

Вязников Алексей Владимирович
старший преподаватель кафедры музыкального искусства
Института культуры и искусств
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»
E-mail: VyaznikovAV@mgpu.ru
Vyaznikov A.V.
senior lecturer of the Department of musical art
Institute of culture and arts
Moscow city pedagogical University

ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ СОВРЕМЕННЫХ РОССИЙСКИХ КОМПОЗИТОРОВ УЧАЩИМИСЯ В КЛАССЕ ХОРОВОГО ДИРИЖИРОВАНИЯ

Аннотация: В статье рассматриваются актуальные вопросы музыкального образования в области хорового дирижирования на примере изучения, понимания и восприятия студентами современных хоровых сочинений, художественно-выразительных и исполнительских средств. Также приводится рекомендательный список хоровых сочинений современных российских композиторов для изучения их в классе хорового дирижирования.

Ключевые слова: русская хоровая культура, российские композиторы 2-й половины XX и начала XXI веков, произведения для хора, современное дирижерско-хоровое образование, дирижер хора .

FEATURES OF PERCEPTION OF MUSICAL WORKS OF MODERN RUSSIAN COMPOSERS BY STUDENTS IN THE CHORAL CONDUCTING CLASS

Abstract: the article deals with topical issues of music education in the field of choral conducting on the example of studying, understanding and perception by students of modern choral compositions, artistic-expressive and performing means. There is also a recommendation list of choral works by contemporary Russian composers for study in the choral conducting class.

Keywords: Russian choral culture, Russian composers of the 2nd half of the XX and beginning of XXI centuries, works for choir, modern conducting and choral education, the conductor of the choir

Образовательная среда музыкального вуза начала XXI века направлена на комплексную подготовку высококвалифицированного специалиста. Воспитание дирижера хора в современных условиях становится все актуальнее. Обсуждение музыкально-педагогическим сообществом подходов к решению данной задачи привело к выделению основных параметров. Наиболее эффективными из них являются сочетание практики индивидуальных занятий в классе хорового дирижирования и теоретического осмысления исполнительской деятельности, универсальность современного педагога-музыканта, который должен сочетать в себе исполнителя, аналитика, практика, а также создание комплексных условий для формирования культурно-музыкальной базы современного студента с возможностью его саморазвития и самовыражения.

В связи с этим насущной становится проблема изучения современного хорового репертуара путем постоянного знакомства студентов с новыми художественно-выразительными средствами современных композиций.

Вторая половина XX и начало XXI вв. представили множество новых хоровых произведений, созданных как признанными мастерами советской музыки, так и современными отечественными композиторами. Главной особенностью этих сочинений стали оригинальные творческие задачи, решение которых нередко было нетрадиционным. Мелодика, гармония, лад, метроритм – все эти элементы музыкального языка претерпели значительные усложнения. Помимо этого, можно наблюдать все большее проникновение в уже сложившиеся архетипы жанров национально-культурных особенностей. Также в современную хоровую партитуру все чаще включаются различные эффекты (звуковые, световые) и нетрадиционные исполнительские приемы и т.д. Поэтому, хоровая музыка нашего времени часто остается непонятой и трудной для восприятия.

«Новый» язык хоровых сочинений Р. Щедрина, Е. Подгайца, Р. Бойко, А. Шнитке и многих других требует постоянного совершенствования дирижерской техники, а также неуклонного освоения и расширения новых возможностей певческого голоса. Именно поэтому в учебных заведениях необходимо создание благоприятных условий для восприятия студентами современных хоровых сочинений.

Важную роль в этом играет один из основных компонентов музыкального вуза (или вуза культуры) — направленность студента на саморазвитие. Здесь на первый план выходит педагогическая поддержка, являющаяся действенным рычагом в системе целенаправленной методической деятельности в вузе для оказания помощи студенту. В условиях комплексного подхода к освоению дирижерской специальности на всех ее ступенях – на лекциях по хоровой литературе, в классе по дирижированию и чтению партитур, на практике работы с хором – наряду с изучением классических сочинений XIX и первой половины XX вв. необходимо знакомить студентов с последними достижениями композиторской техники, новыми исполнительскими приемами и средствами исполнения и т.д. Параллельное освоение разных стилей и жанров будет способствовать формированию широкого кругозора будущего преподавателя или хорового дирижера, а также исполнителей хоровых коллективов.

Следующим важным условием комплексного освоения нового музыкального языка являются инновации, которые должны применяться в системе образовательного процесса в классе дирижирования. Всем известно, что довольно часто студент, обучающийся дирижированию, «не вникает» в музыку, которой дирижирует, и почти автоматически двигает руками под музыку. Он ждет, когда педагог объяснит все нюансы и особенности того или иного хорового сочинения, литературного текста. Это нужно на первых порах, но это

не способствует развитию творческого мышления, особенно в мире современной музыки.

Педагог на групповых и индивидуальных занятиях по хоровому дирижированию должен вовлекать студента в процесс знакомства с современным музыкальным материалом, разнообразным по стилю и различной степени трудности. Задача хормейстера – заинтересовать студента тем или иным композитором, той или иной партитурой, вместе со студентом постараться выбрать конкретные приемы разучивания нового произведения. Произведение изучается и традиционными методами (путем анализа литературного и музыкального текста, проигрывания (мысленного или на инструменте), обсуждения художественных особенностей произведения, технического разбора произведения и т.д.), и с помощью прослушивания фонограмм, и в процессе просмотра видеоматериалов концертов современных хоровых коллективов и дирижеров (даже если видеопокказ не связан с изучаемым произведением). Главное внимание здесь обращается на новые дирижерские жесты, на особенности техники дирижирования того или иного дирижера, на творческое выполнение указанных темпов и оттенков и т.д. Кроме того, студенту можно порекомендовать с помощью специальных компьютерных программ составить свой рисунок будущих дирижерских жестов во время прослушивания того или иного сочинения с последующей их практической реализацией, начиная от показа начала исполнения, дыхания, силы звука, динамических нюансов до заключительного «снятия» звука.

При изучении нового текста необходимо использовать методы и приемы, которые помогают осуществить перевод печатного (или написанного) нотного текста в интонационный образ. Немалое значение при этом отводится эмоциям. Именно «эмоциональное звучание, присущее русской хоровой школе» [1, 133] и влияют на формирование ценности музыкального исполнения.

Но при всех новых веяниях, новшествах, тенденциях, усложнениях и т.д. нельзя забывать о том, что хоровое произведение является органическим сочетанием двух главных форм эстетического воздействия – музыки и поэзии. Причем, С. И. Танеев считал, что «строение хоровых форм находится в зависимости от текста и им обуславливается» [2, 52]. Здесь же хочется привести слова Б. Тевлина об отношении А. Свешникова к хоровому произведению: «С особым вниманием и заботой он [Свешников – В. А.] относился к словам. Правильное и осмысленное произношение слов – главное условие хорового пения. Слияние музыки и поэзии создавало чудесный сплав, в котором оба искусства словно удваивали, утраивали силу своего воздействия. Музыкальный звук и слово всегда стремились к соединению: греческая трагедия, мистерия, средневековая церковная музыка, Бетховен с его Девятой симфонией, Мусоргский, Прокофьев, Стравинский, Шостакович, Бриттен – везде мы встречаем стремление объединить звук и слово» [3, 120].

Только при сочетании перечисленных выше черт возможно воссоздать замысел композитора с наибольшей точностью.

В процессе знакомства с современной хоровой литературой в практике работы с хором и многолетнего непосредственного участия в Камерном хоре Московской консерватории у автора данных строк сложился определенный перечень хоровых сочинений, демонстрирующих новые достижения композиторского языка, исполнительские возможности. Среди них – контрастные по стилю, форме, выразительным средствам и уровню сложности хоровые сочинения современных российских композиторов. Представленные ниже опусы могут быть востребованы как для концертного исполнения, так и в качестве изучаемого материала в программе по специальностям «дирижер хора» и «чтение хоровых партитур»:

- Агафонников В. Героям войны : для смешанного хора a cappella (из цикла «Шесть хоровых поэм на стихи Р. Казаковой»);

- Беляев В. Российские канты. Кантата для камерного хора, фортепиано и ударных;
- Бойко Р. Заклинание змей : для сопрано, альтов и ударных (слова Н. Гильена, рус. текст О. Савича);
- Буцко Ю. Вьюн над водой : для меццо-сопрано, смешанного хора а cappella (ред. Б. Тевлина; слова и напев народные);
- Евграфов Ю. Ты забыла деревню : для смешанного хора а cappella (слова И. Бродского);
- Калистратов В. Поэма о Стеньке Разине : для смешанного хора а cappella (слова А. Пушкина);
- Караев Ф. Malheur me bat. Chanson : для двух хоров а cappella;
- Кутузов Н. Отче наш : для смешанного хора а cappella;
- Ларин А. Двенадцать русских песен : для хора а cappella;
- Подгайц Е. Молитва к луне : для смешанного хора а cappella (африканский нар. текст в пер. М. Ваксмахера);
- Смирнов Д. Милый друг, Когда-то долгие печали : для смешанного хора а cappella (из хорового концерта «Приявший мир»);
- Успенский В. Господи, воззвах к Тебе : для смешанного хора а cappella (из «Всенощного бдения»);
- Фалик Ю. Колышится ива, Лето прошло (из цикла «Четыре хора на стихи А. Тарковского» : для смешанного хора а cappella;
- Чайковский А. Вопрос : для смешанного хора а cappella (на слова О. Григорьева);
- Шахиди Т. Две ретро-картинки : для смешанного хора а cappella;
- Шибанов Ю. Бражная литургия : для трех солистов и смешанного хора а cappella;

- Щедрин К. Диптих. Поэма : для смешанного хора а cappella (на стихи А. Вознесенского);
- Щедрин К. Казнь Пугачева. Поэма : для хора а cappella на слова А.С. Пушкина из «Истории Пугачева»
- и многие другие.

Литература

1. Кузнецов Ю. Эмоции в хоре: к проблеме изучения // Вопросы хорового творчества : межвузовский сборник статей / сост. С. И Мирошниченко, Л. В. Огарева, И. Л. Пивоварова ; Магнитог. Гос. консерватория. – Магнитогорск, 2009. – С. 133-151.
2. Ольхов У. Хоры а cappella С. Танеева // Хоровое искусство. Вып. 2. – Л., 1971. – С. 43-59 с.
3. Памяти Александра Васильевича Свешникова. Статьи. Воспоминания / сост. С. С. Калинин. – М., 1998. – 327 с.
4. Уколова Л.И., Галкина М.В., Грибкова О.В., Игнатьев С.Е. Значение искусства в становлении духовных и нравственных ориентиров личности в молодежной среде. Коллективная монография. – М., 2018. - 144с.
5. Уколова Л.И., Грибкова О.В. Синтез искусств в образовательном пространстве как фактор эстетического воспитания личности // Современные тенденции развития культуры, искусства и образования. – М., 2017. С. 304-311.
6. Уколова Л.И. Дирижирование. – М., 2003. – 208 с.
7. Уколова Л.И. Формирование духовной культуры молодого поколения // Искусство и образование. 2008. № 2 (52). С. 62-67.
8. Afanasiev V.V., Milkevich O.A., Sergeeva V.P., Ukolova L.I. Problem analysis of social and cultural partnership implementation in preventing children's ill-being // Indian Journal of Science and Technology. 2016. Т. 9. № 44. С. 105470.