

УДК 008

История появления и развития науки о вокальном исполнительстве

Ван Сян

Магистрант,
Киевская муниципальная академия музыки им. Р.М. Глиера,
01032, Украина, Киев, ул. Павла Скоропадского, 31;
e-mail: 2862248045@qq.com

Аннотация

В статье рассматривается история появления и развития науки о вокальном исполнительстве. Наука о вокальном исполнительстве включает анатомию и физиологию резонирующей системы и уха, физические законы, управляющие звуком голоса, акустику, педагогику и психологию. Такой многоаспектный подход позволяет глубже осветить возможности вокальной экспрессии и находить новые пути совершенствования техники исполнения. Кратко рассматривается традиционный период развития вокальной педагогики, приводятся ключевые особенности итальянской, французской и немецкой вокальных школ. Выявляются особенности вокально-исполнительского стиля bel canto, ставшего эталоном для европейских оперных певцов, отмечаются черты трансформации стиля с течением времени. Рассматривается развитие науки о вокальном исполнительстве, основанной на изучении работы гортани и голосовых связок. Описываются физические аспекты пения в техниках bel canto и пения на резонансе. Указывается, что звуки речи воспринимаются в зависимости от артикуляционных движений, которые их производят, и что восприятие всегда следует за артикуляцией, а не за звуком, что обуславливает важность научной подготовки вокалистов, включающей изучение физиологии и анатомии резонирующей системы и физики звука для его точного воспроизведения.

Для цитирования в научных исследованиях

Ван Сян. История появления и развития науки о вокальном исполнительстве // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 4А. С. 142-147.

Ключевые слова

Вокал, вокальная педагогика, наука о вокальном исполнительстве, исполнительское искусство, вокалист.

Введение

Вокальное исполнительство представляет собой особый специфический вид художественно-творческой деятельности [Сетдикова, 2006]. Его сущность заключается в художественной интерпретации композиторского текста, сочетающего литературный и музыкальный тексты, поэтому в вокальном творчестве сочетаются метафизические свойства музыки, образность и конкретность слова. С момента исследования механизма голосообразования начала формироваться наука о вокальном исполнительстве, изучающая природу звука и его влияние на человеческую психику [Орифжонов, 2023]. Наука о вокальном исполнительстве включает анатомию и физиологию резонирующей системы и уха, физические законы, управляющие звуком голоса, акустику, педагогику и психологию. Такой многоаспектный подход обогатил методики вокального обучения и глубже осветил возможности вокальной экспрессии, позволяя вокалистам находить новые пути совершенствования техники исполнения.

Основная часть

Целью работы является изучение истории появления и развития науки о вокальном исполнительстве. Для ее достижения был проведен анализ и синтез материалов по истории вокального исполнительства и вокальной педагогике, применен системно-структурный подход к рассмотрению ключевых аспектов проблемы исследования.

Развитие вокального искусства можно разделить на традиционный и научный периоды. Традиционный период развития вокальной педагогике начинается со времен античных цивилизаций [Куруленко, Плаксина, 2018]. Так, в Древней Греции существовали народные певцы-сказители, исполнявшие эпосы и гимны. От них требовалось умение импровизировать и эмоциональное воодушевление, а не техническая виртуозность. В период Средневековья стал формироваться стиль пения раннего христианства, включающий чередование вокальных речитативов и вариаций, что впервые создало потребность в открытии профессиональных вокальных школ. В них педагоги формировали у певцов навыки владения голосом в двухоктавном диапазоне, которые требовались для исполнения произведений с разнообразной тесситурой, и развивали их дисциплинированность, самообладание и выдержку.

Общепризнанным образцом традиционной вокальной школы является итальянская школа, поскольку именно в Италии в конце XVI в. зародилось оперное искусство и сформировался вокально-исполнительский стиль *bel canto* [Martynova et al., 2021]. Стиль характеризуется плавным межзвуковым переходом, ненапряженным звукоизвлечением, насыщенной звуковой окраской, легкостью звучания и ровным во всех регистрах голосом. Для исполнения стиля *bel canto* певцу необходимо в совершенстве владеть голосом: безупречно исполнять кантлену, выдерживать виртуозную колоратуру и поддерживать эмоционально насыщенный тон.

Bel canto имеет длительную историю развития, на протяжении которой он вбирал лучшие качества итальянского певческого искусства, оставаясь органичным и естественным. Это превратило его в эталон для европейских певцов, освоив который они в совершенстве исполняли оперные партии. В основе итальянской школы было не наличие у исполнителя врожденных певческих ресурсов, а техническое развитие у него механизмов, дающих возможность овладеть певческим звуком. Вокалисту требовалось не только четко произносить слова, но и сопровождать исполнение соответствующими невербальными и музыкально-

сценическими выразительными средствами.

В соответствии с представлениями итальянской вокальной школы, для воспроизведения чувств певец эпохи барокко должен был использовать интонирование с учетом аффекта, лежащего в основе содержания текста [Круглова, 2023]. Расцвету вокально-технического мастерства в период *bel canto* в значительной степени способствовало владение исполнителями искусством *messa di voce* – одним из базовых технических элементов, использовавшихся при воспитании певческого голоса. Под *messa di voce* в средневековой исполнительской практике понимался вокальный орнамент, динамически украшавший выдержанные тона. В эпоху *bel canto* высоко ценилось умение мягкого и эмоционально наполненного пения с использованием *messa di voce*.

К концу XVIII в. итальянская опера переживала сильнейший кризис, связанный с разрушением реалистических принципов классических школ и утратой драматургической цельности [Ярославцева, 1981]. Для оценки искусства владения голосом использовались исключительно техника беглости и умение вокалиста импровизировать сложные украшения в третьих частях арий. Работа над сценическим образом, смысловая нагрузка и выразительность исполнения утратили ценность.

На основе итальянской вокальной школы развивалась французская, которая оформилась к концу XVII в. [Лой, 2022]. Особенностью начального французского исполнительства являлась аффектированная декламация. Со временем под влиянием итальянской оперы на первое место вышли естественность, музыкальная ясность и простота исполнения, однако опера Франции не потеряла своеобразие, и ведущей чертой ее вокального искусства оставалась артистическая выразительность и декламационность.

Своеобразным гибридом итальянской и французской вокальных школ стала немецкая школа, становление которой относится к середине XIX в. Ее характерной чертой является инструментальный характер певческого голоса, выражающийся в стремлении к ровному объемному звучанию на всем певческом диапазоне.

В середине XIX в. начала развитие наука о вокальном исполнительстве, чему послужило изучение механизма голосообразования [Белоусенко, Стародубцева, 2022]. В 1885 г. вокальный педагог М. Гарсия изобрел ларингоскоп – медицинский прибор, позволяющий исследовать гортань и голосовые связки. Наблюдение за работой связок при фонации позволило объяснить сам процесс формирования звука. Открытие вызвало усиленный интерес к физиологии голосообразования и стимулировало исследования в рамках теории акустико-физиологического звукообразования. Данные исследования легли в основу новой вокальной педагогики, базирующейся на научном знании.

В начале становления научного подхода к воспитанию голоса использовалась крайняя форма механицизма – франкенштейнизм, заключающийся в попытке воссоздать живой голос посредством объединения его частей, которые изучались изолированно друг от друга [Филиппов, 2019]. В этот период предпринимались попытки изолировать нервные процессы от мышечных и сделать доминирующими в голосообразовании только одни из них. Однако период механистического типа мышления продлился недолго, и вокальная педагогика начала активно формировать научно обоснованные принципы обучения стилю *bel canto*.

С течением времени особенности стиля *bel canto* трансформировались [Ершукова, 2021]. В XVII в. стиль отличали владение дыханием и кантиленой, умение исполнять текст выразительно, приподнято, патетично, а также наличие колоратурных украшений. В конце XVIII – первой четверти XIX вв., с активным развитием новой, более виртуозной техники пения,

от исполнителей стали требоваться развитие длительности дыхания, умение управлять голосом и умело филировать звук, подвижность голоса для исполнения трудных колоратур, пассажей, трелей и каденций, громкость и мощность голоса.

Благодаря знаниям о том, как функционирует голос, вокальные педагоги получили возможность определять конкретные физические аспекты, которые необходимо корректировать для получения необходимого певческого тона [Kovalsky, 2021]. Обучая технике и идеалам *bel canto*, педагоги стремились к конкретному звуку. Задача вокалиста – научиться петь с контролем и исполнять технически сложные отрывки с легкостью и ловкостью, иногда с использованием витиеватого и плавного вокала украшения. Также необходимо уметь петь музыкальные фразы, используя чистый звук легато, при котором переходы между нотами должны отличаться плавностью, стабильностью и чистотой. Исполнителю нужно уметь проецировать тон голоса вперед так, чтобы зал можно было заполнить без использования внешнего усиления.

Физические аспекты техники пения *bel canto* требуют позиции, при которой грудь поднята, а живот втянут, мягкое небо поднимается вместе с соответствующим опусканием гортани, подбородок отводится назад с эффектом открытия горла [Singing, www]. Ключевая роль отводится дыханию. Сокращением верхних мышц живота достигается контроль над диафрагмой, что позволяет поддерживать постоянный поток давления воздуха из легких. Функция диафрагмы заключается в регулировании давления воздуха, а гортани – в определении характера потока. При правильном положении мышц и правильном контроле запаса воздуха акцентные ноты в пении обретают полную ценность не как ударные, а как акцентированные ноты. Для контроля голоса в гортани и увеличения громкости за счет давления на гортань ноты вокалисты используют упражнение вибрационе.

Более поздние школы пения уделяли большое внимание резонансу голоса в полостях головы, хотя этот резонанс влиял не на излучательную силу голоса, а на его громкость. Вокалисты конца XIX в. сознательно использовали резонанс и отличались от певцов *bel canto* меньшим контролем физических механизмов. С развитием оркестра и появлением потребности в усилении голоса вокалиста методами резонанса был сформирован новый метод пения на резонансе, главным представителем которого был Жан де Решке. В качестве резонаторов могут использоваться лицевая маска, нос, твердое небо и зубы.

Исследования восприятия показали, что звуки речи воспринимаются в зависимости от артикуляционных движений, которые их производят, и что эта артикуляционная связь важна для различения воспринимаемой речи [Appelman, 1986]. Способность человека различать два стимула значительно лучше способности идентифицировать их в абсолютных терминах. Отношение между фонемой и артикуляцией ближе к однозначному, чем отношение между фонемой и акустическим сигналом, поэтому современная вокальная педагогика основана на обучении артикуляционным движениям, которые соответствуют воспроизводимым фонемам. Это важно, поскольку из-за особенностей артикуляторов, речевого тракта и перекрытия во времени артикуляционных жестов связь между артикуляцией и акустическим сигналом часто бывает сложной. Например, когда стоповые согласные артикулируются в разные полости для гласных, как при обычном образовании стоп-гласных слогов, обнаруживаются крайние случаи, когда большие различия в артикуляции практически не приводят к различиям в «согласной» части акустического сигнала; существует также противоположный случай, когда по существу одна и та же артикуляция согласных в разных контекстах гласных дает совершенно разные акустические результаты. В таких случаях восприятие всегда следует за артикуляцией, а не за звуком.

Заклучение

Таким образом, в каждой эпохе к личным и профессиональным качествам вокалиста предъявлялись собственные требования, соответствующие актуальным музыкальным традициям. Их изучение позволяет исполнителю лучше понимать специфику исполняемого им материала. От современного вокалиста требуется свободное и творческое импровизационное самовыражение, поэтому для создания успешного творческого образа ему необходима теоретическая подготовка, включающая музыковедение и физиологические основы пения, а также практическое обучение вокалу, актерскому мастерству и психологической саморегуляции.

Библиография

1. Белоусенко М.И., Стародубцева И.Ф. Обобщение концепций вокального исполнительства в системе музыкального искусства // Современное педагогическое образование. 2022. № 1. С. 67-70.
2. Ершукова Т.В. Бельканто как источник русской вокальной школы // Вестник музыкальной науки. 2021. Т. 9. № 1. С. 140-147.
3. Круглова Е.В. *Messa di voce*: историко-теоретические аспекты развития вокального орнамента // Проблемы музыкальной науки. 2023. № 51 (2). С. 74-84.
4. Куруленко Э.А., Плаксина К.Г. Подготовка вокалистов-исполнителей: исторический аспект // Russian Journal of Education and Psychology. 2018. Т. 9. № 9. С. 93-106.
5. Лой И.В. Национальные вокальные школы: сравнительный анализ // Научные труды Республиканского института высшей школы. Исторические и психолого-педагогические науки. 2022. № 22-4. С. 137-150.
6. Орифжонов Х. История зарождения и развития науки о вокальном исполнительстве // Oriental Art and Culture. Scientific Methodical Journal. 2023. № 4 (5). С. 369-374.
7. Сетдикова Ю.Б. Эстетические аспекты вокально-исполнительского творчества: генезис и современные тенденции: автореф. дис. ... канд. филос. наук. М., 2006. 25 с.
8. Филиппов А.В. Некоторые аспекты истории вокальной педагогики // Проблемы теории и практики постановки голоса. Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 94-100.
9. Ярославцева Л.К. Зарубежные вокальные школы. М., 1981. 90 с.
10. Appelman D.R. *The Science of Vocal Pedagogy. Theory and Application*. Indiana University Press, 1986. 452 p.
11. Kovalsky D. *Vocal Pedagogy and Using Healthy Technique to Sing*. Williams Honors College, 2021. 13 p.
12. Martynova Y.A. et al. Formation and Development of the Italian Vocal School from 16th to 19th Centuries // Propósitos y Representaciones. 2021. 9 (SPE2). 1018.
13. Singing. Encyclopedia Britannica. URL: <https://www.britannica.com/art/singing>

The history of the emergence and development of the science of vocal performance

Wan Xiang

Master's Student,
R. Glier Kyiv Institute of Music,
01032, 31, Pavla Skoropadskogo str., Kyiv, Ukraine;
e-mail: 2862248045@qq.com

Abstract

The article examines the history of the emergence and development of the science of vocal performance. The science of vocal performance includes the anatomy and physiology of the resonating system and the ear, the physical laws governing the sound of the voice, acoustics,

Wan Xiang

pedagogy and psychology. Such a multidimensional approach allows us to shed more light on the possibilities of vocal expression and find new ways to improve performance techniques. The traditional period of development of vocal pedagogy is briefly considered, the key features of the Italian, French and German vocal schools are given. The peculiarities of the vocal and performing style of bel canto, which has become a standard for European opera singers, are revealed, and the features of the transformation of the style over time are noted. The development of the science of vocal performance based on the study of the larynx and vocal cords is considered. The physical aspects of singing in bel canto and resonance singing techniques are described. It is pointed out that speech sounds are perceived depending on the articulatory movements that produce them, and that perception always follows articulation rather than sound, which determines the importance of scientific training of vocalists, including the study of the physiology and anatomy of the resonating system and the physics of sound for its accurate reproduction.

For citation

Wan Xiang (2024) *Istoriya poyavleniya i razvitiya nauki o vokal'nom ispolnitel'stve* [The history of the emergence and development of the science of vocal performance]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (4A), pp. 142-147.

Keywords

Vocal, vocal pedagogy, the science of vocal performance, performing arts, vocalist.

References

1. Appelman D.R. (1986) *The Science of Vocal Pedagogy. Theory and Application*. Indiana University Press.
2. Belousenko M.I., Starodubtseva I.F. (2022) Obobshchenie kontseptsii vokal'nogo ispolnitel'stva v sisteme muzykal'nogo iskusstva [Generalization of the concepts of vocal performance in the system of musical art]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern pedagogical education], 1, pp. 67-70.
3. Ershukova T.V. (2021) Bel'kanto kak istochnik russkoi vokal'noi shkoly [Bel Canto as a source of the Russian vocal school]. *Vestnik muzykal'noi nauki* [Bulletin of Musical Science], 9, 1, pp. 140-147.
4. Filippov A.V. (2019) Nekotorye aspekty istorii vokal'noi pedagogiki [Some aspects of the history of vocal pedagogy]. In: *Problemy teorii i praktiki postanovki golosa* [Problems of theory and practice of voice production]. Saratov: Saratovskii istochnik Publ.
5. Kovalsky D. (2021) *Vocal Pedagogy and Using Healthy Technique to Sing*. Williams Honors College.
6. Kruglova E.V. (2023) *Messa di voce: istoriko-teoreticheskie aspekty razvitiya vokal'nogo ornamenta* [Messa di voce: historical and theoretical aspects of the development of vocal ornament]. *Problemy muzykal'noi nauki* [Problems of musical science], 51 (2), pp. 74-84.
7. Kurulenko E.A., Plaksina K.G. (2018) Podgotovka vokalistov-ispolnitelei: istoricheskii aspekt [Training of vocalists: historical aspect]. *Russian Journal of Education and Psychology*, 9, 9, pp. 93-106.
8. Loi I.V. (2022) *Natsional'nye vokal'nye shkoly: sravnitel'nyi analiz* [National vocal schools: comparative analysis]. *Nauchnye trudy Respublikanskogo instituta vysshei shkoly. Istoricheskie i psikhologo-pedagogicheskie nauki* [Scientific works of the Republican Institute of Higher School. Historical and psychological-pedagogical sciences], 22-4, pp. 137-150.
9. Martynova Y.A. et al. (2021) *Formation and Development of the Italian Vocal School from 16th to 19th Centuries. Propósitos y Representaciones*, 9 (SPE2), 1018.
10. Orifzhonov Kh. (2023) *Istoriya zarozhdeniya i razvitiya nauki o vokal'nom ispolnitel'stve* [History of the origin and development of the science of vocal performance]. *Oriental Art and Culture. Scientific Methodical Journal*, 4 (5), pp. 369-374.
11. Setdikova Yu.B. (2006) *Esteticheskie aspekty vokal'no-ispolnitel'skogo tvorchestva: genezis i sovremennye tendentsii*. Doct. Dis. [Aesthetic aspects of vocal and performing creativity: genesis and modern trends. Doct. Dis.]. Moscow.
12. Singing. *Encyclopedia Britannica*. Available at: <https://www.britannica.com/art/singing> [Accessed 02/02/2024]
13. Yaroslavtseva L.K. (1981) *Zarubezhnye vokal'nye shkoly* [Foreign vocal schools]. Moscow.