
ВІТЧИЗНЯНИЙ І ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

УДК 78.087.68(436)

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЇ САМОДІЯЛЬНИХ ХОРІВ У СУЧАСНІЙ АВСТРІЇ

Бьокштайнер Т. А., Костенко Л. В.

Стаття присвячена актуалізації проблеми відновлення та розвитку самодіяльного хорового виконавства в Україні, на прикладі специфіки організації роботи самодіяльних хорових колективів сучасної Австрії. Висвітлюються суть понять "Хорова федерація Австрії" та "Обласне хорове товариство", їх основні цілі та принципи роботи.

Увагу сконцентровано на особливостях структури й організації діяльності церковних і напівпрофесійних аматорських хорів. Розглядаються цілі, завдання, обов'язки адміністративного правління хору (комітету), функції диригента.

Аналіз, систематизація та узагальнення діяльності самодіяльних хорів Верхньої Австрії заснований на 10-річному особистому досвіді диригента-хормейстера та музичного менеджера – Т. Бьокштайнер та результатах її констатуючого експерименту.

Ключові слова: хорова федерація, хорове товариство, співоче співтовариство, адміністративний комітет, церковний хор, концертний (напівпрофесійний) аматорський хор, функції диригента.

Статья посвящена актуализации проблемы восстановления и развития самодельного хорового исполнительства в Украине, на примере специфики организации работы самодеятельных хоровых коллективов современной Австрии. Освещаются суть понятий "Хоровая федерация Австрии" и "Областное хоровое общество", их основные цели и принципы работы.

Внимание сконцентрировано на особенностях структуры и организации деятельности церковных и полупрофессиональных любительских хоров. Рассматриваются цели, задачи, обязанности административного правления хора (комитета), функции дирижера.

Анализ, систематизация и обобщение деятельности самодеятельных хоров Верхней Австрии основан на 10-летнем личном опыте дирижера-хормейстера и музыкального менеджера – Т. Бьокштайнер и результатах проведенного констатирующего эксперимента.

Ключевые слова: хоровая федерация, хоровое общество, административный комитет, церковный хор, концертный (полупрофессиональный) любительский хор, функции дирижера.

The article is devoted to the actualization of the problem of restoration and development of amateur choral performance in Ukraine on the example of the organization of the work of amateur choirs of modern Austria.

The essence of the concepts "Choral federation of Austria" and "Regional choral society", their main goals and principles of work are covered in this article. It is emphasized that for the effective existence of the amateur choir it is recommended to be an active member of the Regional Choral Society, which is an integral part of the Choral Federation of Austria.

The article focuses on the features of the structure and organization of church and semiprofessional amateur choirs.

The goals and tasks of the administrative board of the choir are considered.

The duties of the government are outlined: to draw up a rehearsal plan; rent a rehearsal room; inform the singers about the changes; to acquire and preserve choral scores in the choir library; to introduce ideas in the selection of the repertoire, subsequent concert performances, to organize the collective's participation in choral festivals or competitions, rehearsal choral weeks; to make advertising, to create posters, to

distribute concert tickets, to search for other musicians and artists (if it is necessary for a particular project); to search for a conductor and to stipulate the conditions of his work; to keep all financial records of the team; to create and maintenance the choral group web page.

The conductors' functions of the amateur choir are specified: approval of the repertoire composed by the choir leaders or an independent choice, the compilation of concert programs; learning the repertoire and preparing artistic program for the concert performance; systematic work on the vocal-choral technique of chorus singers; establishment of contact with other invited musicians (soloist-vocalists, instrumentalists); a concert performance conducting.

The analysis, systematization and generalization of the Upper Austria amateur choirs' activity is based on the 10-year personal experience of the conductor-choirmaster, music manager Tetiana Bjokshayner and the results of the conducted ascertaining experiment.

Key words: choral federation, choral society, singing community, administrative committee, church choir, concert (semi-professional) amateur choir, functions of the conductor.

Постановка проблеми. На рубеже тысячелетий Украина переживает серьезное становление государственности. Одной из важнейших ценностей государственности является культура, основанная на традициях нации, которая всегда являлась мощным инструментом в формировании группового сознания, национального самосознания, сохранения и развития традиций народа.

Главным первоисточником украинской национальной музыкальной культуры является хоровое пение, которое всегда было универсальным средством эстетического и этического воспитания, играло значительную роль в формировании личности, развития ее эмоций, интеллекта, зарождения и воспитания эстетических чувств. Хоровое пение всегда было естественной способностью человека и потребностью к самовыражению через объединение в хоровую группу. С быстрым развитием промышленных технологий и искусственного интеллекта, увеличением стрессфакторов в основной сфере деятельности люди постепенно начали терять эту способность. Все чаще у них появляется острая потребность в проведении свободного времени для благоприятного и гармоничного развития души и тела. Наряду с популяризацией спорта и фитнеса, стала очевидной необходимость в развитии культурно-развивающих сообществ, которые бы дали людям возможность в их личностном духовном развитии.

Цель статьи: актуализировать проблему восстановления и развития самодеятельного хорового исполнительства в Украине на примере освещения специфики организации работы самодеятельных хоровых коллективов современной Австрии.

Изложение основного материала. Самодеятельное хоровое искусство в Украине испытывает упадок последние 20 лет. Для возрождения этой формы искусства мы обратились к опыту организации хорового движения самодеятельных коллективов в Австрии, а точнее в Верхней Австрии. Хоровая жизнедеятельность в Австрии настолько впечатляет масштабами и результатами, что мы решили провести анализ работы самодеятельных хоровых коллективов.

Обратимся к сухой статистике. В регионе Верхней Австрии по оценке на 2016 год проживает 1 453 733 человек в 440 поселениях (из них 32 города). В этой же области официально зарегистрировано 320 светских (из них 50 % детских и юношеских) и 450 церковных хоров. Для эффективного существования самодеятельного хора рекомендуется являться активным членом Областной хоровой федерации. Такие федерации существуют в каждой области, а они, в свою очередь, являются составной частью Хоровой федерации Австрии.

Хоровая федерация Австрии является покровителем австрийских хоров и областных хоровых федераций и успешно представляет интересы более 100 000 певцов. Хоровой ландшафт Австрии характеризуется разнообразностью,

активностью, традициями, инновациями и высокой музыкальностью, что ярко выявлено в их деятельности [2].

Чтобы понять процесс развития самодеятельных хоров в Верхней Австрии, обратимся к истокам формирования Областной хоровой федерации. В 1863 году было основано певческое общество в городе Линц, которое в 1864 году объединилось с Зальцбургским певческим обществом и просуществовало до 2000 года как Хоровая федерация земель Зальцбурга и Верхней Австрии. С 2001 года Областная хоровая федерация существует самостоятельно, целью которой является "сохранять старое и познавать новое". Инновативность, прогрессивность, привлекательность и современность – главные принципы работы организации на современном этапе.

Основными целями областного хорового общества являются:

- сохранение, развитие и презентация хорового пения;
- базовое и последующее образование певцов и дирижеров;
- работа с молодежью;
- улучшение качества хорового пения посредством хоровых конкурсов, концертных выступлений, создания проектных хоров [1].

Хоры, которые являются активными членами хоровой федерации, имеют колоссальную возможность к более эффективному существованию. Этому способствуют созданная веб-сеть для обмена информацией и рекламной деятельности всего хорового ландшафта Австрии.

В целом структура и организация самодеятельных хоров Австрии идентична. Практически каждый хор оформляется как певческое сообщество и излагает основные параметры своего существования в официальном уставе хора. Такое сообщество должно обязательно выбирать административное правление хора (комитет), состоящий из председателя комитета и его заместителя, бухгалтера, библиотекаря, секретаря. Дирижёр редко входит в комитет хора, поскольку это – фигура приглашенная и оплачиваемая хором. Певцы хора, активные члены певческого сообщества, самостоятельно оплачивают членский взнос один раз в году; пассивным членом сообщества может стать каждый, желающий финансово поддержать хоровую группу. Как правило, это спонсоры, перечисляющие финансовую поддержку на счёт хора, либо частные лица, помогающие бесплатной рекламой, созданием плакатов, фотографий, оснащением аппаратурой.

Административный комитет хора избирается, как правило, каждые два года и ведет полную организацию деятельности хорового коллектива в течение этого периода. В его обязанности входят: составлять план репетиций; арендовать репетиционный зал; информировать певцов об изменениях; приобретать и сохранять ноты в библиотеке хора; привносить идеи в выборе репертуара, последующих концертных выступлений; участие в хоровых фестивалях / конкурсах, репетиционных хоровых неделях; организация рекламы, создание плакатов, распространение билетов, поиск других музыкантов и артистов (если это необходимо для конкретного проекта) перед концертом; поиск дирижера и оговаривание условий его работы; ведение всей финансовой отчетности перед коллективом; создание и ведение веб-страницы хоровой группы.

В функции дирижера входит лишь творческая музыкальная часть:

- окончательное утверждение и составление репертуара, концертных программ;
- разучивание репертуара и художественная подготовка программы к концертному выступлению;
- работа над вокально-хоровой техникой певцов хора;
- установление контакта с другими приглашёнными музыкантами;
- проведение концертного выступления.

Дирижер может избираться коллективом как на один проект, так и на длительный неопределённый срок. Все зависит от взаимной симпатии (как говорят австрийцы – "химии"), от профессионализма дирижера, его харизматичности, умения мотивировать певцов и владеть техникой временного менеджмента.

Возможно, когда в течение года может смениться три дирижера в хоре (в зависимости от проектов, стилистики репертуара, локации проведения концерта и т. д.).

В самодеятельном хоровом исполнительстве Австрии выделяют следующие типы хоров:

- детские и юношеские;
- церковные хоры;
- взрослые хоры (они же могут называться концертными или полупрофессиональными любительскими хорами);
- народные хоры.

Поскольку в количественном значении, как мы видели выше, в Верхней Австрии преобладают церковные и полупрофессиональные любительские хоры, мы считаем важным провести сравнительную характеристику именно этих типов хоровых коллективов.

Объединяющей особенностью этих групп является добровольное участие певцов в творческом процессе, а это значит, что приход на каждую репетицию или участие в выступлении – личное решение каждого участника. Здесь немаловажную роль играет личность дирижера, его умение организовать адекватно певцам-любителям репетиционный процесс, уметь позитивно мотивировать и планировать интересные выступления.

В самодеятельных хоровых коллективах Австрии (99 %) репетиции проходят один раз в неделю, длительностью около 2-х часов (без перерыва), в вечернее время, 10 месяцев в году.

Концертная жизнь самодеятельных хоров довольно активная. Например, церковный хор исполняет в городе функцию обслуживания общественного богослужения – церковных месс и обрядов. Как правило, такой хор принимает участие в основных церковных праздниках католического обрядового года, таких как: Покрова, Всех Святых, Рождество (24.12 и 25.12), Сретение Господне, Пальмовое воскресенье, Пасха (суб. и воскр.) и Троица, в некоторых церквях также Праздник Тела и Крови Христовых. Таким образом, в течение календарного года церковный хор отрабатывает, в среднем, 34 репетиции, подготавливает 38 хоровых произведений и участвует в 9-ти церковных мессах.

Музыкальная функция в католическом богослужении очень велика благодаря фундаментальным традициям и роскошному музыкальному репертуару, созданному профессиональными композиторами на протяжении веков. От качества исполнения и выбора репертуара может зависеть "настроение" и смысловое наполнение мессы, что способствует приходу большего количества прихожан. А это, в свою очередь, культурное обогащение и воспитание всей общины города.

При выборе репертуара для церковного хора дирижер должен обращать особое внимание на географическую и этническую местность, в которой он работает, учитывает выработанные традиции и возраст певцов. В некоторых церквях предпочитают исполнять сугубо классический репертуар, состоящий из месс и музыкальных произведений на немецком и латинском языках, с привлечением оркестра. В небольших городах, где современное общество или молодежных хорах, предпочтение отдают выбору популярной хоровой музыке и спиричуэлам, госпелам на английском и других языках; в небольших же селениях сохраняются традиции классических месс и народного фольклора. Здесь нет времени и желания к хоровым экспериментам и пению на других языках, кроме немецкого и латинского.

Певцы, приходящие в церковный хор, мотивированы, прежде всего, религиозным воспитанием. Начав свою певческую карьеру в 12–14 лет, они продолжают петь и в пенсионном возрасте, сохраняя радость пения и сильную любовь к духовной музыке. Фактически все певцы церковных хоров, как показали результаты нашего констатирующего эксперимента, имеют базовые знания нотной грамоты, поэтому на репетициях всегда поют по хоровым партитурам. Возрастная категория церковных хоров делится между 40-а и 70-летними людьми, поэтому многие из

респондентов имеют 30–40-летний опыт пения классических месс. Преобладают женские голоса.

По профессии участники хора чаще всего учителя младшей и средней школ или рабочих профессий, таких как повар, столяр, маклер, продавец, водитель; встречаются работники государственных структур, предприниматели.

Проведённое нами анкетирование выявило суждения певцов (100 %) о том, что для участников церковного самодеятельного хора, нет потребности в самостоятельной подготовке к хоровым репетициям. Они не учат партии (100 %), не повторяют текст и в редких случаях имеют частные уроки вокала (15 %). Таким образом, если в хоре пауза в две недели, то качество вокала и знание текста сильно ухудшается. Поскольку общая музыкальная подготовка певцов одинаковая, у дирижера не возникает сложности работать со всеми партиями в одном умеренном темпе над характерными вокально-хоровыми проблемами.

Взрослый (концертный) полупрофессиональный хор создаётся группой людей (друзей, единомышленников), целью которого является пение и концертные выступления. Несмотря на то, что главной мотивацией певцов этой категории хора также является "радость совместного музицирования" (98 %), требования самих певцов к себе и к общей работе хора выше, чем в церковном. Многие участники группы имеют более фундаментальное музыкальное образование (это могут быть регулярные частные уроки вокала, незаконченное музыкальное высшее образование по какому-либо инструменту, специальная гимназия с музыкальным уклоном или работа учителем музыки в гимназии). Все хористы (100 %) считают самоподготовку обязательным условием успешной работы коллектива, поэтому уделяют один – два часа в неделю самоподготовке (96 %), в процессе которой доучивают свои хоровые партии и неоднократно прослушивают (100 %) записи профессиональных коллективов, рекомендуемых дирижером. Репетиционный процесс в таком хоре более дисциплинирован: нет пропусков без особо уважительных причин; отмечается активность певцов и желание достичь результата после каждой проведенной репетиции; внимательность к пожеланиям дирижера, которые, как правило, отмечаются ремарками в партитурах для более осознанного исполнения на последующих репетициях и в процессе самоподготовки.

В выборе репертуара хористы полупрофессионального хора играют немаловажную роль – они изъявляют желание познакомиться с той или иной хоровой литературой в течение последующего периода работы хорового коллектива. Предпочтение в изучении хорового творчества тех или иных композиторов, определяется одной общей целью – подготовкой интересной тематической программы концерта; это же является и основополагающей самомотивацией в процессе хоровой деятельности – не подвести группу, идти в одном темпе, на одном уровне. Такое влияние группы позитивно сказывается на общем развитии хора.

Ввиду того, что хористы платят членские взносы, из которых оплачивается гонорар дирижера, группа свободна в его выборе. Главными критериями отбора являются личностные и профессиональные качества хормейстера. Прежде всего группе необходим душевный комфорт в репетиционной работе (100 %), позитивное отношение, чувство юмора (96 %) и взаимоуважение. Естественно, не последними ценятся такие профессиональные умения дирижера как работа над вокальной техникой (постановка голоса) (96 %), интересная интерпретация (94 %), умение быстро и легко достичь результата (98 %), искусство мотивации, способность вдохновить и настроить хор на лучшее качество перед концертом и музицировать во время концерта, отдаваясь музыке до конца (100 %).

Возрастная категория певцов концертного полупрофессионального хора колеблется от 25-ти до 65-ти лет. Это могут быть студенты музыкальных учебных заведений, молодые учителя, музыкальные терапевты, а также предприниматели, энергетики, психологи, работники социальной сферы и т. д.

В концертном хоре, как правило, за календарный год, проводится 30 репетиций и два сольных концерта, в среднем, по 18 произведений. Чаще всего это рождественский концерт и летний (в мае-июне). Программы могут быть самыми разнообразными, в зависимости от желаний и идей членов хора или темы

концертной программы, предложенной новым дирижером. Они варьируются от классических концертов, а капелла до тематических концертов с подключением других видов искусства, либо фундаментальных произведений с камерным оркестром.

Концертный самодеятельный хор, стремящийся к профессиональному музыкальному развитию и признанию музыкальной общественностью, обязательно раз в год принимает участие в хоровых неделях или специально организованных мастер-классах по вокально-хоровой технике.

Важнейшую роль в сплоченности группы играют совместные хоровые турне, отпускная хоровая неделя или хоровое путешествие. Хоровое турне – это несколько концертных дней по разным городам; хоровая неделя отпуска – это организованный отпуск, в избранном хористами месте, с тематическим изучением репертуара. К примеру, отпуск на вилле в Тоскане, где ежедневно проходят 2-х часовые интенсивные репетиции по изучению итальянских песен, проведение свободного времени в известных винодельнях, изучение итальянской местности и ее достопримечательностей, экскурсии в музеи, а в заключении небольшой концерт с программой из итальянских народных песен или песен В. А. Моцарта, написанных в Италии. Такое многогранное культурное времяпрепровождение наполняет новой энергией каждого певца и мотивирует на работу в коллективе на целый последующий год.

Хоровое путешествие – это короткое путешествие в другую страну, с осмотром достопримечательностей и одним концертом. Такие путешествия резонно делать в кооперации с хоровым коллективом из страны, куда направляется хор. Такой взаимообмен музыкальным опытом невероятно мотивирует хор в целом на последующую активную творческую деятельность [4].

Выводы. Анализируя специфику организации самодеятельных хоров Верхней Австрии, мы пришли к выводу, что такой вид творческой деятельности не только музыкально образовывает и эстетически обогащает певцов, но также благоприятно способствует личностному росту человека и развивает его "социальную компетенцию".

Здесь мы приведем цитату о значении пения в хоре из книги известного немецкого нейробиолога Геральда Хютера, который в своих многочисленных научных работах изучает развитие детского мозга.

"Пение приводит к активации эмоциональных центров и одновременной положительной оценке вызванных им чувств, так что пение сочетается с приятным, счастливым, освобождающим эмоциональным состоянием... Совместное, свободное и приятное пение приводит к явлениям социального резонанса. Опыт "социального резонанса" является одним из самых важных "социальных ресурсов" для более поздней готовности работать с другими людьми, чтобы найти решения сложных проблем... Совместное пение активизирует способность "настраиваться" на других, создавая эмоционально положительную основу для приобретения социальных навыков (внимание, сочувствие, самодисциплину и чувство ответственности)...

Таким образом, пение – идеальный тренинг саморегуляции, самоконтроля, самонаправления и самокоррекции. Дополнительными, автоматически корректирующими "побочными эффектами" пения являются также:

- содействие интеграционным процессам (мигрантам, инвалидам и т. д.);
- салютогенные эффекты (пение лечит раны);
- связь между поколениями (пожилые люди и молодёжь);
- содействие приобретению речи (вокальная терапия при расстройстве речи);
- трансцендентная передача культурного достояния (народные песни, традиции пения и т. д.).

Это странно, но, с точки зрения нейробиологии, все указывает на то, что самая бесполезная производительность, на которую способны люди, – и это, без сомнения, беззаботное, непреднамеренное пение – имеет наибольшую пользу в развитии мозгов детей.

Это стоит того, чтобы об этом задуматься немного дольше" [3].

Названные ученым позитивные эффекты, получаемые в результате пения в хоре, являются весомыми аргументами в защиту этого вида искусства. Мы

убеждены, что эта тема до конца не исследована и требует более подробного ее рассмотрения, что выходит за рамки представленной статьи.

Литература

1. Интернет-платформа Хоровой Федерации Верхней Австрии:
<http://www.chvooe.at/>. – Назва з екрана.
2. Интернет-платформа Хоровой Федерации Австрии:
<https://www.chorverband.at/>. – Назва з екрана.
3. Официальный сайт профессора нейробиологии Геральда Хютера:
<http://www.gerald-huether.de/populaer/veroeffentlichungen-von-gerald-huether/texte/singen-gerald-huether/index.php>. – Назва з екрана.
4. Интернет-платформа семипрофессионального хора Chornetto (г. Оттенсхайм, Верхняя Австрия):
<http://chornetto.ottensheim.at/>. – Назва з екрана.