

Иванова Мария Игоревна
студентка III курса кафедры академического хора СПбГИК
masha_ivanova_11@mail.ru
Научный руководитель: доцент Жукова Елена Юрьевна

Элементы театрализации в хоровом искусстве и ее воплощение в современном исполнительстве

Хоровое искусство прошло долгий путь исторического развития. Со времен зарождения устной речи хоровое пение сопровождало людей в обрядах, ритуалах, служениях, позже перешедшее в один из видов искусств.

С начала XX века и вплоть до сегодняшнего дня прослеживается тенденция модернизации привычных ранее форм хорового исполнительства. Данная модернизация приводит к «театрализации» в хоровом исполнительстве и, в дальнейшем, к зарождению нового жанра – «хоровой театр», который в современном исполнительстве набирает все большую популярность.

Предпосылки театрализации в хоровом искусстве уходят в глубину веков – с древних времен хоровое пение сопровождалось танцами, чертами театрализации, игрой на различных музыкальных инструментах.

Отправной точкой для рывка к театрализации в хоровом исполнительстве послужило развитие композиторского искусства в XX веке. Композиторы переосмысливают роль хора, как привычной статичной единицы, пишут музыку к отдельным спектаклям театра с участием хора (Г. Свиридов – музыка к трагедии А.К. Толстого «Царь Федор Иоаннович», А. Шнитке – Реквием к драме Ф. Шиллера «Дон Карлос», С. Слонимский – к спектаклю «Тихий Дон» по М. Шолохову).

В современном понимании хоровая театрализация продолжает свое развитие на новом уровне, вплоть до появления отдельных творческих коллективов, как детских, так и взрослых, которые реализуют идеи синтетического искусства в хоровом жанре. С одной стороны, это привлекает потенциального слушателя, а с другой – становится формой обучения для учебных хоровых коллективов.

Тенденция обращения композиторов к фольклорному материалу значительно повлияла на **становление хоровой театрализации**. Это в большей мере отразилось на крупных вокально-ораториальных жанрах (хореографические сцены с музыкой и пением «Свадебка» И. Стравинского, хоровая симфония-действие «Перезвоны» В. Гаврилина и др.).

В камерном хоровом исполнительстве элементы театрализации чаще появляются во второй половине XX – начале XXI века. Хоровое звучание все чаще дополняют новыми приемами исполнения – сонористика, звукоподражание, хореографические элементы, сценическая речь, нетрадиционная расстановка коллектива, всевозможные слуховые восприятия с элементами визуализации, рожающие зрелищные элементы с освоением всего пространства сцены или даже зрительного зала.

В становлении приемов хоровой театрализации на современном этапе большое значение играет постепенное смещение акцента со слухового восприятия зрителя на визуально-слуховое. Все больше при исполнении хоровых сочинений ставится акцент на сценическое движение и перемещение, которое в различных постановках одного и того же произведения волею режиссера может воплощаться абсолютно по-разному, возникает индивидуализированная трактовка содержания с преобладанием тех или иных смысловых акцентов.

Элементы хоровой театрализации ставят высокие требования к участникам хорового коллектива. Они должны исключительно хорошо владеть своим голосовым аппаратом, а также элементами актерского мастерства: темброво-интонационными, выразительной мимикой и пластикой, синхронным, точно выверенным исполнением отобранных движений, отработанной четкой координацией вокального исполнения и движения.

Важность театрализации в хоровом искусстве также отмечают и в области начального **музыкального образования детей**. Внедрение элементов театрализации способствует существенному влиянию на развитие у детей образного мышления, творческих способностей, позволяет избавиться от стеснительности, а также развивает актерские и хореографические навыки детей.

К концу XX века многие руководители хоровых коллективов перенимали в постоянную практику элементы театрализации в своем исполнительстве, что привело к трансформации их коллективов. Так, появляется Московский камерный хоровой театр под управлением Б. Певзнера, «Концертно-театральная капелла Москвы им. В. Судакова» под руководством А. Судакова, Театр хоровой музыки под управлением Л. Лицовой, хоровой театр «Академия» КемГУКИ И. Шороховой др.

Использование метода театрализации расширяет возможности современного хорового исполнительства, привлекая к работе с хором не только дирижера-хормейстера, а также режиссера-постановщика и хореографа.

При большой популяризации методов театрализации в хоровом исполнительстве в наше время стоит отметить, что не все сочинения можно переосмыслить в данном контексте. Существует огромный пласт хоровой музыки, который никогда не будет адаптирован к методам театрализации. Это, в первую очередь, касается русской духовной музыки.

В заключении хотелось бы отметить, что элементы театрализации в современном хоровом исполнительстве применяются все чаще. Данная тенденция требует большой подготовки артистов коллектива и высококвалифицированной работе не только над музыкальным материалом, но и над пластичностью, хореографическими приемами, актерским мастерством. Элементы театрализации в хоровом искусстве способствуют усилению комплексного воздействия на публику, привлечение нового слушателя, помогают полностью погрузиться в музыкальный образ сочинения, открыть новые грани хорового искусства.

Список литературы:

1. Горбунцова И. А. Элементы театрализации в современном хоровом исполнительстве (из опыта практической работы с учебным хором СГИК "Резонанс") / И. А. Горбунцова // Сохранение и развитие Отечественной хоровой культуры. – Чебоксары, 2018. – С. 122-126.
2. Живов В. Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика. / Л.В. Живов. – М.: Владос, 2003. – 272 с.
3. Киреева Н. Ю. Коммуникативное пространство искусства хоровой театрализации [Электронный ресурс] / Л. Н. Пичугина // Педагогика и психология. Философия и искусствоведение. – 2009. – № 2 (4) – URL: http://www.ssc.smr.ru/media/journals/izvestia/2009/2009_4_537_541.pdf (дата обращения: 03.10.2020)
4. Киреева Н. Ю. Хоровая театрализация: коммуникативные аспекты : автореф. дис. ... канд. искусств. : спец. 17.00.09 / Н. Ю. Киреева ; Саратовская Государственная консерватория им. Л. В. Собинова. – Саратов, 2010. – 26 с.
5. Овчинникова Т. К. Хоровой театр как явление отечественной музыкальной культуры [Электронный ресурс] / Т. К. Овчинникова // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2006. – №1. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/horovoy-teatr-kak-yavlenie-otechestvennoy-muzykalnoy-kultury> (дата обращения: 26.10.2020).
6. Пичугина Л. Н. Актуальные проблемы современного хорового исполнительства: хоровая театрализация [Электронный ресурс] / Л. Н.

Пичугина Т. С. // Педагогическое образование в России. – 2019. – №6. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/aktualnye-problemy-sovremennogo-horovogo-ispolnitelstva-horovaya-teatralizatsiya> (дата обращения: 02.10.2020).

7. Степанова Н. Ю. Современные формы хорового исполнительства: К вопросу о развитии хорового искусства на рубеже XX – XXI веков / Н. Ю. Степанова // Мир науки, культуры, образования. – № 3 (76). – 2019. – С.: 96-97.
8. Супруненко Г. В. Хоровой театр как жанр «взаимодействующей» музыки и его воплощение в творчестве отечественных композиторов на рубеже XX-XXI веков : автореф. дис. ... канд. искусств. : спец. 17.00.02 / Г. В. Супруненко ; Нижегородская Государственная консерватория им. М. И. Глинки. – Нижний Новгород, 2012. – 24 с.