает гармоническая схема каждой из партии, где присутствуют случайные знаки и образуют новую тональность. Так, в басу на вторую долю удара приходится ми бемоль, в баритонах ля бемоль которых нет при ключе, что создает иную тональность, а именно – до минор. Для большего эмоционального погружения в произведение целесообразно представить следующую картину:

Вы стоите в храме, с вами еще 7 человек. Тишина и полутьма, только несколько свеч горят на столе. Басы запевают «*Cru-ci-fi*» (ми-до-соль), затем подхватывают Баритоны. Важно не терять цепочку развития каждого голоса...

В 8 такте во время вступления первого сопрано звучит mf, f в 9 такте и dim. в 10 и 11 тактах, заканчивая 1 эпизод.

Во второй части мы слышим переключку нескольких голосов одновременно, что наталкивает на мысль о «разговоре», который дойдя до пика своего звучания, образует естественное форте, как бы констатируя факт трагичной гибели Христа. Важно знать, что форте понималось у каждого композитора в разную эпоху по-разному. Так, у Бетховена – это величественно, Моцарта – изящно, Лотти – естественно и непринужденно.

Что касается самого звучания хора в целом, то и здесь в работе может быть использовано творческое воображение. А именно, вне связи с текстом, можно предложить исполнителям представить вязкое, черное вещество, дабы добиться мягкости и развития, избегая «стоячего» звука в каждой партии. Мягкие руки, первая доля идет снизу-вверх, давая возможность «тянуть» слог «*fi*» каждой вступающей партии. Произведение заканчивается обширным третьим эпизодом, состоящим из 24 тактов со словами «*Sub Pontio pilato passus et se pultus est*», что переводится «Он был распят и для нас, при Понтии Пилате он пострадал и был похоронен».

Второе произведение – «Повстречался сын с отцом», из цикла «5 хоров на стихи русских поэтов» написан Г. В. Свиридовым. Помимо него, цикл включает в себя хоры «Об утраченной юности» (на сл. Н. Гоголя), «Вечером синим» (на сл. С. Есенина), «Как песня родилась» (на сл. С. Орлова), «Табун» (на сл. С. Есенина). «Повстречался сын с отцом» повествует об одном из эпизодов гражданской войны, где напряженная встреча на поле боя отца и сына, приводит к гибели младшего от руки старшего, – и все это на фоне природы.

Хор состоит из пяти эпизодов, в каждом из которых дан новый музыкальный образ. В первом разделе эпизод фа мажор включает в себя 9 тактов, запевают мужские голоса, что напоминает песни донских казаков. Конкретная мелодия, временами расходится, создает торжественный характер.

Предложения, характеризующиеся общностью гармонии, образуют период повторного строения, во втором предложении происходит смена ритма и удлинения длительностей, что позволяет не спеша сменить характер. Дирижерский жест должен быть точным и четким. Важен сильный ауттакт, чтобы настроить хор на соответствующую манеру и характер.

Второй эпизод исполняется женским хором «У тропиночки бросовой», очень сильно отличается по характеру с предыдущим эпизодом. Здесь идет рассказ, не предвещающий ничего зловещего и страшного. Описание природы – капли дождика, куст подножника, ветки вересковые....

Эпический и резкий контраст появляется в третьем эпизоде, где запекает весь хор «Ветер шел походкой шаткой, по обеим сторонам». Здесь есть первая остановка *rit* на слова «Сын привстал на стременах», отображается картина надвигающейся смерти сына от рук отца. «Распустила хвост павлиний, цвет долины ровная. Покатилась по долине, голова сыновья» – это кульминация всего произведения. Чтобы сделать ее еще более яркой, Г. Свиридов как-бы «растягивает» аккорды, увеличивая, второе предложение, делая его неквадратным.

В последних два такта произведения, нами при работе с хором была представлена картина звука от удара меча об голову сына, своеобразное отражение которого («звон») звучит в партии сопрано на ноте ля.

В пятом эпизоде «По цветам, по медуницам» на аккорде хора звучит размеренное соло альтов на хоровом на унисоне остальных голосов (четвертый эпизод). Отсутствие драматизма показывает, что все закончилось. Поэтому важно обрисовать и это – своеобразный подтекст смысла данной части. «Прямо к солнцу красному. Мимо колоса с пшеницей, мимо леса частого» – катится голова, «видя» всю эту картину (известно, что последние 10 секунд жизни головы человек осознает, что с ним происходит на данный момент). Последняя фраза проходит в унисон у басовой партии, постепенно затихая и отдаляясь.

Важно и необходимо найти или создать словами определенный художественный образ, чтобы пробудить силу воображения у хора, нарисовать жесткую и кровавую картину происходящего.

На первый взгляд, может показаться излишним акцент на воображаемых при (или перед) исполнением зримых картин, но исходя из практики, собственного опыта исполнения, работы с хоровым коллективом и публичного исполнения, можно, наоборот, подчеркнуть их действенность, эффективность, что и «побуждает» к активизации специального внимания к резервам творческого воображения.

Список литературы:

1. **Брушлинский, А.В.** Воображение и творчество [Текст] / А.В. Брушлинский / Научное творчество. – М: Наука, 1969. – 274 с.;
2. **Игнатъев, Е.И.** Воображение и его развитие в творческой деятельности человека [Текст] / Е. И. Игнатъев, д-р пед. наук. – Москва: Знание, 1968. – 32 с.;
3. **Левандо, П.П.** Анализ хоровой партитуры [Текст] : Метод. пособие для студентов дирижерско-хорового отделения / М-во культуры РСФСР. Ленингр. гос. Ин-т культуры им. Н. К. Крупской. Кафедра хороведения. – Ленинград: [б. и.], 1971. – 102 с.
4. Воображение: понятие и значение в жизни человека [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.it-med.ru/library/v/voobrajenie.htm> (Дата обращения – 23.03.18)
5. Воображение и эмоции – Воображение и креативная функция мышления [Электронный ресурс]. – URL: <http://www.psychologyland.ru/fims-660-1.html> (Дата обращения – 23.03.18)

References (transliterated)

1. **Brušlinskij, A.B.** Voobraženie i tvorčestvo [Tekst] / A.B. Brušlinskij / Naučnoe tvorčestvo. – M: Nauka, 1969. – 274 s.;

2. **Ignat'ev, E.I.** Voobraženie i ego razvitie v tvorčeskoj deâtel'nosti čeloveka [Tekst] / E. I. Ignat'ev, d-r ped. nauk. – Moskva: Znanie, 1968. – 32 s.;
3. **Levando, P.P** Analiz horovoj partitury [Tekst] : Metod. posobie dlâ studentov dirižersko-horovogo otd-niâ / M-vo kul'tury RSFSR. Leningr. gos. In-t kul'tury im. N. K. Krupskoj. Kafedra horovedeniâ. – Leningrad: [b. i.], 1971. – 102 s.
4. Voobraženie: ponâtie i značenie v žizni čeloveka [Èlektronnyj resurs]. – URL: <http://www.it-med.ru/library/v/voobrajenie.htm> (Data obrašeniâ – 23.03.18)
5. Voobraženie i èmocii – Voobraženie i kreativnaâ funkciâ myšleniâ [Èlektronnyj resurs]. – URL: <http://www.psychologyland.ru/fims-660-1.html> (Data obrašeniâ – 23.03.18)

Сведения об авторе:

Илес Меруерт – магистрант второго года обучения. Научный руководитель – Аклима Каирденовна Омарова, кандидат искусствоведения, профессор кафедры музыковедения и композиции.

Автор туралы мәлімет:

Илес Меруерт – екінші оқу жылының магистранты. Ғылыми жетекшісі – Омарова Аклима Қайыркенқызы, өнертану кандидаты, Музыкалогия және композиция бөлімінің профессоры.

Information about the author:

Meruert Iles – second course's graduate. Adviser – A. Omarova, Candidate of Art History, Professor of the Department of Musicology and Composition.