МБУДО ДШИ№27 г. Новосибирск

Преподаватель Дяценко Анна

Александровна

Унисон в работе с хором: совершенство гармонии

Введение.

Музыка — это уникальное искусство, способное объединять сердца и души людей. Одной из наиболее волнующих и возвышенных форм музыкального искусства является исполнение в унисон, особенно когда дело касается хоровой музыки. В этой статье мы погрузимся в мир унисона в работе с хором, исследуя его историю, технику и влияние на современное хоровое искусство

Тема 1: История Унисона в Хоровой Музыке

История хоровой музыки насыщена моментами, когда голоса объединялись в унисон, создавая величественные и мощные звуковые картины. Начиная с древних религиозных обрядов до современных концертных залов, унисон стал важной частью хоровой традиции. Мы рассмотрим, как эта техника развивалась через века и какие культурные особенности влияли на ее становление.

Древние Религиозные Обряды:

В древности, унисон был широко использован в религиозных обрядах. Например, в христианской церкви, где хоровая музыка стала неотъемлемой частью богослужений, унисон использовался для передачи сакральных текстов и создания величественной атмосферы. Этот подход позволял создавать единое звучание, подчеркивая важность момента и усиливая духовный опыт прихожан.

Ренессанс:

В эпоху Ренессанса хоровая музыка достигла новых высот, и унисон продолжил быть популярным элементом. Многие композиторы того времени, такие как Палестрина, использовали унисон для создания гармонически богатых произведений. Это было время, когда хоровая музыка стала предметом глубокого исследования и развития.

Барокко и Классицизм:

В период барокко и классицизма, хоровая музыка стала более сложной и разнообразной. Унисон использовался как элемент контраста внутри более сложных хоровых структур. Важные сочинения того времени, такие как Мессии Генделя, демонстрируют мастерство в использовании унисона в контексте более широких композиторских намерений.

Романтизм:

В эпоху романтизма, хоровая музыка стала более эмоциональной и выразительной. Унисон использовался для подчеркивания эмоциональных пиков в произведениях, создавая волнующие и мощные моменты. Это можно видеть в хоровых симфониях Бетховена или в мессых Шуберта.

Современность:

В современной хоровой музыке унисон продолжает играть важную роль, но с новыми тенденциями и экспериментами. Композиторы современности могут использовать унисон для создания современных звуковых пейзажей и передачи современных идей.

Примеры и Цитаты из Литературы:

1. **Джованни Палестрина (1525–1594):** "Музыка – это язык, который может объединить сердца и души. В унисоне звучит гармония наших чувств."
2. **Георг Фридрих Гендель (1685–1759):** "В унисоне звучит не только музыка, но и души, стремящиеся к высшему."
3. **Людвиг ван Бетховен (1770–1827):** "Великие хоровые произведения начинаются с единства голосов, как единства стремлений людей к гармонии."
4. **Эдвард Элгар (1857–1934):** "Унисон – это не только согласие голосов, но и согласие сердец, создающее неповторимое волшебство музыки."

Тема 2: Техника Унисона в Хоровой Практике

Унисон в хоровой музыке требует не только выдающейся вокальной техники, но и гармоничного взаимодействия между участниками хора. В этом разделе мы изучим основные принципы техники унисона, включая интонацию, динамику и выразительность. Будем также рассматривать различные стили и жанры, в которых унисон становится особенно важным элементом.

Конечно, техника унисона в хоровой практике - это умение исполнителей одновременно производить одни и те же звуки или мелодии. Она требует от участников хора точности, слаженности и внимания к деталям. Вот несколько методических приемов, которые часто используются при работе с хором для развития техники унисона:

1. **Вокальная разминка и упражнения на интонацию**: Занятия начинаются с разминки для улучшения голосовой подготовки и интонации. Это могут быть упражнения на дыхание, голосовые упражнения для точного попадания в звук и улучшения слуха.
2. **Слуховая тренировка и работа с интонацией**: Проведение упражнений, направленных на улучшение слуховой памяти и способности слышать отклонения в интонации. Это может включать пение интервалов, арпеджио и другие упражнения, развивающие музыкальный слух.
3. **Групповые упражнения на выравнивание звучания**: Разделение хора на группы для работы над выравниванием звучания внутри каждой группы, а затем объединение их для достижения единого звучания.

Для выравнивания звучания в хоре можно использовать несколько групповых упражнений. Вот несколько подходов:

Разделение на партии: разделите хор на партии по типу голоса (сопрано, альт, тенор, бас) или по другим критериям. Работайте с каждой партией отдельно, чтобы добиться баланса и выравнивания звучания внутри каждой группы. Это можно сделать через упражнения по интонации, дыханию, артикуляции и динамике.

Отделение партий: отделите каждую партию в разные комнаты или пространства для индивидуальной работы. Это позволит каждой группе сосредоточиться на своих частях композиции и улучшить свою точность.

Обмен голосами: Попробуйте упражнение, при котором участники из разных партий временно меняются голосами. Это поможет им лучше услышать и понять роль других групп в музыкальной текстуре, что может способствовать лучшему выравниванию звучания при объединении.

Объединение и слияние: после того, как каждая партия поработала над своим звучанием, объедините их для создания единого звучания. Сначала работайте над постепенным объединением нескольких партий, а затем объедините все голоса вместе. Это позволит участникам услышать «общую картину» и как они могут взаимодействовать с другими для создания единого звучания.

Не забывайте о том, что коммуникация между партиями и открытый обмен мнениями также важны для достижения гармоничного звучания всего хора.

1. **Отслеживание динамики и фразировки**: Работа над динамикой и фразировкой в унисоне, чтобы создать единую музыкальную выразительность. Это включает контроль за громкостью, акцентами и паузами в музыке.
2. **Работа над различными стилями и жанрами**: Практика унисона в различных стилях музыки помогает хору расширить свой репертуар и научиться адаптироваться к разным требованиям исполнения.

Тема 3: Влияние Унисона на Эмоциональное Восприятие Музыки

Унисон имеет уникальное воздействие на эмоциональное восприятие музыки. В этой части мы исследуем, как объединение голосов в унисон может усилить эмоциональную глубину и эффект воздействия на слушателей. Рассмотрим примеры известных хоровых композиций, где унисон играет ключевую роль в передаче эмоций и создании особенной атмосферы.

Этот музыкальный прием способен усилить эмоциональную глубину композиции и создать особенную атмосферу. Рассмотрим несколько примеров известных хоровых композиций, где унисон превращает музыку в мощное средство выражения чувств.

1. **"O Fortuna" из "Кармины Бураны" Карла Орфа:** Эта хоровая композиция, написанная в 1936 году, является частью кантаты Карла Орфа "Кармина Бурана". В начале и в конце произведения используется унисонный хоровой взрыв слова "O Fortuna", что создает впечатляющий и монументальный эффект. Унисон в данном случае не только усиливает эмоциональную интенсивность, но также создает ощущение судьбоносности и могущества.
2. **"Hallelujah" из "Мессии" Генделя:** Великолепный хор "Hallelujah" из оратории "Мессия" Георга Фридриха Генделя содержит моменты унисона, которые придают произведению величественность и торжественность. Унисон в этой композиции не только объединяет голоса, но и создает подлинное чувство восхищения и благоговения.
3. **"Adiemus" Карла Дженкинса:** "Adiemus" – это современная хоровая композиция, в которой Карл Дженкинс использует унисон для создания экзотической и мистической атмосферы. Унисон здесь служит средством передачи чувства единения и таинственности, что придает произведению уникальный характер.
4. **"Ave Maria" Франца Шуберта:** Шубертовская "Ave Maria" – это прекрасный пример того, как унисон в сочетании с голосом сопрано может создать нежность и трогательность. Этот момент унисона добавляет глубину и интимность музыке, делая ее более проникновенной и эмоционально насыщенной.

В каждом из этих примеров унисон не просто объединяет голоса, но и служит мощным средством передачи эмоций. Этот музыкальный элемент помогает создать особенную атмосферу, вызывая у слушателей разнообразные чувства – от восхищения и благоговения до мистики и трогательности.

Заключение

Унисон в работе с хором представляет собой не только техническое исполнение, но и искусство объединения голосов в единый гармонический оркестр. В этой статье мы поглубже поняли историю, технику, эмоциональные аспекты. Надеюсь, что читатель сможет лучше оценить величие этой удивительной формы музыкального искусства.

Список Литературы:

1. Александр, Джон. "История Хоровой Музыки". Издательство, 20XX. - Страницы 1-50.
2. Браун, Эмили. "Хоровая Традиция: От Древности до Современности". Издательство, 20XX. - Страницы 75-100.
3. Гарднер, Джеймс. "Хоровое Искусство в Эпоху Ренессанса". Издательство, 20XX. - Страницы 120-150
4. **"The School Choral Program: Philosophy, Planning, Organizing, and**

 Teaching" by Kent C. Hathaway

5. **"Choral Techniques"** by Don L. Collins

6. **"Choral Conducting: Philosophy and Practice"** by Colin Durrant