

*Мельнійчук Олександра Станіславівна,
здобувачка другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 025 Музичне мистецтво,
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент
Цюряк Ірина Олександрівна*

ХОР THE MADRIGALS – СИНТЕЗ РЕНЕСАНСУ ТА СУЧАСНОСТІ

У статті розглядається питання презентації хорової музики епохи Ренесансу колективом The Madrigals у новій вокальній інтерпретації. З'ясовано, що виконавцями здійснюються спроби синтезу традиційного й сучасного співу; встановлено – співаками застосовується низка прийомів у процесі творчого опрацювання вокальних творів для відтворення цікавого звукового образу, несхожого на традиційний спів a cappella.

Ключові слова: *старовинна музика, вокальна манера сучасного виконавця, стилістика художньої інтерпретації хорових творів епохи Ренесансу, спів a cappella, синтез традиційних та сучасних вокальних прийомів.*

Інтерес до старовинної музики, паростки якого можна побачити у так званих «історичних концертах» ХІХ ст., активізувався на початку ХХ ст. і спричинив появу та формування окремого, особливого напрямку культури музичного виконання – синтезу, зі своїми ідеологією, науково–теоретичними засадами та науково–методичними працями, у яких систематизується попередній накопичений досвід. З кінця ХХ–на початку ХХІ ст. з'являються перші творчі колективи цього напрямку по всьому світові [1].

Хто ж такі The Madrigals? Спробуємо надати конспективну інформацію про невідому співочу групу з муніципальної середньої школи міста Салем, штат Массачусетс, США. Проте зацікавила вона нас тим, що молоді люди так вправно, наполегливо і творчо займаються вокалом, виконуючи дійсно складний хоровий репертуар – вокальну музику епохи Ренесансу, але роблять це у сучасній формі. Ми опрацювали значну кількість матеріалу з інтернет–ресурсів і з'ясували, що у кампусі, де мешкають співаки є багато груп і заходів, у тому числі: клуб К–роп, кіноклуб і навіть клуб D&D. Що стосується

музичних груп, то варіанти такі ж широкі: вокал, оркестр, джаз–клуб, гурт Salem Select і The Madrigals.

The Madrigals – це хорова група з 13 учнів усіх класів під керівництвом пані Лінн Герман. Вони зустрічаються під час першого блоку навчання 5 днів на тиждень. Ця вокальна спільнота працює з 1997 року. «Я приєднався до The Madrigals, тому що хотів більше брати участь у хорі», – сказав молодший Іззі Ноулан. У цій групі студенти вивчають музику різними мовами, виконують різними стилями та з різних періодів часу. «Я сподіваюся покращити свої навички читання по очах і також хорові навички», – каже Ноулан. Ноулан – новачок у The Madrigals, але він не новачок на музичній сцені. Він не тільки є вокалістом свого гурту Total Luminosity, але й минулого року відвідував Губернаторську школу мистецтв [3].

The Madrigals складається з різних впевнених у собі людей, які хочуть співати. Це не просто спів по дві години на день, вони також весело проводять вільний час, наприклад, у спортивних, інтелектуальних змаганнях та екскурсіях. Вони щороку їздять до садів Буш (Busch Gardens), де весною проводять цілий день, прогулюючись та розважаючись. Нещодавно вони відвідали острів Окракок, що знаходиться в окрузі Хайд, штат Північна Кароліна, США (Осгасоке), щоб виступити перед людьми, які там проживають.

«На даний момент у мене був позитивний досвід у The Madrigals. Я люблю людей, які мене оточують; усі такі добрі, дивовижні та креативні, а наша німецька вчителька просто чудова», – каже учениця Лейсі Капістрано. Капістрано також є учасником власного гурту і любить регулярно співати, навіть коли не навчається. Ця спільнота співаків, як сім'я, намагається створити безпечне, позитивне середовище для всіх зацікавлених старовинною і сучасною музикою [3].

Наразі у хорі один бас, один тенор, п'ять альтів і шість сопрано! Більшість дівчат з The Madrigals також співають у Salem Select. Отже, The Madrigals – камерний хор, який виконує музику *a cappella* від епохи Ренесансу

і до наших днів. Крім стандартного репертуару, гурт представляє як мінімум одну–дві нові композиції на півроку, експериментуючи з поєднанням стилів та жанрів. Кожен семестр хор The Madrigals дає один концерт на території кампуса, а також один концерт у приголомшливому акустичному просторі в районі Великого Дейтона (Greater Dayton), що дозволяє всім повною мірою відчувати багатство співу *a cappella*. Відчувати резонансне звучання хору можна вже зараз, переглядаючи відео концертів за посиланням [4; 5; 6].

Доктор Джеквіт викладає учасникам хору курси з теорії музики, композиції та музичних технологій, а також активно працює як композитор на місцевому, так і на національному рівні. Останні виконання його композицій включають *Blaze of Autumn* у виконанні філармонічного оркестру Баффало, *Quintet for Brass* у виконанні *Mirari Brass Quintet* під час їхнього південно–західного туру; Концертіно, прем'єра якого виконано Чаком Клевенджером в Університеті Седарвіль, і Кінезіс молодіжним оркестром Дейтонської філармонії. Доктор Джеквіт також нещодавно став фіналістом у конкурсі музичних творів фестивалю *Christian Worldview Film Festival* і працює над музикою для короткометражного фільму «Протиотрута життя» сценариста та режисера Олаїнки Хасана [2].

Від хорової музики до сучасних балад – The Madrigals виконують все це. Проте з кожним роком настає час нового стилю музики. «Я дуже схвилюваний цим. Дійсно, що The Madrigals дозволяють нам досліджувати безліч різних стилів і жанрів. Це справді чудово – познайомитися з різними типами музики – від класичних пісень до поп–культури», – каже старший Пі Джей Гулсбі [3].

Вперше за довгий час The Madrigals виконують *a cappella* сучасні пісні лише під акомпанемент свого вокалу у стилі ренесансної музики. «Ми ніколи цього не робили, тому це справді нове та захоплююче. Дуже весело співати пісні, які ми чуємо по радіо, і дуже добре співати партії, які ми зазвичай чуємо у піснях як інструменти, але по–іншому, неначе поринув у минуле», – каже другокурсниця Лорен Авірам. Оскільки стиль співу *a cappella* приблизно такий самий, як будь–який інший вид співу, The Madrigals займалися протягом

тривалого часу. У результаті пройшло п'ять місяців занять, вони й досі зберігають зосередженість та вдосконалюють свої хорали.

Метт Макдональд, нинішній співак гурту Ахіом, приїхав, щоб допомогти вдосконалити The Madrigals стилю та засобам співу *a cappella*. «Це вимагає великої концентрації, тому що ніщо не може приховати ваші помилки» – каже старший Мігель Рамірес. «Крім того, *a cappella* унікальна, тому що вона справді підштовхує вас як групу до того, щоб вона звучала приємно та захоплююче. Цей тип музики вимагає всіх навиків, яким ви навчилися і це стане для всіх справжнім випробуванням» [3].

The Madrigals співають виключно *a cappella* і без жодного інструменту. Але вже п'ятий рік поспіль хором готується шоукейс (особливий вид виступу, де творчі особистості можуть показувати свої таланти, найкращі номери та творчі шоу), який незабаром відбудеться і це не є типовим виступом для хору. Відомо, що цей стиль музики відрізняється від традиційної хорової, а процес підготовки до виступу різниться від підготовки звичайного концерту. Проте найбільш помітною зміною є той факт, що Стейсі Кікава, викладач вокалу, не єдина людина, яка допомагає зібрати презентацію до купи. Роб Дітц, аранжувальник, також допомагає в цьому процесі. Присутність Дітца у підготовці до концерту – найкращий аспект цього процесу, на думку старшої Керолайн Джерман, сопрано, яке виступає у The Madrigals вже рік.

«Оскільки він аранжував ці п'єси, він знає, як вони всі звучать і які відчуття повинні передавати», – каже пані Лінн Герман. Герман не єдина, яка радіє, що Дітц допомагає з шоукейсом. Старший учень Себастьян Шрамкобскі, учасник хору протягом останніх трьох років, також вважає Дітца найкращим в організації шоукейсу: «Він робить все, що ми робимо дещо по-іншому і це здорово – поглянути зсередини на світ музики *a cappella*» [3].

Дітц не тільки допомагає з презентацією, надаючи аранжування пісень, але й дає співакам навчальні треки, щоб допомогти їм у виступі. «Деякі з пісень дуже складні. Він дає нам треки, на яких ми можемо навчатися. Нам не потрібно читати музику за зображенням. Деякі пісні нам доводиться вивчати

самостійно. Ритми та висота тону будуть каверзними й важкими для виконання», – каже пані Лінн Герман. Незважаючи на допомогу Дітца, деякі співаки стикаються з труднощами у піснях, стилях та командній роботі. Особливо важко співати такі пісні, як «Crazy» Гнарлса Барклі та «Lullaby» Джоша Гробана, а Шрамкобські має свої проблеми: «Я виконую бітбокс з вокалом та перкусією для концертів *a cappella*, тому особисто для мене у пісні Стіві Уандера під назвою «Superstition» є великі проблеми з бітбоксингом, тому що вона трохи незвичайна і більш джазова», – каже Шрамкобські [3].

Тим не менш, The Madrigals старанно працюють над подоланням цих проблем, тренуючись щодня під час занять, починаючи з фінального тижня, а такі люди, як Шрамкобські, тренуються більше двох годин на день.

Ще одна проблема, з якою зіткнувся хор, це зміна музичного стилю. «The Madrigals мають більш класичний тон, а вище зазначені композиції *a cappella* більш орієнтовані на поп-стиль. Замість того, щоб намагатися бути виконавцями, які співають у хорі разом, ми імітуємо інструменти, щоб створити відповідний звук», – каже Шрамкобські. Однак, незважаючи на труднощі та відмінності стилів, багато співаків люблять це виконувати, якщо не більше, ніж традиційну хорову музику. «Це щось інше, і саме тому мені це подобається. Можливість робити щось, що відрізняється від того, що робить більшість людей у нашому хорі і можливість спробувати нову музику, яку ви ніколи по-справжньому не виконували – це дійсно приносить неабияке задоволення» – каже пані Лінн Герман.

Таким чином, все вище висвітлене доводить, що синтез творів епохи Ренесансу і сучасних стилів – важливе питання для музики сьогодення, котре вимагає певної культури виконання та сприйняття. Це поєднання перш за все повинно бути усвідомлене не як негативне в порівнянні з іншими напрямками та не як абсолютно позитивне, як її оцінюють фанати своєї справи – The Madrigals. Її спадкоємність від екстатичних обрядів старовини й сучасності вказує на глибоку вкоріненість емоційних потреб людини у чуттєвій розрядці. Отже, синтез Ренесансу і нових стилів та напрямків можна назвати формою

сучасного існування й прояву культурного історичного феномену, яка властива людині ХХІ століття.

ЛІТЕРАТУРА:

1. Цюряк І.О. Специфічні особливості виконання хорової музики епохи Ренесансу сучасними співаками // Мистецька освіта: проблеми і перспективи розвитку в контексті європейської інтеграції: зб. наук. праць / за заг. редакцією І.В. Баладинської, Н.Є. Колесник. Житомир, 2017. С. 178–184.

2. Austin Jaquith, DMA : URL: <https://www.cedarville.edu/academic-schools-and-departments/music-and-worship/music/faculty/jaquith-austin> (дата звернення 15.04.2024).

3. Who are The Madrigals? : URL: <https://sundeviltimes.com/4463/features/who-are-the-madrigals/#> (дата звернення 15.04.2024).

Відео:

4. The Madrigals performing a song for Renaissance at GEHS : URL: <https://www.youtube.com/watch?v=cokEYkVgfhw>

5. The Madrigals sing Bohemian Rhapsody by Queen : URL: <https://www.youtube.com/watch?v=9c87zZedEfU>

6. The Madrigal Choir virtually performing Take Me Home as recorded by Pentatonix : URL: <https://www.youtube.com/watch?v=dBsNRPsXbV8>