

Научно-исследовательский журнал «**Вестник педагогических наук / Bulletin of Pedagogical Sciences**»

<https://vpn-journal.ru>

2025, № 1 / 2025, Iss. 1 <https://vpn-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (педагогические науки)

УДК 784.96

DOI: 10.62257/2687-1661-2025-1-262-266

¹ Сюй Сыци

¹ Московский педагогический государственный университет

Формирование традиции русского хорового искусства: выдающиеся мастера и хоры конца XIX - начала XX веков

Аннотация: в данной статье обобщаются результаты анализа развития традиций русского хорового искусства конца XIX – начала XX веков. Актуальность исследования формирования традиции русского хорового искусства заключается в его значительном вкладе в мировую музыкальную культуру и сохранении культурного наследия. Изучение этого периода позволяет понять, как исторические и социальные изменения конца XIX – начала XX веков повлияли на развитие уникального стиля хорового пения в России. Автор акцентирует внимание на значительных культурных и исторических изменениях, которые способствовали формированию уникального стиля русского хорового пения. В условиях глобализации и культурной интеграции важно сохранять и изучать национальные традиции, которые формируют культурную идентичность. Исследование деятельности выдающихся мастеров и хоров того времени помогает не только оценить их вклад в искусство, но и вдохновить современное поколение музыкантов на сохранение и развитие этих традиций. Особое внимание уделяется анализу деятельности ведущих хоровых коллективов того времени, таких как Московская синодальная капелла и Петербургская придворная певческая капелла. Автор подчеркивает, как эти коллективы способствовали популяризации и сохранению традиций русского хорового пения. Статья предлагает глубокий анализ взаимодействия музыкальных, культурных и социальных факторов, которые способствовали формированию богатой традиции русского хорового искусства, продолжающей оказывать влияние на современную музыкальную культуру.

Ключевые слова: хоровое искусство, традиции хорового искусства, музыкальная культура России, русская хоровая литература, хоровое искусство, русская духовная музыка, древнерусская певческая традиция

Для цитирования: Сюй Сыци. Формирование традиции русского хорового искусства: выдающиеся мастера и хоры конца XIX - начала XX веков // Вестник педагогических наук. 2025. № 1. С. 262 – 266. DOI: 10.62257/2687-1661-2025-1-262-266

Поступила в редакцию: 28 октября 2024 г.; Одобрена после рецензирования: 16 декабря 2024 г.; Принята к публикации: 10 января 2025 г.

¹ Xu Siqi

¹ Moscow State Pedagogical University

Formation of the tradition of Russian choral art: outstanding masters and choirs of the late XIX - early XX centuries

Abstract: this article summarizes the results of the analysis of the development of the traditions of Russian choral arts of the late XIX – early XX centuries. The relevance of the study of the formation of the tradition of Russian choral art lies in its significant contribution to world musical culture and the preservation of cultural heritage. Studying this period allows us to understand how the historical and social changes of the late XIX – early XX centuries influenced the development of a unique style of choral singing in Russia. The author focuses on significant cultural and historical changes that contributed to the formation of a unique style of Russian choral singing. In the context of globalization and cultural integration, it is important to preserve and study national

traditions that form cultural identity. The study of the activities of outstanding masters and choirs of that time helps not only to evaluate their contribution to art, but also to inspire the modern generation of musicians to preserve and develop these traditions. Special attention is paid to the analysis of the activities of the leading choral groups of that time, such as the Moscow Synodal Chapel and the St. Petersburg Court Singing Chapel. The author emphasizes how these groups contributed to the popularization and preservation of the traditions of Russian choral singing. The article offers a deep analysis of the interaction of musical, cultural and social factors that contributed to the formation of a rich tradition of Russian choral art, which continues to influence modern musical culture.

Keywords: Russian choral art, traditions of choral art, musical culture of Russia, Russian choral literature, choral art, Russian sacred music, ancient Russian singing tradition

For citation: Xu Siqi. Formation of the tradition of Russian choral art: outstanding masters and choirs of the late XIX - early XX centuries. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2025. 1. P. 262 – 266. DOI: 10.62257/2687-1661-2025-1-262-266

The article was submitted: October 28, 2024; Accepted after reviewing: December 16, 2024; Accepted for publication: January 10, 2025.

Введение

В настоящее время мы можем наблюдать растущий интерес к явлениям развития хорового искусства. Русское хоровое искусство на протяжении многих веков отличалось своим постоянством. Русское хоровое исполнительство и творчество развивались в направлении народного и церковного исполнительства и образовали взаимосвязанные направления. К ним относятся сельские и городские песнопения, хоровые ансамбли певцов, школьные хоры, профессиональный церковный хор и оперный хор капеллы.

В девятнадцатом веке Россия демонстрировала значительные достижения в различных сферах деятельности, связанных с интеллектуальным развитием человечества. На международном уровне страна занимала лидирующие позиции как в дипломатии, так и в культурных взаимодействиях между народами. Период 1860-1870 годов отмечен особым взлетом русской музыки, которая внесла значительный вклад в развитие европейской музыкальной культуры.

Необходимо отметить, что до XIX-го века хоровое исполнительство было практически вытеснено за счет популяризации придворных и дворцовых театров, салонов, а также практик сольного частного исполнительства. Но основанное в Санкт-Петербурге в 1859-м году Русское музыкальное общество (основано А.Г. Рубинштейном) способствовало развитию не только уже привычной концертной практики ансамблевого исполнительства, но и обратило особое внимание на хоровое искусство и исполнение не только отечественных, но и зарубежных музыкальных произведений.

В конце XIX – начале XX веков процесс формирования традиций русского хорового искусства охарактеризован несколькими ключевыми событиями:

– Основание Русского Хорового Общества, которое способствовало развитию аматорского пения, акцентируя внимание на акапелла исполнении и продвижении национальной музыкальной культуры. В его репертуар входили произведения известных русских композиторов, таких как П.И. Чайковский и А.Г. Рубинштейн.

– Процветание духовно-хоровых концертов, целью которых было представление общественности высокохудожественных образцов из мировой музыкальной классики, с участием известных церковных коллективов.

– Расширение репертуара хоров за счет включения светской музыки и обработок русских народных песен.

– Заложение основ русского хорового образования в таких учреждениях, как Петербургская придворная капелла и Московское синодальное певческое училище, которые стали образцом для подобного образования в стране.

– Публикация специализированного журнала «Хоровое и регентское дело», освещавшего аспекты религиозного и светского хорового искусства, деятельность съездов, образовательных программ, а также содержащего рецензии и обзоры музыкальных событий и новых изданий.

Материалы и методы исследований

В статье представлен анализ формирований традиций русского хорового искусства и методологический обзор деятельности выдающихся мастеров и хоров конца XIX – начала XX веков. Системный подход, при-

меняемый в ходе написания данной статьи, способствовал изучению основных элементов развития хорового искусства. На основе анализа имеющейся литературы были выделены отдельные фигуры, сыгравшие важную роль в развитии хорового исполнительства в ограниченные хронометрические рамки. Комплекс изученных материалов представлен монографиями и статьями отечественных исследователей. Методы систематизации научного материала, а также ретроспективный анализ и классификации способствовали наиболее обширному раскрытию выбранной тематики статьи.

Результаты и обсуждения

Эволюция русского хорового исполнительства начиная со своего истока в основном никак не освещена в трудах исследователей, однако, ее историю можно проследить благодаря оставшемуся фольклорному наследию. Это позволяет судить о том, что изначально хоровое исполнительство относилось к церковному и по своей сути представляло богослужения.

Имея долгую историю развития, хоровое искусство наиболее активно стало развиваться после победы Российской империи в войне 1812 года над Наполеоном: такое значимое событие привело к тому, что культурная идентичность начала активно формироваться, а следом за ней стала развиваться и исполнительская школа, а композиторы способствовали данному процессу.

М.И. Глинка (1804-1857 гг.) считается оп праву основоположников классической русской музыки и также оказал большое влияние на становление хорового искусства и хорового пения. Обращаясь к церковным мотивам, М.И. Глинка вбирал именно оттуда основные приемы написания произведений для хоров, используя контрапункты конкретных церковных песнопений. Именно такой подход позволил по-новому взглянуть на хоровое искусство и определить его сильную сторону именно в национальной традиционной исполнительской школе. Вслед за М.И. Глинкой, русские композиторы стали придерживаться подобного мнения на счет хоровых партитур, и такая тенденция наблюдается в музыкальном хоровом искусстве и в творчестве композиторов XIX века [1].

В дальнейшем следует обратить наше внимание на то, что хоровое искусство активно стало развиваться в школьном исполнительстве. Например, тем же В.И. Глинкой был составлен сборник «Упражнений», а А.Е. Варламов представил «Полную школу пения». В этих трудах особое внимание акцентировалось на старорусских песнопениях, а также церковном контрапункте [6].

Далее, в 1862-м году Г.Я. Ломакин и М.А. Балакирев открыли бесплатную музыкальную школу в Санкт-Петербурге, которая подготовливала будущих педагогов пения. Это стало также важным этапом, повлиявшим на развитие и популяризацию хорового исполнительства. Затем и сама русская интеллигенция начала активно интересоваться хорами, а также говорить о том, что за счет развития хорового пения возможно повышать в целом уровень образования простых людей того времени. За счет открытия бесплатной музыкальной школы также были открыты и классы, в которых всех желающих обучали пению в хоре и уже к концу XIX века такой любительский по своей сути подход стал перерастать в профессиональный: появились хоры, которые вели активную концертную деятельность, например, Архангельский хор, хор Пречистенских рабочих курсов в Москве, хор Рукавишникова в Нижнем Новгороде, хор Касторского в Пензе, хоры военных городков и певчих портовиков в Архангельске.

В это время также активно развивались направления в искусстве народного пения. Важную роль в истории развития русского народного хорового искусства сыграл великолепный крестьянский хор под руководством Ивана Молчанова (1808-1881) [7]. Певец, дирижер и педагог И.Е. Молчанов набирал к себе на обучение талантливых детей – он обучал их не только вокальному искусству, но и нотной грамоте, гармонии, теории музыки. Созданный Молчановым хоровой «колледж» местного уровня в дальнейшей выпустил большое количество по-настоящему талантливых певцов и хормейстеров, которые выступали и гастролировали. Также среди народных хоров XIX века выделяются хоры Дмитрия Аренева-Славянского (1836-1908), Петра Яркова (1875-1945) и Митрофана Пятницкого (1864-1927).

Особую популярность среди хоров того времени сыскал Синодальный хор – хор Московской синодальной школы церковной музыки, которая занималась и обучением профессиональных хоровых дирижеров и исполнителей. Организаторами Московской синодальной школы были В.С. Орлов (1856-1907 гг.), С.В. Смоленский (1848-1909 гг.) и А.Д. Кастальский (1856-1926 гг.): именно они по своей сути переформировали образование в отношении церковного хорового исполнительства и создали по-настоящему уникальную форму – синодальный хор. Привлечением общественности к деятельности Синодального хора активно занимался В.С. Орлов, применяя разнообразные новые техники обучения и исполнения, а также его очень интересовали новейшие принципы композиционного построения. С этой целью он привлекал таких знаменитых композиторов, как В.С. Калинников, П.И. Турчанинов, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. Стремясь

найти новые красочные тембры и достичь максимально красивого и интересного звучания, хоровое исполнительство Синодального хора порой подразделялось на более чем 24 голоса. За счет этого появлялась уникальная полихоральность, которая завораживала своим неповторимым звучанием [8].

В.С. Орлов и С.В. Смоленский безусловно понимали, что хор по своей сути превращается в самый настоящий оркестр. Разнообразие тембральных красок настолько захватило В.С. Орлова, то он решился изменить привычное всем хоровое построение и определил несколько секций: одну секцию могли занимать 4-5 певцов обязательно со схожими тембрами и это позволяло дирижеру вовсю пользоваться красочностью человеческих голосов, смешивая их или же наоборот разделяя эту палитру так, как было необходимо для отображения максимально высокохудожественного образа композиторского замысла. Те звуковые эффекты, которые достигались с помощью такого инновации, по-настоящему удивляли и завораживали слушателей.

В.С. Орлова после его смерти заменил Н.М. Данилин, став главным дирижером Синодального хора. В это время его дирижирования хор буквально взорвал концертные залы, исполнив в первый раз «Всенощное бдение» С.В. Рахманинова и произведя настоящий, мировой фурор. Особенно в восторге были слушатели Германии, а в немецкой газете того времени так говорилось об этом громком событии: «Характер этого замечательного восточного пения истинно русский – великолепная смесь древних полуварварских элементов со зрелой культурой ... Великолепный вокальный материал сам по себе не мог бы произвести такого уникального эффекта, если бы не многовековые традиции, совершенная система обучения в Синодальной школе и такой руководитель, как Николай Данилин» [3, с. 41].

В XX веке на территории России было сформировано множество профессиональных хоровых коллективов, которые вели обширную концертную деятельность. Примерами этого являются Государственный русский хор, капелла Республиканского русского хора (позже названная в честь А. Юрлова), Хор русской Песни в исполнении радио и Центрального телевидения, а также Капеллы петербургских певцов. Известные во всем мире хоровые дирижеры – Г. Дмитриевский, К. Птица, Н. Данилин, А. Свешников, А. Александров, В. Соколов, А. Юрлов, А. Егоров, А. Михайлов, В. Минин, М. Пятницкий и др. внес свой вклад в развитие этого искусства.

Основным противоречием на рубеже веков можно выявить то, что это было время общего расцвета и популяризации хорового искусства исполнительства в целом, а также интереса многих композиторов именно к хоровому жанру. С другой же стороны, такой неподдельный интерес не мог до конца утолить «голод» композиторов, нуждавшихся в более детальном изучении основ композиционного построение хоровых произведений. Безусловно, канонические принципы использовались ими в связи с оцерковленностью хорового искусства, однако, они остро нуждались в новом направлении, которое могло бы объединить традиции и требования современности в отношении музыкального хорового звучания [3].

В аспекте возрождения русских традиций в хоре можно отметить, что национальность особенно проявляется в монодических направлениях пения, однако, все равно отражает и нововведения – особенно в манере самого исполнительства. Так называемый «Новый русский стиль» все же не способен до конца определить общее направление хорового искусства.

Отметим, что композиторы, которые работают в так называемом «новом направлении» зачастую используют стилистику церковных песнопений, а также остинатно-басовые конструкции. Мелодика древнерусских песнопений и ритмика, а также форма и сама структура всегда привлекали композиторов. По отношению к современности хорового искусства включение подобных элементов в произведения способствует более глубокому выражению общей идеи и композиторского замысла, а также помогают создать целостный художественный образ [4].

Выводы

В настоящее время хоровая музыка активно развивается, что способствует пристальному вниманию к соответствующему концертному и педагогическому репертуару. Так, издаются и исполняются малоизвестные партитуры отечественных композиторов, изучаются жанровые образцы хоровых сочинений и т.д.

Дальнейшие перспективы исследования данной тематики представляются нам наиболее актуальными, так как традиции хорового исполнительства в России все еще недостаточно изучены конкретно в периоды до XX-го века. Прослеживая динамическое развитие хорового искусства, необходимо особое внимание уделить также и изучению хоровых произведений для того, чтобы лучше понимать мелодику, основы гармонического построения и общего драматического начала в хоровых произведениях разных времен. Также необходимо будет уделить внимание и влиянию зарубежного хорового исполнительства на русскую школу хорового пения, а также определить роль церковных певческих традиций в преподавании хорового вокаль-

ного искусства. Таким образом, изучение деятельности выдающихся мастеров и хоров конца XIX - начала XX веков представляет большой исследовательский интерес и перспективность.

Список источников

1. Васильев В.А. Эволюция русской хоровой культуры и проблемы совершенствования дирижерско-хорового образования // Вестник СПбГИК. 2011. № 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-russkoy-horovoy-kultury-i-problemy-sovershenstvovaniya-dirizhersko-horovogo-obrazovaniya> (дата обращения: 15.10.2024).
2. Гурнова Л.И. Хоровое искусство России во второй половине XIX - начале XX веков // Музыкальная культура, педагогика и образование: сборник материалов шестого всероссийского с международным участием научного студенческого форума факультета искусств. Курск, 05 декабря 2019 года. Курск: Курский государственный университет, 2020. С. 38 – 45.
3. Данилин Н.М. Письма, воспоминания, документы. Москва, 1987. С. 40 –43.
4. Додич Й. О вопросах вокально-хорового искусства в России // Наука. Культура. Искусство: актуальные проблемы теории и практики: сборник материалов Всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции: в 4 т. Белгород, 08 февраля 2019 года. Том 4. Белгород: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2019. С. 62 – 64.
5. Ильин В.П. Очерки истории русской хоровой культуры первой половины 20 века. М.: Книга, 2006. 455 с.
6. Кучеренко М. Развитие отечественного хорового пения XX века // Крымские диалоги: культура, искусство, образование. 2020. № 6 (14). С. 24 – 27.
7. Ли Г. Русская хоровая культура начала XX столетия: предпосылки к сравнению хорового искусства России – Китая // Университетский научный журнал. 2020. № 56. С. 126 – 133.
8. Тенюкова Г.Г., Наринская Н.Б. Эволюция хороведения на рубеже XIX-XX веков // Вестник ЧГПУ им. И.Я. Яковлева. 2018. № 2 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-horovedeniya-na-rubezhe-xix-xx-vekov> (дата обращения: 15.10.2024).

References

1. Vasiliev V.A. The evolution of Russian choral culture and the problems of improving conducting and choral education. Bulletin of SPbGIK. 2011. No. 4. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-russkoy-horovoy-kultury-i-problemy-sovershenstvovaniya-dirizhersko-horovogo-obrazovaniya> (date of request: 15.10.2024).
2. Gurnova L.I. Choral art of Russia in the second half of the XIX - early XX centuries. Musical culture, pedagogy and education: a collection of materials from the sixth All-Russian scientific student forum of the Faculty of Arts with international participation. Kursk, December 05, 2019. Kursk: Kursk State University, 2020. P. 38 – 45.
3. Danilin N.M. Letters, memoirs, documents. Moscow, 1987. P. 40 – 43.
4. Dodich Y. On the issues of vocal and choral art in Russia. Science. Culture. Art: actual problems of theory and practice: collection of materials of the All-Russian (with international participation) scientific and practical conference: in 4 volumes, Belgorod, February 08, 2019. Vol. 4. Belgorod: Belgorod State Institute of Arts and Culture, 2019. P. 62 – 64.
5. Ilyin V.P. Essays on the history of Russian choral culture of the first half of the 20th century. Moscow: Kniga, 2006. 455 p.
6. Kucherenko M. The development of Russian choral singing of the XX century. Crimean dialogues: culture, art, education. 2020. No. 6 (14). P. 24 – 27.
7. Li G. Russian choral culture of the early twentieth century: prerequisites for comparing the choral art of Russia and China. University Scientific Journal. 2020. No. 56. P. 126 – 133.
8. Tenyukova G.G., Narinskaya N.B. The evolution of choral studies at the turn of the XIX-XX centuries. Bulletin of the I.Ya. Yakovlev ChSPU. 2018. No. 2 (98). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/evolyutsiya-horovedeniya-na-rubezhe-xix-xx-vekov> (date of application: 15.10.2024).

Информация об авторах

Сюй Сыци, Факультет музыкального искусства, Московский педагогический государственный университет, siqi2399@gmail.com