

1 часть: «Предпосылки возникновения жанра Хоровой театр»

Для более целостного представления о хоровом театре, как новом явлении музыкальной культуры, необходимо, прежде всего, проследить предпосылки его возникновения.

В последние десятилетия XX века воздействие театральности и зрелищности приводит к появлению качественно нового синтеза, обусловившего рождение жанра *хоровой театр*. Понятие «хоровой театр» сложилось в отечественном искусстве, в обиходе художественной практики и научных исследованиях. Однако, феномен хорового театра является малоизученной проблемой. В отечественной музыковедческой литературе существует ряд работ, касающихся лишь отдельных составляющих данного явления.

На основании экскурса в музыкальную историю выявляется естественная историческая принадлежность хорового искусства к зрелищности, связанной с синтезом искусств. Современная культурная ситуация дает импульс к возрождению частично утраченной синтетической хоровой традиции. Восстановление этой традиции происходит сквозь призму специфики культуры, что и позволяет наблюдать возникновение различных форм театрализации хоровой музыки.

Весьма показательным для нашего времени является рождение коллективов, реализующих эту идею. Среди них: первый в нашей стране хоровой театр в г. Владимире под управлением Э. Маркина, Московский хоровой театр Б. Певзнера «Альтона», Саратовский Губернский Театр хоровой музыки под управлением Л. Лицовой, а также хоровые театры в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Магнитогорске, Липецке и других городах. При внешнем сходстве и единстве творческих устремлений, эти коллективы создают достаточно многоликую картину данного явления.

Период активного формирования хорового театра приходится на последние десятилетия XX столетия. Однако очевидно, что процесс поиска новых форм и приемов хорового исполнительства, способствующих театрализации, активизировался гораздо раньше. Достаточно вспомнить театральную эстетику Древней Греции и фольклорную традиции любого из народов. Культура, как символическая игра осмысливается в концепциях Ф. Шиллера, Й. Хейзинги, Гадамера.

Задолго до возникновения понятия «хоровой театр» выдающийся отечественный хормейстер А. Юрлов, будучи руководителем Республиканской академической хоровой капеллы, стал использовать разнообразные формы исполнения фольклорных произведений. Дирижер вводит ряд новаций, в частности, «ломает традиции в расположении хора», обусловленных поиском нетрадиционного и глубинного воплощения драматургического замысла. По словам хормейстера В. Попова, экспериментирование с хоровой расстановкой, поиск новых исполнительских приемов были вызваны «прежде всего необходимостью таких условий, при которых возникали бы новые, наиболее точно отвечающие содержанию произведения звуковые образы». При этом, отмечает хормейстер, «смена обстановки обогащала и разнообразила зрительное восприятие хора слушателями. Певцы становились настоящими актерами».

Процесс поиска новых форм хорового исполнительства явился результатом обновления системы средств музыкального выражения. В 60-е годы в композиторском творчестве появляется интерес к воплощению приёмов инструментализации хорового письма. Освоение хоровой жанровой сферой инструментальных принципов проявляется не только в особом сложении музыкальной ткани, но и вызывает к жизни нетипичные для хорового пения способы вокализации. Такие приемы использовались для создания яркой образности, «с целью повышения температуры экспрессии».

Параллельно с инструментализацией активно формируется новая область колористических выразительных средств музыки, получившая название сонористика. Сонористика в хоровой музыке, включающая различные звукоподражания, создавала неповторимые красочные эффекты. Именно композиторское стремление к обогащению хоровой ткани необычной звуковой краской приводит к представлению хора в новом качестве - «своеобразного музыкального инструмента с оригинальными тембровыми возможностями и колористическими ресурсами». Кроме того, восприятие подобных эффектов способствовало наделению новой палитры красок определенной степенью зрелищности. Существование такой тенденции в хоровом искусстве второй половины XX века, приводит к качественному результату: в начале 80-х годов впервые появляется понятие хорового театра, и рождается первый официальный коллектив, в названии которого данный термин присутствует изначально - Владимирский Театр Хоровой Музыки (рук. Э. Маркин).

II часть: «Обоснование актуальности применения элементов хорового театра в работе с детским хоровым коллективом»

Развитие общества в целом определяют различные факторы, постепенно видоизменяя, обновляя культурные традиции, преобразуя их.

Уважаемые коллеги, мы с Вами занимаемся общим делом – учим петь, несём знания о нашем хоровом искусстве детям. За последние десятилетия, прошедших с момента преобразования в современной России, выросло несколько новых поколений. И сейчас мы воспитываем совершенно иное поколение, которое слушает новые сказки, смотрит другие мультфильмы, читает новые книги, развивается в условиях победного шествия массовой культуры, окружено миром «ценностей» рекламы и следует стереотипам навязываемого поведения, т.е. воспитывается на идеалах нового коммерческого общества. Приходится прилагать много усилий, чтобы противостоять, быть авторитетными и состоятельными. Спорить и отвергать новое бесполезно. Выход один, воспринимать, перерабатывать и оставляя полезное применять в работе, находя подход к новым детям. Потому, что все же нам необходимо учить это новое поколение удивляться прекрасному, слышать чудесное, отличать истинное, нравственное от временного и поверхностного, упорно и терпеливо идя к цели.

Современное общество переживает своеобразный культ зрелищности, негативного наклонения, который содействует смещению «интересов с ценностей добра, истины, красоты, веры на ценности отдыха и развлечения». Разного рода телевизионные шоу, конкурсы, игровые программы, обряды способствуют не росту духовности, а деградации того символического смысла, который изначально вкладывался в зрелищно-игровую функцию культуры. В связи с этим, активизация зрелищного начала, в рамках классической музыкальной традиции дает возможность создания «содержательного, серьёзного, символического зрелища, которое может стать духовной опорой личности и общества». В этом смысле актуальным и прогрессивным явлением, рождённым современной культурой, представляется жанр хорового театра.

Современная культурная ситуация, безусловно, способствует тому, что хоровой театр предстаёт востребованным и актуальным явлением, представляя собой некое полихудожественное направление в искусстве хорового пения. Как симбиоз серьезного и зрелищного в классическом искусстве, данный феномен проникает в концертный зал, способствуя привлечению и приобщению к хоровой музыке мало искусственного современного слушателя.

Тенденция к полихудожественности наблюдается не только в искусстве, но и является актуальным направлением в сфере образования. Особенно активно она используется в преподавании предметов художественно-эстетического цикла. Так, руководитель лаборатории комплексного взаимодействия искусств института художественного образования РАО, Б.П.Юсов отмечает: «Ребёнок от природы предрасположен к разным видам искусства в равной степени. А полихудожественность даёт возможность опираться в преподавании дисциплин на внутреннюю связь слова, звука, движения, пространства, жеста, реализуемую учащимися в процессе творчества, позволяет использовать синтез искусств:

литературы, музыки, хореографии». По мнению учёных, полихудожественный подход в работе с детским хором даёт неизменный эффект. Дети становятся раскрепощёнными, выразительными, позитивными. Решаются не только задачи формирования навыков исполнения песен, но и воспитывается интерес к произведениям искусства, активно развивается творческое воображение, раскрывается индивидуальность. Тем более, что детский возраст самый благоприятный период для творчества, дети чрезвычайно любознательны, у них есть огромное желание познавать окружающий мир через творческое общение с ним. Особенно свободно и независимо от догм и штампов мышление школьников младших классов. Нам педагогам важно помнить о том, что именно в процессе творчества из ребёнка формируется личность.

Очень часто в практике приходится сталкиваться с родителями, перед которыми стоит дилемма «Какому виду искусства обучать своих детей». Для таких семей применение в работе элементов хорового театра станет только плюсом в нашу с Вами сторону. Ведь театрализация тесно связана с пением и движением.

Т.о. хоровой театр – явление актуальное и достаточно популярное. Его востребованность обусловлена ролью визуального начала в современной культуре и современном искусстве. Психологами доказана приоритетность многоканального воздействия факторов внешней среды на человека. Максимальная активизация восприятия достигается при одновременном воздействии на слуховые и зрительные рецепторы. Не случайно, прежде всего в рамках масскультуры, возрастает роль зрелищности. Одновременно значительно усиливается демонстративность и декоративность.

III часть: «Основные приёмы хорового театра и варианты их использования в работе над произведением»

В исследовательских работах театрализация предстаёт как **внутренняя и внешняя**. Внутренняя театрализация формируется на базе комплекса средств выразительности, которые способствуют «оживлению» аудиторного пространства. На его основе возникает так называемая внешняя театрализация. Путём введения сценических компонентов рождаются разнообразные виды аудиовизуальной хоровой музыки.

Каждый хормейстер согласится, что особое значение музыкально-театральное творчество имеет в младшем хоре. Оно быстро раскрепощает детей, позволяет более глубоко проникнуть в суть исполняемого, даёт возможность проявить индивидуальность. Формы этого вида работы весьма многообразны – от элементарных, простейших движений и инсценировок, до постановки больших театральных действ.

Важно, что далеко не в каждом произведении следует двигаться или включать в него какую-либо театрализацию. Здесь тоже требуется вкус и чувство меры хормейстера. В первую очередь обыгрывать можно сочинения с сюжетной линией, где есть герои и даже сольные партии, например, р.н.п. «Как у наших у ворот» и р.н.п. «Где был, Иванушка?». Особенно народное творчество предполагает определённую свободу действия, естественное соединение пения с элементами театральности.

Простые движения помогают хору преодолевать исполнительские сложности на первоначальном этапе обучения. Так, работа над кантиленой, протяжностью пения в «Колыбельной», дети бережно изображают руками покачивание колыбели. Причем эти плавные движения соответствуют фразировке сочинения и развитию динамики (чем громче поём, тем больше амплитуда движения рук), к тому же эта работа может считаться подготовительным этапом к дирижированию. В песенке про дождик, показывая пальчиком падающую на ладонь капельку, ребята могут ощутить отрывистость звука, познакомиться с понятием *staccato*. В Песне «Дон-дон», изображая раскачивание и удары колокола, закрепить понятие *forte* и акцент.

Перестроения хора во время пения тоже вносят черты театральности и оживляют концертное выступление. Так солисты или группа солистов могут выйти из хора, и, исполнив партию, вернуться на место, или выходя вперед певцы могут постепенно заполнять пространство сцены.

В более старшем возрасте внешняя театральность может сойти на нет, а может продолжать быть «изюминкой», позволяющей хору показать свою неповторимость. В старших классах требования к выбору приёмов конечно расширяются и повышаются.

Т.к. работа над элементами театрализации является заключительным этапом изучения произведения, то начинаться он должен с дополнительного анализа образно-эмоциональной нагрузки литературного текста, выразительных средств

и ритмических особенностей музыкального материала с точки зрения синтеза с другими видами искусства. Эту связь ярко подсказывает жанр произведения.

Основными приёмами хорового театра можно назвать:

1. Жесты – изобразительные и ли выразительные (изображение образов, элементарное дирижирование, выражение чувств и эмоций)
2. Танцевальные элементы (сопровождение движениями части произведения или подтанцовка на протяжении всего произведения: перестроения, метроритмические движения)
3. Театральные действия (диалоги, актёрско-ролевые элементы)
4. Голосовая и инструментальная изобразительность, сонористические приёмы (свист, выкрики, ритмодекламация, кластеры, говорок, шёпот, звукоподражание, вокализация на согласных звуках, глиссандо, щелчки, стук ног, хлопки, использование ударных и звукоподражательных инструментов)

Некоторые приёмы в процессе эволюции жанра хорового театра выделяются в самостоятельный жанр *body percussion* («боди перкашн») – дословно «тело – ударные». Этот жанр подразумевает использование приемов ритмического аккомпанирования пению. В нашей стране элементы *body percussion* используются в музыкальных занятиях по системе обучения Орфа и Кодая. Но могут быть полезными и для хорового класса в работе над метроритмической точностью, умением удерживать единый темп, в проработке ритмических трудностей, воспитании двигательной координации, для оживления обстановки и переключении внимания. Эпизодическое использование элементов *body percussion* в качестве ритмического сопровождения, как к народным, так и к современным произведениям, а также к произведениям, связанным с ритмикой танцевальных жанров придаст оригинальность, современный колорит, сценическую концертность традиционному хоровому исполнению.

Практики предлагают постепенное привыкание к простому самоаккомпанементу : вначале необходимо включать хлопки и притопы, затем добавить шлепки по коленям и позже щелчки. Основной формой в этом виде деятельности является «Эхо», когда дети за педагогом повторяют предлагаемую серию жестов и форма «делай, как я», когда за одним ребёнком повторяют все остальные. Также предлагается несколько упражнений, которые позже могут стать основой ритмического сопровождения (прил. 1) На более поздних этапах, рекомендуется разучивать с детьми композиции, представляющие собой ритмическую партитуру (прил.2), они помогут детям осваивают элементы ритмической полифонии.

В заключении, можно добавить, выбирая движения, не обязательно заставлять детей выполнять одинаковые, порой может быть интереснее и эффективнее дать детям возможность проявить инициативу и импровизировать в рамках поставленной задачи. Порой господство творчества и свободы приносит свои весомые плоды.

Важно отметить, что выбранные приёмы обязательно должны быть художественно оправданны, не превращаться в развлечение или способ

демонстрации «эффектов», отвлекающих от музыки. Всё должно быть целесообразно и оправданно.

Важно помнить, что особенно в младшем возрасте многогранная, кропотливая работа на репетиционных занятиях не является самоцелью. Это работа над собой, но не для себя. Исполнительская деятельность коллектива, стремление выйти к людям, поделиться, рассказать со сцены, вместе поволноваться, пережить и порадоваться – естественная необходимость каждой творческой личности. А не творческих личностей у нас в хорах нет. И я, полагаю, убедила Вас, что одной из самых удобных и результативных форм для творчества в детском хоровом коллективе является театрализация или точнее хорового театра.