

УДК 008**Сравнительный анализ вокального искусства России, Италии, Германии и Франции конца XIX века в контексте исторических событий****Заварзина Наталья Александровна**

Заведующий кафедрой сольного пения, доцент,
Южно-Уральский государственный институт искусств им. П.И. Чайковского,
454080, Российская Федерация, Челябинск, пр. Ленина, 69;
e-mail: nataliazavarzina@yandex.ru

Аннотация

Работа посвящена изучению влияния исторических событий на становление искусства, изучению взаимосвязи вокального искусства ряда стран (России, Италии, Германии, Франции) с историей на примере событий конца XIX века, выявлению закономерностей корреляции истории и искусства, осуществлению сравнительного анализа вокального искусства конца XIX века ряда стран. Произведено формулирование параметров сравнения вокального искусства при использовании исторического и компаративного подходов, выявление имманентных черт вокального искусства России, Италии, Германии, Франции конца XIX века, обозначены жанры и стили вокального искусства конца XIX века. Материал содержит как исторические данные (периодизации, ключевые события, повлиявшие на ход культуры, персоналии – композиторы и исполнители), так и практические данные (жанры, примеры, необходимые для пополнения репертуара исполнителей – вокалистов). Работа явилась итогом аккумуляции ключевых особенностей по заявленному вопросу. Результаты работы апробированы в рамках профессионального музыкального образования на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского».

Для цитирования в научных исследованиях

Заварзина Н.А. Сравнительный анализ вокального искусства России, Италии, Германии и Франции конца XIX века в контексте исторических событий // Культура и цивилизация. 2024. Том 14. № 8А. С. 186-195.

Ключевые слова

Вокальное искусство и история, исторические события и их влияние на становление искусства, параметры сравнения вокального искусства стран, закономерности взаимосвязи истории и искусства, вокальное искусство России, Италии, Германии, Франции, жанры и стили вокального искусства, исторический подход, компаративный подход.

Введение

В настоящей работе представлены положения изучения которые по-нашему мнению, окажутся **практически** необходимыми для обучающихся специальностей профессионального образования (53.02.04 среднего профессионального – 53.02.04 Вокальное искусство, высшего – 53.05.04 Музыкально-театральное искусства, программе подготовки кадров высшей квалификации – программе ассистентуры-стажировки – 53.09.02 Искусство вокального исполнительства). Материал апробирован на базе ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского» (используется обучающимися кафедры Сольного пения).

Для осуществления настоящей работы использовались системный, деятельностный, исторический и компаративный подходы. Что проявилось в попытке рассмотрения влияния исторических событий на становление искусства: а) изучению взаимосвязи вокального искусства России, Италии, Германии, Франции с историей на примере событий конца XIX века, б) выявлению закономерностей корреляции истории и искусства, в) осуществлению сравнительного анализа вокального искусства конца XIX века ряда стран, г) сформулированы параметры сравнения вокального искусства при использовании исторического и компаративного подходов, д) обозначены имманентные черты вокального искусства России, Италии, Германии, Франции конца XIX века.

Основная часть

По-нашему мнению профессиональный артист-вокалист помимо глубокой погруженности в процесс проработки вокального репертуара технически, приобретет качественно полезный опыт в постижении взаимосвязи вокального искусства с историческими событиями, формирует собственное целостное представление о ходе культурных событий и понимание национальных особенностей становления вокального искусства в связи с условиями и предпосылками исторического периода.

Предметом изучения послужило для нас вокальное искусство на примере сравнительного анализа особенностей вокального искусства стран России, Италии, Германии, Франции конца XIX века в контексте исторических событий.

Источниковой базой по данной теме для нас послужили труды следующих исследователей: вопросам истории музыки – Гавриловой Л.В. (истории музыкально-театрального искусства), Друскина М.С. (истории зарубежной музыки), Львова М.Л. и Хлопковой Т.И. (истории вокального искусства), вопросам связи истории и искусства, исторического подхода в изучении искусства – Зинченко В.П. (изучению искусства как феномена культурно-исторического познания), Чертовой Н.Е. (художественное мышление как способ отражения исторических процессов), Самсоновой Т.П. (изучению музыки XIX века сквозь призму европейской истории), Семеновой А.Н. (вопросам взаимовлияния искусства и истории), изучению особенностей вокального искусства разных стран – Долгушиной М.Г. (изучение вокальной музыки в России, с проблематикой связей с европейской культурой), Трусовой А.А. (развитие русской музыкальной культуры в 19 веке в целом), Дробышевской Н.С. (обоснование истоков итальянской школы русского вокала), Юнеевой Е.А. (музыкальная культура Италии XVII-XVIII вв.), Конен В. Дж. (история зарубежной музыки: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века), Ярославцевой Л.К. (вокальные школы Италии, Франции, Германии XII-XX веков), Корниенко Е.Ю. (камерно-вокальная музыка французских

композиторов рубежа XIX-XX веков и воплощение национальной картины мира), Хрулевой И.А. (развитие французской вокальной школы конца XVIII-начала XIX века), Савиной А.А. (музыкальная культура Германии конца XIX – первой половины XX веков), Смирновой А.И. (вокальное исполнительство и педагогика в Германии) и др.

Подготовке данного материала предшествовала работа над изучением автором вопросов: поэтики романсовой лирики П.И. Чайковского [Заварзина, 2021], феномена вокальных циклов в творчестве зарубежных композиторов-романтиков [Заварзина, 2024].

Для осуществления анализа сравнения вокального искусства ряда обозначенных стран (России, Италии, Германии, Франции) в контексте национальных особенностей и исторических событий предлагаем следующие параметры, которые включают:

- 1) синтез вокального искусства страны с национальными традициями, языком, музыкальным стилем и историческими событиями (на что указывают многие исследователи, например: Гаврилова Л.В., Друскин М.С., Львов М.Л. и Хлопкова Т.И.) и историческими событиями (Самсонова Т.П., Семенова А.Н., Зинченко В.П.) ,
- 2) наличие методов пения, техник и подходов к исполнению, характерных для конкретных культур и регионов (географическая принадлежность страны, определяющая распространение определенных своеобразных вокальных традиций), на что указывают многие исследователи, например: Трусова А.А., Юнеева Е.А., К Корниенко Е.Ю., Савина А.А., Смирнова А.И. и др.,
- 3) формирование музыкальных традиций, интегрированных в национальную вокальную культуру (внутри страны и их интеграция с традициями иностранных музыкальных культур), данный параметр рассматривают, например ученые: Долгушина М.Г., Дробышевская Н.С.,
- 4) жанровые и стилистические особенности, свойственные вокальному искусству определенной страны или региона (формирование и развитие собственных жанров и стилевых направлений и интеграция с иностранными музыкальными культурами), данный вопрос изучают, например авторы: Конен В. Дж., Ярославцева Л.К., Хрулева И.А.,
- 5) музыкальные инструменты, используемые в сочинениях вокальной музыки, влияющие на её своеобразный колорит и стиль (примирение традиционных музыкальных инструментов и тембров или инструментов иностранной музыкальной культуры), обозначенный вопрос изучают, например авторы: Ярославцева Л.К., Долгушина М.Г., Трусова А.А., Хлопкова Т.И. и др.

Рассмотрим последовательно особенности вокального искусства в XIX века стран (России, Италии, Германии, Франции), в рамках настоящей работы и в рамках выбранного исторического периода с опорой на указанные параметры анализа.

Ключевые особенности вокального искусства конца XIX века в России можем сформулировать в следующем:

- вторая половина XIX века – период обновления жанров – обращение к жанрам элегии, баллады и др., преобладание романсовой лирики в музыкальном искусстве (самостоятельные сочинения «Морская царевна», «Спящая княжна», «Море» А.П. Бородина) связано это отчасти и с тем, что в исторических событиях Россия оказалась включена в Крымскую войну до 1856 г., вступила в процесс новой организации общества после отмены крепостного права в 1861 г, разрушались привычные феодальные отношения, формируется начало городской культуры (культура салонного

- (на французский манер термин прижился в культуре) «модного» бытового уровня музицирования стимулировала рост интереса к песенному и романсовому жанру), некоторые представители «Новой русской школы» были открытыми антагонистами к «салонной культуре» в России, например, М.А. Балакирев, продвигающий идеи новой эстетики – за академический и профессиональный уровни исполнения, в этом стремлении проявилась тенденция переосмысливать жанры салонного исполнения по направлению серьезного национального искусства;
- тесная связь вокального творчества с поэтической формой (вокальные сочинения на стихи авторов), расширение круга образов для вокальных сочинений,
 - выработка выстроенной классической формы романса чаще всего строфической или куплетной (цикл «Детская» М.П. Мусоргского, «Весной» Н.А. Римского-Корсакова), формирование и деятельность «Русского музыкального общества» («РМО») с 1859 г. открывало пути становления традиций русской музыки (напомним, что в предшествующий период основу профессиональных музыкантов составляли приглашенные специалисты или вовсе русские музыканты обучались за границей), на базе «РМО» открыты музыкальные классы, которые стали фундаментом для музыкальной консерватории,
 - включение русской народной песенности в сочинения вокального искусства (романсы, оперы, циклы песен – Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, А.С. Даргомыжский), продиктовано это тем, что в России долгое время действовало крепостное право и истоки русской музыки нередко черпались композиторами именно из пласта русской народной песенности, популярно и актуально было собирать и создавать сборники русских народных песен (М.А. Балакирев, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский и др.);
 - включение хоровых форм и элементов хорового пения в сочинения иных жанров (например, в оперу: «Славься» и «Родина» в «Иване Сусанине»), традиция, которая станет развиваться и далее, например «Солнцу красному слава» А.П. Бородина);
 - использование танцевальных ритмов вальса, мазурки, полонеза («Иван Сусанин» М.И. Глинки, далее, например «Евгений Онегин» П.И. Чайковского; традиция сопоставления образных сфер русской и зарубежной посредством сопоставления музыкального материала, основанного на песенных истоках в антагонизм к инструментальному по истокам материалу),
 - обогащение мелодики и ритмики романсов за счёт включения элементов разных национальных культур («Князь Игорь» А.П. Бородина),
 - интеграция достижений иностранного вокального искусства в искусство страны (примеры работ приглашенных мастеров из Италии, например К.А. Кавоса, продолжение в работах А.С. Даргомыжского и т.д.);
 - идея массового музыкального образования в конце XIX века послужила источником для организации церковно-приходских школ с практикой пения (пения хорового, как наиболее доступного в своей форме), а в дальнейшем благодаря усилиям Г.Я. Ломакина (ему принадлежат труды 1860-х гг. по преподаванию вокала, например: «Руководство к обучению пению», «Краткие методы пения»), М.А. Балакина организовано «Бесплатное общество учащихся»,
 - с открытием «Петербургской консерватории» у истоков профессионального обучения

вокалу стояли фигуры Г. Ниссен-Саломан (единство слова и вокального звука, развитие выразительности тембра голоса) и К. Эверарди (развивал методику грудно-брюшного дыхания, выравнивания звучания включая притемнения голоса в работе с верхним регистром), в «Московской консерватории» – у истоков работал Дж. Гальвани (учил находению «красоты» певческого звука, последователь школы «bel canto», а техника, сила и диапазон голоса должны согласовываться с этой «красотой»).

Рассмотрим особенности вокального искусства конца XIX века в Италии включает:

- реформы оперного искусства Дж. Россини (например, детализация в партитуре вокальных партий со всеми виртуозными пассажами и украшениями позволило потребовать от певца точного исполнения авторского текста (существовала традиция, когда вокалисты исполняли самостоятельно часть партитуры), замена клавесина оркестровым сопровождением, что позволило осуществлять музыкальное развитие и избегать статику, модернизация вокально-исполнительского стиля и упразднение механического добавления орнаментики, придав вокальной колоратуре роль важнейшего выразительного средства),
- возникновение новой итальянской школы и эстетических установок композиторов веристов (укажем некоторые исторические события, которые повлияли на искусство веризма: Итальянская буржуазно-демократическая революция 1848 г., после подавления революции следует период жёсткой реакции и бурный рост национально-освободительного движения под руководством Гарибальди, в июне 1871 г. Рим стал столицей объединённого королевства, сюжетно-тематические особенности веризма во многом обусловлены такими факторами, как запоздалая индустриализация страны, неравномерность в экономическом развитии отдельных областей) - в своих сочинениях стремились отразить мысли и чувства социально обездоленной части общества, привлекали образы героев, обуреваемых сильными страстями, всепоглощающей любовью и ненавистью, страдающие и ликующие – пример тому, опера «Паяцы» Р. Леонкавалло, П. Масканьи «Сельская честь», Ф. Чилеа «Арлезианка», актуализация принципа простоты в операх и отказ от украшений и стремления к новой форме музыкальной выразительности, утрированные дикции и разговорное произношение слов), камерный характер произведений исключает форсирование звука, роль оркестра нередко выполняет камерный инструментальный ансамбль),
- при показе драматического действия возрастает роль оркестра и прорабатываются индивидуальные музыкальные характеристики персонажей – «Аида», «Отелло» Дж. Верди; акцентируется работа над декламационной выразительностью вокальной мелодики, обогащение новыми красками гармонического языка и инструментовки «Богема», «Тоска», «Мадам Баттерфляй» Дж. Пуччини),
- запрет на исполнение женских партий и развитие искусства виртуозного пения певцов кастратов отмечены вплоть до конца XIX в. - в эпоху романтизма ценится простота и естественность, ранее существовавшие условности оперы XVIII века вышли из моды и стали анахронизмом).

Особенности вокального искусства конца XIX века во Франции включают:

- период «fin de siècle» («конец века») характеризовал кризиса, в котором оказалась Франция (поражение во франко-прусской войне (1870), разгром Парижской Коммуны (1871), монархические заговоры Мак-Магона и Буланже в 70 - 80-е гг., «дело Дрейфуса» в 1895 - 1898 гг.; коррупция и злоупотребления в высших правительственных и

- финансовых кругах III Республики (афера с акциями Панамского канала в 1888 г.), страна находится в состоянии угасания сил, формируется эстетика символизма (внимание не на реальность образов, а на состояния души художника, превосходство интуиции над разумом), декаданса, с середины 80-х гг. наблюдается подъём рабочего движения, Париж становится культурным идейным центром всей Европы (расцвет творчества К.А. Дебюсси, М. Равеля, Сен-Санса, Ц. Франка, Ж. Массне), в 70 - 90-х гг. в области литературы действует Парижская Коммуна (поэты и писатели воплощали политические события страны в своих сочинениях в т.ч. находясь в эмиграции),
- вокальное искусство в XIX веке сохраняет позиции менее развитого направления во Франции, чем сфера инструментального и хореографического искусств,
 - манера французского исполнения вступающая в противоречие с практическими возможностями вокалистов, статичность композиций и декламационность, как определяющая черта французской национальной вокальной школы давали меньше простора для развития вокальной сферы, чем это прослеживалось в Италии (Франция избрала свой путь развития вокального искусства – путь проб и ошибок),
 - реформа техники пения во Франции выступил Ж.Л. Дюпре (получивший свое образование именно на стажировке в Италии, в 1846 г, работа стала популярна во второй половине XIX века - обоснована и систематизирована работа исполнителя - необходимости формирования смешанного регистра и нивелирования верхней части диапазона, исполнение с задействованием всего диапазона, округляя и избегая форсирования),
 - во второй половине XIX века функционирует «Лирик Опера», где впервые ставятся произведения Ш. Гуно «Фауст», Л. Делиба «Лакме», К. Сен-Санса «Самсон и Далила», Ж. Бизе «Кармен», «Искатели жемчуга», «Джамиле» и Ж. Массне «Эсмеральда», «Манфред», «Манон», «Дон Сезар», «Вертер» и др. уровень постановок требует от певцов исполнений нового стиля;
 - интерес к жанру вокальной миниатюре (песням и романсам – «Естественные истории» М. Равеля, «Стихотворения в прозе» К.А. Дебюсси).

Особенности вокального искусства конца XIX века в Германии следующие:

- в исторических событиях, отметим наиболее значимые: революция 1848-1849 годов послужила основанием для первого общегерманского парламента, объединение Германии под руководством Пруссии и создание северо-германского Союза 1866 году, в 1871 провозглашение Германской империи, победы в войне с Францией и активная колониальная политика Германии в 1880 годов, включая захват территории в Африке, Азии и Океании, создание Союза с Австро-Венгрией и Россией в середине XIX века, который позже распался, принятие законов об образовании 1881-1882, увеличение владений Франции.
- Инструментальный характер звучания певческого голоса (изначально это исторически предопределено тем, что Германия – родина «инструментальных» жанров – сонаты, квартета), для исполнения характерны ровность звука, имитирующего тембр инструмента, безукоризненность звуковысотной интонации, точность и чистоту тона (вокальная музыка долгие столетия существовала в рамках народного и церковного направлений), и по словам Р. Вагнера итальянская методика не уместна для обучения немецких исполнителей по причине особенностей фонетики немецкого языка, национальная школа пения (на основе работ Ф. Шмидта разных лет 1854-1868 годов,

- ставших основой для «школы примарного тона», которые противоречили стилю «bel canto»), позже Ю. Штокгаузен разработал метод, основанный на синтезе итальянской и французской школ вокала с учетом фонетики немецкого языка – большое количество согласных, жесткое произношение («Метод пения» 1886).
- становление национальной вокальной школы связано с именами - Р. Вагнера (сам композитор называл свои оперы «торжественными сценическими представлениями»), и требовали соответствующих постановок – так в театре в Байройте представлены: «Кольцо нибелунга», Лоэнгрин», «Тристан и Изольда»), К.М. Вебера «Волшебный стрелок», Р. Вагнер использует тип речитатива – «sprechgesang» со спецификой немецкого языка, развивая декламацию, базирующуюся на мелодике языковых интонаций (в противоположность вердиевского стиля развивается вагнеровский стиль вокального исполнительства),
 - Интерес к жанру песни и романса – Р. Штраус – песни для голоса и фортепиано op 27 (на стихи поэтов-революционистов). **В ходе осуществленной работы, мы пришли к следующим выводам:** исторические события, на примере событий второй половины XIX века, обнаруживают отклик на становление искусства, на художественные поиски, разрабатываемые образы (аккумулируя все переживания, чувства внутри страны, выступая катализатором идей и мыслей, воплощаемых средствами искусства, в этом проявляется феномен «художественного мышления как способа отражения исторических процессов» по Н.Е. Чертовой), актуальность жанров (воплощение идеи национальной оперы, романс, элегия, баллада, песня, вокальный цикл и пр.) и формирование стилевых направлений (романтизм, символизм, реализм, веризм и пр.);
 - формирование и развитие культуры страны (рассмотрению в рамках настоящей работы подверглись особенности вокального искусства стран: России, Италии, Франции, Германии) не имеет замкнутости в своем процессе, а именно: находки, тенденции и достижения в области культуры и искусства ассимилируются, встречаются как отклик продолжения (вокальное искусство России базировалось на достижениях мастеров Италии, нашло со временем выход на национальную русскую идею, например в отношении жанра оперы; в противовес искусству Италии; Франция, выбравшая свой путь становления вокального искусства нашла опору в вокальном искусстве Италии для уяснения собственных национальных особенностей), так и являются отправной точкой формирования своей системы (Германия во второй половине XIX века, по отношению к вокальному искусству Италии с довольно длительным неприятием системы «bel canto», противопоставляя ей систему «школы примарного тона») в том числе в сфере вокального искусства.

Заключение

Целью настоящей работы было представить основные положения, которые послужат ключевыми для уяснения обучающимися артистами-вокалистами особенностей вокального искусства стран России, Италии, Германии, Франции конца XIX века в контексте исторических событий. В результате работы, обозначены основные, на наш взгляд положения становления и развития национального вокального искусства обозначенных стран, в конкретный исторический временной период (включая периодизации, знаковые события, повлиявшие на ход культуры).

Библиография

1. Гаврилова, Л.В. История музыкально-театрального искусства [Текст] / Л.В. Гаврилова. – Красноярский государственный институт искусств. – Красноярск, 2017. – 88 с.
2. Долгушина, М.Г. Камерная вокальная музыка в России первой половины XIX века: к проблеме связей с Европейской культурой [Текст]/ М.Г. Долгушина, автореф. дисс. докт. иск. – С.-Пб., 2010. – 48 с.
3. Дробышевская, Н.С. Итальянские "корни" русского вокала (из истории обучения певцов придворной певческой капеллы) [Электр. ресурс]/ Н.С. Дробышевская // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – Тамбов: Грамота, 2013. – № 7 (33): в 2-х ч. Ч. I. С. 60-67 Электрон. дан. Режим доступа: URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_7-1_13.pdf [дата обращения: 23.10.2024].
4. Друскин, М.С. История Зарубежной музыки. Вторая половина XIX века. С.-Пб.: Композитор, 2002. – Вып.4. – Изд. 7. – 630 с.
5. Заварзина, Н.А. Поэтика романсовой лирики П.И. Чайковского / Н.А. Заварзина // Русский гений: соприкосновение: сб. ст. и матер. Всероссийской научно-практической конференции, посвящённой 180-летию со дня рождения П. И. Чайковского / Магнитогорск: ГБОУ ВО ЧО «МаГК (академия) им. М. И. Глинки», 2021. – 78 с.
6. Заварзина, Н.А. Феномен вокальных циклов в творчестве зарубежных композиторов-романтиков: аспекты подготовки будущих артистов-вокалистов [Текст] / Н.А. Заварзина // Культура и Цивилизация, 2024. – №14. – С. 222-228.
7. Зинченко, В.П. Искусство как феномен культурно-исторического познания (из истории гуманитарной науки в России) [Текст]/В.П. Зинченко, Б.И. Пружинин, Т.Г. Щедрина // Пространство культуры. – 2010. – №1. – С.11-35.
8. Конен, В. Дж. История зарубежной музыки: Германия, Австрия, Италия, Франция, Польша с 1789 года до середины XIX века [Текст] / В. Дж. Конен – М.: Музыка, 1984. – С. 15-96.
9. Корниенко, Е.Ю. Национальная картина мира в камерно-вокальной музыке французских композиторов рубежа XIX-XX веков [Текст] / Е.Ю. Корниенко, автореф. дис. канд. иск. – Саратов, 2011. – 23 с.
10. Львов, М.Л. Из истории вокального искусства [Текст] / М.Л. Львов. – М.: Музыка, 1964. – 288 с.
11. Савина, А.А. Музыкальная культура Германии конца XIX – первой половины XX веков [Электр. ресурс]/ А.А. Савина, науч. рук. О.Л. Косован // Перевод и межкультурная коммуникация: проблемы и инновации. – Владимир: Владимирский Государственный Университет, 2021. Электрон. дан. Режим доступа: URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018024572> [дата обращения: 23.10.2024].
12. Самсонова, Т.П. Музыка XIX века сквозь призму европейской истории [Электр. ресурс]/ Т.П. Самсонова // Царскосельские чтения, 2015. – №XIX. Электрон. дан. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-xix-veka-skvoz-prizmu-evropeyskoj-istorii> [дата обращения: 23.10.2024].
13. Семенова, А.Н. Искусство и история: сущность взаимовлияния [Текст]/ А.Н. Семенова, М.В. Тарасова // Международный журнал экспериментального образования. – 2011. – № 8. – С. 28-28.
14. Смирнова, А.И. Вокальное исполнительство и педагогика в Германии от истоков до наших дней [Электр. ресурс]/А.И. Смирнова, 2017. Электр.дан. Режим доступа: URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatzii/library/2017/10/31/vokalnoe-ispolnitelstvo-i-pedagogika-v-germanii-ot> [дата обращения: 23.10.2024].
15. Трусова, А.А. Развитие русской музыкальной культуры в 19 веке / А.А. Трусова //Международный журнал гуманитарных и естественных наук, 2017. - №6. – С. 4-9.
16. Хлопкова, Т.И. История вокального искусства [Текст] /Т.И. Хлопкова. – Арзамас: ГБПОУ «Арзамасский музыкальный колледж», 2016. – 28 с.
17. Хрулева, И.А. «Метод пения» Парижской консерватории Бернардо Менгоцци в контексте развития французской вокальной школы конца XVIII-начала XIX века [Текст] / И.А. Хрулева, дис. канд. иск. – М., 2024. – 282 с.
18. Чертова, Н.Е. Художественное мышление как способ отражения исторических процессов [Электр. ресурс]/ Н.Е. Чертова // Социально-гуманитарные знания. – 2015. – №5. Электрон. дан. Режим доступа: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-myshlenie-kak-sposob-otrazheniya-istoricheskikh-protsessov> [дата обращения: 23.10.2024].
19. Юнеева Е.А. Музыкальная культура Италии XVII-XVIII вв.: феномен барочной оперы [Текст] / Е.А. Юнеева, дис. канд. ист. наук. – Волгоград, 2015. – 197 с.
20. Ярославцева, Л.К. Опера, певцы, вокальные школы Италии, Франции, Германии XII–XX веков [Текст] / Л.К. Ярославцева. – М.: Золотое руно, 2004. – 199 с.

Comparative analysis of vocal art of Russia, Italy, Germany and France of the late 19th century in the context of historical events

Natal'ya A. Zavarzina

Head of the Department of Solo Singing, Associate Professor
South Ural State Institute of Arts named after P.I. Tchaikovsky,
454080, 69, Lenin Ave., Chelyabinsk, Russian Federation;
e-mail: kaf.sp@uurgii.ru

Abstract

The work is devoted to the study of the influence of historical events on the formation of art, the study of the relationship of vocal art in a number of countries (Russia, Italy, Germany, France) with history using the events of the late 19th century as an example, identifying patterns of correlation between history and art, and performing a comparative analysis of vocal art in a number of countries at the end of the 19th century. The parameters for comparing vocal art were formulated using historical and comparative approaches, immanent features of the vocal art of Russia, Italy, Germany, France at the end of the 19th century were identified, and genres and styles of vocal art in the late 19th century were designated. The material contains both historical data (periodization, key events that influenced the course of culture, personalities - composers and performers) and practical data (genres, examples necessary to replenish the repertoire of performers - vocalists). The work was the result of accumulating key features on the stated issue. The results of the work were tested within the framework of professional music education at the State Budgetary Educational Institution of Higher Education «South Ural State Institute of Music named after P.I. Tchaikovsky».

For citation

Zavarzina N.A. (2024) Sravnitel'nyi analiz vokal'nogo iskusstva Rossii, Italii, Germanii i Frantsii kontsa XIX veka v kontekste istoricheskikh sobytii [Comparative analysis of vocal art of Russia, Italy, Germany and France of the late 19th century in the context of historical events]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 14 (8A), pp. 186-195.

Keywords

Vocal art and history, historical events and their influence on the development of art, parameters for comparing the vocal art of countries, patterns of the relationship between history and art, vocal art of Russia, Italy, Germany, France, genres and styles of vocal art, historical approach, comparative approach.

References

1. Gavrilova, L.V. The history of musical and theatrical art [Text] / L.V. Gavrilova. – Krasnoyarsk State Institute of Arts. – Krasnoyarsk, 2017. – 88 p.
2. Dolgushina, M.G. Chamber vocal music in Russia in the first half of the XIX century: on the problem of relations with European culture [Text] / M.G. Dolgushina, abstract. diss. doct. isc. – S.-Pb., 2010. – 48 p.
3. Drobyshevskaya, N.S. The Italian "roots" of Russian vocals (from the history of the training of singers of the court singing chapel) [Electr. resource] / N.S. Drobyshevskaya // Historical, philosophical, political and legal sciences, cultural studies and art criticism. Questions of theory and practice. – Tambov: Diploma, 2013. – № 7 (33): in 2 hours I. C. 60-67 Electron. dan. Access mode: URL: https://www.gramota.net/articles/issn_1997-292X_2013_7-1_13.pdf [date of

- reference: 10/23/2024].
4. Druskin, M.S. History of Foreign music. The second half of the XIX century. S.-Pb.: Composer, 2002. – Issue 4. – Ed. 7. – 630 p.
 5. Zavarzina, N.A. Poetics of P.I. Tchaikovsky's romantic lyrics / N.A. Zavarzina // Russian genius: contact: collection of articles and mater. All-Russian scientific and practical conference dedicated to the 180th anniversary of the birth of P. I. Tchaikovsky / Magnitogorsk: GBOU VO CHO "MaGK (Academy) named after M. I. Glinka", 2021. - 78 p.
 6. Zavarzina, N.A. The phenomenon of vocal cycles in the works of foreign romantic composers: aspects of training future vocal artists [Text] / N.A. Zavarzina // Culture and Civilization, 2024. - No. 14. – pp. 222-228.
 7. Zinchenko, V.P. Art as a phenomenon of cultural and historical knowledge (from the history of humanities in Russia) [Text]/V.P. Zinchenko, B.I. Pruzhinin, T.G. Shchedrina // Space of culture. - 2010. – No.1. – pp.11-35.
 8. Konen, V. J. The history of foreign music: Germany, Austria, Italy, France, Poland from 1789 to the middle of the XIX century [Text] / V. J. Konen – M.: Music, 1984. – pp. 15-96.
 9. Kornienko, E.Y. The national picture of the world in chamber and vocal music of French composers of the turn of the XIX-XX centuries [Text] / E.Y. Kornienko, abstract of the dissertation of the Candidate of Sciences – Saratov, 2011. – 23 p.
 10. Lvov, M.L. From the history of vocal art [Text] / M.L. Lviv. – M.: Music, 1964. -288 p.
 11. Savina, A.A. Musical culture of Germany at the end of the XIX – first half of the XX centuries [Electr. resource] / A.A. Svina, scientific director O.L. Kosovan // Translation and intercultural communication: problems and innovations. – Vladimir: Vladimir State University, 2021. Electron. dan. Access mode: URL: <https://scienceforum.ru/2021/article/2018024572>[accessed: 10/23/2024].
 12. Samsonova, T.P. Music of the XIX century through the prism of European history [Electr. resource] / T.P. Samsonova // Tsarskoye Selo readings, 2015. – No. XIX. Electron. dan. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzyka-xix-veka-skvoz-prizmu-evropeyskoy-istorii> [date of reference: 10/23/2024].
 13. Semenova, A.N. Art and history: the essence of mutual influence [Text]/ A.N. Semenova, M.V. Tarasova // International Journal of Experimental Education. - 2011. – No. 8. – pp. 28-28.
 14. Smirnova, A.I. Vocal performance and pedagogy in Germany from the origins to the present day [Electr. resource]/A.I. Smirnova, 2017. Electrical data. Access mode: URL: <https://nsportal.ru/shkola/materialy-k-attestatsii/library/2017/10/31/vokalnoe-ispolnitelstvo-i-pedagogika-v-germanii-ot> [date of reference: 10/23/2024].
 15. Trusova, A.A. The development of Russian musical culture in the 19th century / A.A. Trusova // International Journal of Humanities and Natural Sciences, 2017. - No.6. – pp. 4-9.
 16. Khlopkova, T.I. The history of vocal art [Text] / T.I. Khlopkova. – Arzamas: GBPOU "Arzamas College of Music", 2016. – 28 p.
 17. Khruleva, I.A. "The method of singing" of the Bernardo Mengozzi Paris Conservatory in the context of the development of the French vocal school of the late XVIII-early XIX century [Text] / I.A. Khruleva, dissertation of the Candidate of Sciences – M., 2024. – 282 p.
 18. Chertova, N.E. Artistic thinking as a way of reflecting historical processes [Electr. resource] / N.E. Chertova // Socio-humanitarian knowledge. – 2015. – No.5. Electron. dan. Access mode: URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/hudozhestvennoe-myshlenie-kak-sposob-otrazheniya-istoricheskikh-protsessov> [date of reference: 10/23/2024].
 19. Yuneeva E.A. Musical culture of Italy of the XVII-XVIII centuries: the phenomenon of Baroque opera [Text] / E.A. Yuneeva, dis. candidate of Historical Sciences. – Volgograd, 2015. – 197 p.
 20. Yaroslavtseva, L.K. Opera, singers, vocal schools of Italy, France, Germany of the XII–XX centuries [Text] / L.K. Yaroslavtseva. – M.: Golden Fleece, 2004. – 199 p.