

ТЕОРИЯ ХОРОВОГО ПЕНИЯ

Определение хора

В хороведческой литературе дается много различных определений понятия «хор». Следом за П.Г. Чесноковым почти каждый из авторов пособий по хороведению считает долгом по-своему ответить на вопрос «что такое хор?» Наибольший интерес представляют определения П.Г. Чеснокова, А.А. Егорова, В.Г. Соколова, К.К. Пигрова, В.И. Краснощекова.

П.Г. Чесноков так определяет хор: «Хор – это такое собрание поющих, в звучности которого есть строго уравновешенный ансамбль, точно выверенный строй и художественные, отчетливо выработанные нюансы...»

По мысли *А.А. Егорова*: «Хором называется более или менее многочисленная группа певцов, исполняющих вокально -хоровое произведение» Сравним это с определением, данным *В.Г. Соколовым*: «Хором в полном смысле этого слова можно назвать такой коллектив, который в достаточной мере владеет техническими и художественно -выразительными средствами хорового исполнения, необходимыми для того, чтобы передать те мысли и чувства, то идейное содержание, которое заложено в исполняемом произведении».

В формулировке *К.К. Пигрова* определение выглядит так: «Хор – это организованный коллектив певцов... В понимании слушателя хор – творческий коллектив, основная цель исполнительской деятельности которого – идейно-художественное и эстетическое воспитание народных масс».

По мнению *В.И. Краснощекова*: «Хор – это большой вокально-исполнительский коллектив, который средствами своего искусства правдиво, художественно полноценно раскрывает содержание и форму исполняемых произведений и своей творческой деятельностью способствует идейно-эстетическому воспитанию народных масс. Как музыкально-исполнительский «инструмент» хор представляет собой ансамбль вокальных унисонов».

Суммируя все вышесказанное, дадим свое определение хора: *хор – это вокально-исполнительский коллектив, состоящий из хоровых партий, базисной основой которых является унисон.*

Унисон предполагает полную слитность всех компонентов исполнения: звукообразования, интонации, тембра, громкости, ритма, дикции, орфоэпии.

Формы хоровой организации

В хоровом исполнительстве принято различать два основных направления: *академическое* и *народное*.

Академический хор, или *капелла* опирается в своей деятельности на принципы и критерии музыкального творчества и исполнительства, выработанные профессиональной музыкальной культурой и традициями многовекового опыта оперного и камерного жанра. Академические хоры имеют

единое условие вокальной работы – *академическую манеру пения*. Далее в рассмотрении проблематики вокально-хорового пения мы будем отталкиваться от понятия академической манеры пения.

В зависимости от профиля деятельности академические хоровые коллективы именуется *капеллы, ансамбли песни и танца, оперными хорами, учебными хорами* и т.д.

Название *капелла* хор получил от места, где размещались певчие, хоровой коллектив; в средние века капелла – католическая часовня и придел в церкви, где размещался хор; позднее это название закрепилось за хором. Первоначально капеллы были только вокальными, без участия инструментов. С тех пор многоголосное хоровое пение без инструментального сопровождения, в котором основное внимание обращалось на певучесть и самостоятельность голосов, на гармоничность общего звучания, стали называть пением *a cappella*.

В настоящее время капеллой называют некоторые профессиональные, а также любительские хоровые коллективы (например, Петербургская академическая капелла им. М. Глинки, Республиканская русская хоровая капелла им. А. Юрлова...). Капеллами также называют хоры мальчиков (Нижегородская капелла мальчиков).

Народный хор – вокальный коллектив, исполняющий народные песни с присущими им особенностями (хоровая фактура, голосоведение, вокальная манера, фонетика). Народные хоры, как правило, строят свою работу на основе местных или областных певческих традициях. Этим определяются разнообразие составов и манеры исполнения народных хоров. Следует различать народный хор в натуральном бытовом виде от специально организованного, культивированного народного хора, профессионального или самодеятельного, в котором пользуются и сочинениями в народном стиле.

Русский народный хор комплектуется из голосов всех видов, разделенных на I и II сопрано, I и II альты, I и II тенора, I и II басы, и имеют следующие подразделения голосов: высокие, средние, низкие женские и мужские. Также возможны функциональные выделения отдельных голосов с партиями импровизаторов, ведущей группы, подголосков и т.д. Диапазон каждого из них около октавы. Голоса певцов народного хора отличаются резким разграничением регистров, большей открытостью звука. Жанровыми признаками русских народных хоров являются:

- опора на местную или областную традицию бытового хорового пения;
- использование натурального регистрового звучания голосов;
- подголосочно-полифонический распев песни как основы хорового многоголосия;
- сочетание пения с пантомимой и хореографией.

Народные хоры (особенно в сельских местностях) работают на импровизации и используют устные традиции передачи песенного репертуара. Распетые произведения не имеют определенного количества голосов, или, иначе говоря, строго фиксированной хоровой партитуры. Песня «разводится» певцами на голоса. Наиболее удачные подголоски отбираются и сохраняются при последующих исполнениях. В результате импровизационного начала пение

народного хора в своей сути имеет признак гетерофонного исполнения, то есть совместного исполнения мелодии, в основе своей одноголосной, с эпизодически возникающими созвучиями («расщеплениями» унисона). Чаще всего народный хор поет на эстраде без дирижера. Это основано на том, чтобы певцы могли видеть и слышать друг друга. Поэтому хор, обычно, стоит полукругом (1 ряд – женщины, 2 ряд – мужчины). Многие народные хоры называются *ансамблями песни и танца*. Важную часть их деятельности составляет пропаганда национального искусства.

Заметим, что в последнее время в ансамблево-хоровой практике появилось промежуточное, своего рода синтетическое направление, основанное на использовании смешанной манеры пения – академической и народной. Это допускается для того, чтобы расширить границы концертного репертуара и иметь возможность исполнять произведения народного и классического жанров.

Камерный хор – новая форма современного музыкального исполнительства. Небольшое количество участников хора (максимальная численность – 30-40 человек) компенсируется их подготовленностью. Как правило, это профессионально обученные певцы, которые сочетают качества солиста-вокалиста и хорового певца. Камерные коллективы способны исполнять чрезвычайно сложные произведения, обладают особой тонкостью, детализацией исполнения, динамической и ритмической гибкостью. В камерных хорах применяется смешанная (поквартетная) расстановка певцов. Это способствует созданию объемного звучания, раскрывает творческую активность певцов. В репертуаре камерных хоров – преимущественно старинная (западноевропейская) и современная музыка, а теперь нередко и русская церковная музыка.

В последнее время наметились новые формы камерного исполнительства, и связаны они со сценографической трактовкой хоровых произведений. В конце XX века возникли следующие коллективы: «Московский камерный хоровой театр» (руководитель Б. Певзнер), саратовский «Губернский театр хоровой музыки» (руководитель Л. Лицова), «Владимирский театр хоровой музыки» (руководитель Э. Маркин).

Оперные хоры как отдельная форма возникли в начале XVII века. В 1600 году во Франции была поставлена опера Я. Пери «Эвридика», в которой принимал участие мадригальный хор. В оперных спектаклях хору зачастую отводится большая роль в драматургическом развитии действия.

Оперные композиторы-классики (Х. Глюк, В. Моцарт, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский и др., а в XX веке – Б. Бриттен, Д. Шостакович, С. Прокофьев и др.) в своих оперных партитурах возлагали на хор большие художественно-исполнительские задачи. В составах оперных и музыкальных театров наряду с певцами-солистами, балетной труппой и оркестром существуют хоровые группы (оперные хоры). Численность таких хоров обычно невелика – 25-40 певцов в составах немногочисленных оперных трупп. В ведущих оперных театрах – до 100 певцов, как, например, в Большом театре. Специфическое отличие оперного хора от любого другого заключено в

синтезе оперного жанра – музыкально-сценического спектакля, где певцы хора выполняют определенные образно-актерские задачи. При этом исполняемый певцом хоровой голос (хоровая партия) выучивается обязательно наизусть в точном соответствии с требованиями ансамблирования, строя, точного интонирования и других компонентов хоровой звучности. Дополнительные специфические трудности в работе оперного хорового певца могут быть вызваны театральными аксессуарами, какими служат костюмы, грим, реквизит.

Ансамбль песни и танца (пляски), как видно из названия, свидетельствует об объединении вокального и хореографического жанров. Выступления их зачастую носят характер театрализованных представлений с диным драматургическим развитием. Принципы работы хоровой группы ансамбля песни и танца схожи с принципами работы хора музыкально-оперного театра.

Ансамбли песни и танца стали возникать с 1930-х гг. в среде национальных народных, военных (армейских), а также молодежных (детских) коллективов.

Хоровые студии создаются с конца 1950-х гг. Детские хоровые студии стали новым массовым явлением в организации хорового воспитания детей. Хоровые студии повлияли на возникновение других форм обучения – музыкальных студий и хоровых школ в образовательных учреждениях систем Министерства культуры и Министерства образования, а также по существу специализированных хоровых отделений в детских музыкальных школах. В студиях в зависимости от контингента могли функционировать несколько хоров – старший, средний, младший, дошкольный... Студийные программы обучения предусматривали уроки сольфеджио, музыкальной литературы, музыкального инструмента и были равноценны учебным программам ДМШ.

Учебные хоры создаются в общеобразовательных учреждениях: в детских музыкальных школах и школах музыкально-эстетического воспитания, в средних специальных учебных заведениях – музыкальных и музыкально-педагогических училищах (колледжах), в высших учебных заведениях – консерваториях, институтах, академиях – и служат развитию профессиональных навыков обучающихся. Основные задачи учебного хора: знакомство с вокально-хоровым репертуаром (составленным из произведений различных стилей, эпох, жанров, обработок народных песен и т.д.); развитие индивидуальных певческих навыков; активное изучение приемов и навыков практической работы с хором. Состав учебных хоров целиком зависит от особенностей данного образовательного учреждения. Хоры могут быть различные – больших и малых составов, т.е. курсовые и сводные, однородные и смешанные, камерные.

При учебных заведениях создаются и существуют *самодетельные любительские хоровые коллективы*, в которых принимают участие студенты и преподаватели учебных заведений.

Типы хоров

Тип хора – это характеристика исполнительского коллектива по группам певческих голосов.

Певческие голоса распределяются на *три группы*: женские, мужские, детские. Хор, объединяющий голоса одной группы, называется *однородным*, а хор, имеющий комбинации из женских (или детских) и мужских голосов или певческих голосов всех трех групп, называется *смешанным*.

В исполнительской практике распространены *четыре типа хоров*: женские, мужские, детские, смешанные.

В отдельных пособиях по хороведению в качестве самостоятельного типа называется *неполный смешанный хор*, в котором отсутствует одна или две партии. Изложение хоровой партитуры (всего произведения или какого-то его раздела) для такого состава действительно имеет место. Но это – лишь один из приемов хорового письма. Исполнение данных произведений поручается «полным» смешанным хорам, ибо хоровые коллективы неполного смешанного состава не создаются.

П.Г. Чесноков в книге «Хор и управление им» предлагает следующую классификацию составляющих групп голосов в хоре:

Однородные типы хора:

- *хор женских или детских голосов* – I сопрано, II сопрано (или меццо-сопрано), I альты и II альты (или контральто). Женский хор имеет диапазон от «фа» малой октавы до «до» третьей октавы. В литературе для женского хора а *саррелла* крайние звуки диапазона применяются довольно редко. Обычно же в хоровой литературе для женского хора применяются звуки в диапазоне от «соль» малой октавы до «ля-си бемоль» второй октавы.

В женском хоре так же, как и в мужском, используется *тесное и широкое* расположение голосов. Широкое расположение встречается довольно редко и обычно в отдельных аккордах, в небольших построениях или в двухголосии, наиболее же часто встречается смешанное и тесное расположение голосов.

В полифонических произведениях нередко возникают перекрещивания голосов. Встречаются 6-8-голосные произведения для женского хора.

- *хор мужских голосов* – I тенора, II тенора, баритоны, басы и октависты. Диапазон мужского хора: «ля» контроктавы – «до» второй октавы. В мужских хорах а *саррелла* нижний октавный звук —ля| используется не часто. При наличии в хоре хороших октавистов им часто поручают дополнительные, не обозначенные в партитуре, удвоения басового звука в контроктаве.

Мужские хоры обладают большой динамичностью звучания от «pp» до «ff», яр ими тембровыми красками.

Смешанный тип хора:

- в результате соединения однородных хоровых групп получается *полный смешанный хор*, который состоит из девяти партий – I сопрано, II сопрано, I альты, II альты, I тенора, II тенора, баритоны, басы и октависты. Диапазон смешанного хора составляет более четырех октав. Он простирается от «ля» контроктавы до «до» третьей октавы. Крайние низкие звуки диапазона от «ля» контроктавы до «фа» большой октавы используются, главным образом, в произведениях а *саррелла*. Верхний звук диапазона смешанного хора – «до» третьей октавы – встречается довольно редко и, в основном, в хорах с

сопровождением. Смешанный хор позволяет применять разнообразные приемы изложения. Часто употребляется тесное расположение голосов.

Полный смешанный хор распадается на четыре группы родственных голосов – I сопрано и I тенора, II сопрано и II тенор, альты и баритоны, басы и октависты.

Смешанный хор обладает очень большой динамикой силы звука от еле слышного «pp» до «ff», способного «соперничать» с симфоническим оркестром.

Детский хор. Выразительные и технические возможности детских хоров тесно связаны с возрастными особенностями состава. Все детские хоры по возрастному признаку можно разделить на *три группы*:

- младшего школьного возраста (1-4 классы);
- среднего школьного возраста (5-8 классы);
- старшего школьного возраста (9-11 классы).

Хор, состоящий из детей в возрасте 6-10 лет, характеризуется легким фальцетным, небольшой силы звучанием в пределах от «р» до «mf». Голоса еще не имеют ярко выраженного индивидуального тембра. Нет существенного различия голосов мальчиков и девочек.

В обычных школьных хорах *рабочий диапазон* находится, примерно, в пределах первой октавы и нижних звуков в орой октавы («до-ре»). Хоры младших школьников в основном совершенствуется в одноголосном и двухголосном пении. Репертуар состоит из народных песен, а также произведений отечественных и зарубежных композиторов.

Хор, состоящий из детей среднего школьного возраста, отличается большей насыщенностью и динамичностью звука. У мальчиков в этом возрасте появляется грудное звучание, однако, преобладает звучание головное. У девочек шестиклассниц появляется тембр женского голоса.

В различных методических пособиях по детскому хоровому пению приводятся различные характеристики диапазонов детских голосов. Это объясняется тем, что на практике наблюдается большое разнообразие диапазонов голосов у детей-ровестников. Однако в основной массе хоры, состоящие из детей среднего школьного возраста, имеют *диапазон от «ля-си» малой октавы до «фа-соль» второй октавы*.

Исполнительские возможности среднего школьного хора весьма широки. Ему доступна специальная детская хоровая литература, народные песни, разнообразные произведения классиков и современных отечественных композиторов. Хорошо подготовленные коллективы весьма успешно справляются с четырехголосными гомофонно-гармоническими и полифоническими хорами.

В старшем школьном возрасте (15-17 лет) у девочек, в основном, заканчивается формирование голоса. У мальчиков, напротив, идет активный процесс мутации. Хоры старших школьников – это смешанные хоры с ограниченным диапазоном. Диапазон теноров и басов в старшем школьном хоре обычно бывает в следующих границах: тенора – «ре» малой октавы – «ми» первой октавы; басы – «си бемоль» большой октавы – «до-ре» первой октавы.

В юношеских хорах очень важно учитывать тесситурные условия. Не следует длительное время заставлять петь на крайних звуках диапазона.

В послемутационный период голоса юношей не обладают большой громкостью и вокальной выносливостью. Поэтому естественный диапазон силы звука для этих хоров простирается от тихого до умеренно громкого звучания.

Необходимо отметить такое прекрасное качество детских хоров как живая непосредственность, непринужденность, искренность исполнения, которую труднее добиться в хоре взрослых. Детским голосам свойственна прозрачность, острота интонирования, способность к идеальному строю и ансамблевой слитности.

Количественный состав хоров

По количеству певцов, составляющих хор, различают *малые (камерные), средние и большие хоры*.

Основной и минимальной в количественном отношении структурной единицей хора является *хоровая партия*. Она представляет собой «ансамбль певцов, имеющих голоса, относительно одинаковые по диапазону и тембру» (Г. Дмитриевский).

Хоровая партия представляет собой первоначальный объект работы дирижера в установлении ансамбля и строя, в художественной отделке произведения. В связи с этим обнаруживается проблема наименьшего количества певцов (голосов) в хоровой партии, а также их качественное тембровое и динамическое равновесие.

Наименьший состав хоровой партии – 3 человека, это связано с применением *цепного дыхания*, а также причины физико-акустического свойства: в случае несовпадения высоты звучания двух голосов третий заполняет «середины» унисона, тем самым препятствуя его расщеплению.

По этому принципу теоретически могут образовываться: *малый смешанный хор* – 12 человек: 3 сопрано + 3 альты + 3 тенора + 3 баса; а также *однородные хоры – женский или детский*: 3 сопрано + 3 альты = 6 певцов; *мужской*: 3 тенора + 3 баса = 6 певцов.

В настоящее время в церковных хорах (в небольших храмах) применяется минимальная численность хоров в 8-12 певцов. Однако в светской исполнительской практике подобные по численности смешанный хор, а также однородные хоры принято называть *вокальным ансамблем*. Более полноценным считается удвоенный состав такого хора – 24 человека. Помимо усиления звучности партий здесь возможно разделение каждой партии на две группы, то есть *divisi*: 6 сопрано + 6 альтов + 6 теноров + 6 басов = 24 певца. Именно такой состав обычно называется *малый хор*.

Авторы хороведческих работ отмечают, что численность певцов в партиях хора должна быть одинакова, - немислимо, чтобы коллектив певцов в 40 человек состоял из 16 сопрано, 12 альтов, 3 теноров и 9 басов, ибо такой коллектив не в состоянии дать «полной равномерно звучащей гармонии» (К. Пигров), - в то же время, оговаривая возможность незначительного увеличения высоких голосов (сопрано и тенора) в хоре. Это обусловлено вокально-акустическими причинами, закреплено в профессиональной практике.

В свою очередь, одинаковое количество женских и мужских голосов в смешанном хоре на практике не всегда оправдывается, т.к. мужские голоса более звучны в высокой тесситуре. Принципиальной особенностью хоровой звучности остается численное увеличение басовой партии, как основы аккорда. Это оговаривают практически все мастера хорового искусства.

В современной исполнительской практике название *малый хор* используется довольно редко, больше применяется наименование *камерный хор* с примерной численностью 20-30 человек.

Средний смешанный хор предполагает разделение каждой хоровой партии на две. Следовательно, он должен иметь не менее 24 человек. Обычно эти хоры имеют от 30 до 60 человек. Исполнительские возможности среднего хора весьма значительны. Недостаточность количественного состава среднего хора обнаруживается при исполнении крупных сочинений с большим оркестром, а также многоголосных и многохорных произведений. Во всех других случаях этот хор может успешно справляться с исполнительским репертуаром.

Большой хор должен иметь такой состав, который обеспечил бы ему исполнение любого хорового произведения. В таких хорах обычно от 80 до 120 человек.

Авторы теоретических трудов по хороведению сходятся на том мнении, что чрезмерное увеличение численности хора (свыше 120-130 певцов) не способствует улучшению его исполнительских качеств – «хор утрачивает исполнительскую гибкость, подвижность, ритмическую отчетливость, ансамбль становится расплывчатым, тембр партий менее интересным» (В. Краснощеков); «существует граница, за которой музыкальная звучность большого хора уже перерастает в шумовую звучность» (П. Чесноков).

Вид хора

Под понятием *вид хора* подразумевается характеристика исполнительского коллектива или произведения по количеству самостоятельных хоровых партий.

По количеству самостоятельных хоровых партий хоры бывают *одноголосными, двухголосными, трехголосными, четырехголосными и более*. Принципы применения в хоровых партиях *divisi* чаще всего связаны с гармоническими и темброво-кolorистическими сочетаниями голосов, иногда также и с выявлением композиторами смешанных красочных тембров (например, исполнение мелодии в унисон альтами и тенорами и т.п.). Применение *divisi* гармонически насыщает хоровое изложение, ослабляя в то же время силу звучания голосов.

С овладения одноголосием начинает формироваться хоровой коллектив. Вместе с тем совершенное унисонное пение является сложнейшей формой хорового исполнительства. В смешанном хоре унисон дает возможность получать наибольшую силу звучности и применяется в моменты кульминации. К унисону нередко прибегают в окончаниях произведений, когда требуется постепенное замирание звучности.

Двухголосное и трехголосное изложение хоровых произведений широко распространено как в гомофонно-гармонической, так и в полифонической

музыке. Наиболее часто такие произведения пишутся для однородного хора. Однако имеются двух- или трехголосные произведения для смешанного хора.

Особую форму составляет смешанное двух-трехголосие. Эта форма присуща массовым песням. Хоровая партитура в таких произведениях обычно записывается на одной строчке, голоса женского хора удваиваются голосами мужского хора.

Четырехголосное изложение является классической формой фактуры в смешанном хоре.

Пяти-восьмиголосное изложение встречается, в основном, в хоровых сочинениях крупной формы, а также в полифонических произведениях.

Есть произведения, написанные на двенадцать и более голосов. Чаще всего это *многохорные сочинения*.

Многохорные сочинения создавались в период расцвета классической полифонии строгого стиля. Немало превосходных многохорных произведений создано русскими композиторами XIX и XX века. Значительно расширили выразительные средства многохорной музыки Прокофьев, Шостакович, Кабалевский, Шебалин, Шапорин. Много интересных произведений для двух и более хоров создано современными зарубежными композиторами.

Расположение хорового коллектива

Существует много вариантов расстановки хора. Обычно в размещении хора на эстраде руководствуются традициями. Родственные партии должны стоять в одной группе. Голоса каждой партии должны соответствовать друг другу своими тембрами, звуковыми диапазонами и т.д. *В смешанном хоре* слева от дирижера располагаются сопрано, за ними тенора; справа – альты, за ними басы. *В мужском хоре* II басы и октависты находятся в центре. *Женские и детские коллективы* располагаются также с учетом того, что по левую руку дирижера – высокие голоса, по правую – низкие. Среди многих вариантов расположения *детских хоров* популярен такой, где каждая партия расположена группой, подобно сек ору; слева направо – II сопрано, I сопрано, I альты, II альты. Считается, что помещение I сопрано в середину хора улучшает звучность, а положение II сопрано в некоторой степени «прикрывает» звучание I. Этой расстановкой также пользуются при звукозаписи (перед каждой хоровой партией отдельный микрофон).

На репетициях хор следует располагать так же, как и во время выступлений. *Не рекомендуется* размещать хоровой коллектив в одной плоскости, т.е. на одном уровне, так как при этом теряется должный визуальный контакт певцов с дирижером, а вокальный звук последних рядов хора не способен полноценно нестись в концертный зал. В смешанном хоре принято мужские партии располагать выше женских, а, кроме того, женские и мужские партии ставить в два ряда, один выше другого.

Располагать хоровой коллектив надо в виде небольшого полукруга (веерообразно) или же, в крайнем случае, по прямой линии с небольшими закруглениями на краях.

При исполнении хоровых произведений с сопровождением фортепиано инструмент ставится перед хором по центру или справа (от дирижера); при

исполнении с сопровождением ансамбля или оркестра последний помещается впереди, а хор – небольшим полукругом за ним.

- Вопросы:
1. Какие типы хоров существуют?
  2. Что такое виды хоров? Примеры.
  3. Расположение хорового коллектива.