

УДК 37

Вокальные школы в творческом развитии юных китайских вокалистов**Яо Найвэнь**

Аспирант,
Кафедра фортепиано факультет искусств,
Санкт-Петербургский государственный институт культуры,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Дворцовая наб., 2-4;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Аннотация

Статья посвящена истокам вокального искусства и певческому звуку, как его основе, осмыслению возникновения и развития оперного искусства, в котором искусство пения достигло наибольшего расцвета. Акцентируется внимание на становление вокальных школ, сыгравших огромную роль в развитии европейской оперы. Певческие школы существовали в Италии уже с конца VIII века, но возникновение оперы определило вектор развития европейского вокального искусства. Педагогической задачей становится формирование теоретических знаний о технике пения, освоение приемов и закрепления навыков исполнения вокальных произведений, первооткрывателями которых являлись преподаватели итальянских школ XVII века. Обращаясь к педагогическому опыту прошлого, возможно расширить и углубить познания в области вокального искусства, с помощью которых откроются перспективы выведения его на новую ступень развития. Рассмотрение истоков современного вокального искусства рассматривается в контексте становления и творческого развития молодых китайских вокалистов. При этом потребность в творческом формировании юных певцов в современном Китае рассматривается как педагогический процесс, направленный на развитие творческой самореализации посредством дифференцированного отношения к достижениям вокальных школ и усвоения наиболее близких певческой природе каждого конкретного вокалиста.

Для цитирования в научных исследованиях

Яо Найвэнь. Вокальные школы в творческом развитии юных китайских вокалистов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 8А. С. 87-94.

Ключевые слова

Певческий звук, опера, композитор, вокальная школа, педагогический процесс.

Введение

Вокальное искусство сохраняет свое значение, также как и методы формирования исполнительской культуры певца в современной системе музыкального образования. Существующие ныне разные стили исполнения в певческом искусстве от народного пения до джаз-вокала требуют знаний, а также поиска новых методов преподавания, которые бы помогли молодым вокалистам стать не только технически подготовленными к разным типам музыкального самовыражения, но и развивали его личность как профессионала с опорой на лучшие достижения в сфере культуры и искусства прошлого, и активного познания настоящего.

Вопросам истории формирования певческого голоса, вокального искусства посвятили свои труды отечественные и зарубежные ученые, педагоги: Андгуладзе Н., Аспелунд Д.Л., Ваккай Н., Варламов А.Е., Гарсия М., Дмитриев Л., Дюпре Ж.-Л., Заседателев Ф.Ф., Ламперти Д.Б., Митрофанова Д.А., Плужников К.И., Сморякова Т.И., Сонки С.М., Юшманов В.И.

Основное содержание

Певческое искусство, основанное на мелодичном голосовом звуке, – важная составляющая духовной деятельности человека. Прежде всего, человек своим голосом, источники которого заложены в глубинных слоях человеческого бессознательного, в его интуиции, проявляет свое существование, преломляясь в художественном мышлении они позволили человеку обратить свой голос в особый музыкальный инструмент, в котором звукоизвлечение идет непосредственно из телесности. Телесная и мыслительная составляющие неразрывно связаны в феномене певческого голоса, они представляют собой «неравновесное тождество, поскольку в материи звука никогда полностью не воплощаются интенции мыслительной активности», названные И. Кантом «внутренней формой». Исследования ученых позволяют сделать вывод, что уже на ранних стадиях своего развития homo sapiens обладал развитым музыкальным слухом и чувством ритма, а далее посредством звука он расширяет границы своего бытия, гармонизируя все его уровни. Опыт звукоизвлечения на протяжении тысячелетней истории человечества осмыслялся, закреплялся в тех иных формах, послуживших основой возникновения певческой культуры. Однако целостной теоретической концепции певческого звука, как фундаментальной базовой категории певческой культуры, пока не сформировано. Работы, представляющие собой попытку обобщить накопленный опыт по технике постановки голоса, выработке вокальных навыков, предпринимались на всем протяжении становления этого вида музыкального творчества, начиная от Дж. Каччини, благодаря которому распространился флорентийский вокальный стиль. Несмотря на то, что каждое историческое время оставило свои рекомендации по вокальной практике, педагоги и сегодня ищут взаимосвязь пения и глубинных уровней подсознания; пытаются расширить способы, приемы, позволяющие выявить возможности, способные вывести прекрасное вокальное искусство на следующую ступень развития.

Основная часть

Певческая культура до существования в той форме, которая известна сегодня, прошла длинный путь становления, сводящийся к трем основным этапам: народному, духовному и профессионально-светскому. В каждом из них преобладал определенный вид культуры. Так,

духовная культура существовала в формах религиозной практики. Профессиональная заключалась в церемониальной, классовой, светской разновидностях. Основываясь на разных художественных принципах, каждый вид культуры сформировал собственную систему жанров, обладающих своими выразительными средствами, приемами звукоизвлечения. Кроме того, певческая культура, как и вся культура в целом, разделяется на два направления: западное и восточное. «Восточное понимание звука опирается на представление о нем как о процессе вертикального развития, представляющемся естественным движением обертонов, а западное музыкальное мышление основывается на перемещении основных тонов в горизонтальном направлении, то есть на первый план выходят процессуально-динамические свойства звука

Объединяющим фактором двух направлений является отношение к звуку как первооснове певческой культуры, своеобразному «кирпичику», из которого складывается особый вид искусства – вокальный. Особенность певческого звука заключается в том, что сущим для него становится сам человек, извлекающий звук, тогда как такой вид искусства, как живопись раскрывает сущность изображаемого предмета.

Наибольшего расцвета вокальное искусство достигает в оперном жанре, возникновением которого человечество обязано сообществу философов-гуманистов, музыкантов и поэтов, известного в истории как Флорентийская камерата. Оно руководствовалось идеей возрождения античной трагедии, для осуществления которой обратились к дошедшему до того времени описанию античных авторов, а в музыкальной составляющей опирались на собственное воображение. Музыкальные формы, относящиеся к полифонии и господствующие во времена Средневековья в церковных и светских формах, представлялись членам сообщества неприемлемыми для воплощения духа греческой трагедии и заставило обратиться к поискам более адекватного синтеза музыки и поэзии. Неожиданным результатом стало рождение нового жанра – оперного, определяющего развитие всего вокального искусства и поднявшего его на новый уровень профессионального мастерства, поскольку сопровождалось появлением первых певческих школ. Именно тогда началось исследование взаимосвязи процессов звукообразования с пространственно-временными представлениями, вылившееся в формирование первой классической мировой вокальной школы.

Опера относится к жанру вокального музыкально-драматического искусства, имеющего богатую историю. Начиная с XVII века оно прошло длинный путь своего становления, на протяжении которого шли поиски взаимодействия исполнительского песенного мастерства и музыкального сопровождения. Если хоровое пение зародилось в церковных приделах и в нем главенствовали хоралы, восхваляющие создателя, то сольное пение развивалось внутри театрального пространства с особым музыкальным репертуаром. Церковная музыка развивалась в двух основных жанрах: «месса и мотет, представляющие собой многоголосные полифонические произведения для хора без сопровождения или в сопровождении инструментального ансамбля». Но и для хорового исполнения церковных песнопений требовались хорошие певцы, которых поставляли специальные певческие школы, факт их существования, начиная с V в., известен из музыкальной истории. Театр был своего рода светским зрелищем, привлекающим внимание не менее церковных богослужений. Разница заключалась в том, что театральные постановки демонстрировали представления светского характера и содержания. Становление оперы как синтетического жанра, объединяющего в едином театральном действии различные виды искусств: музыку, драматургию, хореографию, изобразительное искусство становится возможным при достижении культурой человеческого общества определенного уровня развития. На нее воздействовали все проблемы времени

зарождения этого жанра – от социального неравенства и борьбы за национальную независимость до стилистических проблем музыкального языка. Ее возникновение связано с гуманистическими идеями эпохи итальянского Возрождения, сформировавшего новые музыкальные жанры: сольное пение, оратории, оперы. Именно в Италии возникают первые оперные театры, распространившиеся затем и на другие европейские города. Рождение оперы связано с именем «именитого флорентийца, музыканта, графа Джованни Барди дель Верии», объединившего «любителей поэзии и музыки, мечтавших возродить греческую трагедию, то есть древние театральные спектакли, в которых, как известно, большое место занимало *унисонное* хоровое пение». Трудности и противоречия соединения полифонической музыки с драматическими диалогами, необходимость изобретения музыкального стиля, не затмевающего смысл литературного произведения, натолкнули на эксперимент, получивший дальнейшее развитие. Небольшой фрагмент новой поэтической пасторали О. Ринуччини «Дафна» был положен графом Д. Барди на музыку. Эксперимент продолжил певец и композитор Якопо Пери, являвшийся участником этого любительского объединения. В 1594 году он задумывает, и, в процессе переложения на музыку всего текста «Дафны», изобретает, на первый взгляд, простую, но на самом деле совершенно революционную музыкальную форму – произведение с диалогами в речитативном стиле – *stile recitativo*. «На место полифонического многоголосия Пери поставил один голос, поющий стихотворный текст под аккордовый аккомпанемент. Теперь можно было без опасения использовать музыку для диалогов, монологов, то есть для театральных целей». Сольное пение с аккордным сопровождением получило наименование *монодического* (одноголосного) *стиля*. Пери, изменивший «структуру вокальной музыки с ансамблевой или хоровой на сольную (с аккордовым аккомпанементом)» становится родоначальником будущего оперного жанра в его первоначальном варианте. В истории музыки основоположником оперы считают произведение Я. Пери «Эвридика», поставленную 6 октября 1600 года во флорентийском дворце Питти. Мелодические принципы единоличного вокального исполнения, развившиеся в дальнейшем в оперную арию, были сформированы другим композитором – Джулио Каччини (1550-1618).

Целью искусства пения становится исполнение певцом вокальной мелодии. Для мастерского, выразительного исполнения оперной партии певцу необходимо владеть связностью и свободой перехода от звука к звуку, умением объединения нескольких звуков в вокальные фразы, владеть вокальной интонацией как основой музыкальной выразительности и способностью плавно изменять динамику произведения, а также многими другими профессиональными навыками. Становление вокальной техники происходило на том этапе формирования итальянской оперы, когда в ней развивалась гомофония, то есть склад многоголосной музыки, в котором голоса подразделялись на главный и сопровождающие. Дар вокального педагога позволил Д. Каччини обучить целую плеяду выдающихся профессиональных певцов, развить особый флорентийский вокальный стиль, о котором композиторы того времени отзывались как школе выразительного пения. Однако со временем у этой школы появились свои критики, ставившие в упрек не владение исполнителями *piano* или *forte*, не исполнение *crescendo* или *diminuendo*. Подобная критика свидетельствовала о намечавшемся кризисе в этой школе классического пения, впоследствии вылившаяся в призыв к новой манере исполнения. В сборнике мадригалов «Nuove musiche», означающего новую манеру письма, Д. Каччини предлагает для сольного голоса сопровождение *basso continuo*, т.е. басовые звуки с цифровым обозначением соответствующих аккордов. Один из критиков Пьетро делла Валле предугадал необходимость совершенствования певческого голоса, заключающееся

в искусном владении голосовой эмиссией, обозначенной в дальнейшем как *messa di voce* и ставшей неотъемлемой чертой истинного бельканто.

Опирающаяся на традиции, на мелодическое и лирическое начала, опера, как особый вид искусства в виде отдельного театрального жанра, совершила своего рода культурную революцию в европейском искусстве и способствовало дальнейшему развитию сольного пения. Искусство оперного пения, услаждавшего изысканный аристократический слух слушателей, требовало особенной тщательной подготовки певца, что достигалось годами тренировок и порой даже вмешательством в физиологию (певцы кастраты). «Кастрация практиковалась в течение многих веков в Италии для предотвращения перелома голоса, который наступает у мальчиков с возмужалостью, то есть для сохранения и в зрелом возрасте детского голоса, красотой своей превосходящего женский голос». К такой практике прибегали вплоть до первой половины XIX века. Среди знаменитых певцов-кастратов известен Пьер Франческо Този (1647-1727), занимавшийся и преподаванием пения в Лондоне. Им написано сочинение о специфических украшениях в исполнительстве «*Opinioni de cantori antichi e moderni*», не потерявшее своей актуальности и в наше время.

Постепенно сформировалась особенная техника звукоизвлечения, получившая название бельканто (*bel canto*), по праву считающаяся высшим уровнем оперного мастерства, на это качество указывает само название, означающее в переводе с итальянского – прекрасное пение. Мягкое, красивое звучание достигается распевным характером звука, включает в себя умение импровизировать, брать высокие ноты и правильно интонировать, петь в разных регистрах. Кроме того, она предполагает умение украшать вокальную партию трелями и руладами, то есть быстрыми и раскатистыми пассажами. Тембр голоса должен быть достаточно высоким и мягким. В пении бельканто развитие собственно вокальной техники становится определяющим. Его арии и речитативы, которые он предложил для становления певческого голоса, продолжают использоваться для обучения певцов и в настоящее время. Первые композиторы, писавшие оперы, такие как Джованни Баттиста Перголезе, Алессандро Скарлатти, Иоганн Адольф Хессе, Георг Фридрих Гендель, не сочиняли каденции и колоратуры, предоставляя певцам возможность проявить свое исполнительское искусство в полной мере, лишь Дж. Россини начал впервые писать такие определяющие подробности в своих произведениях, ограничив творческие поиски исполнителей. Певческое мастерство оттачивалось годами упорных тренировок, постановки голоса и умения не просто извлекать нужные ноты, но и передавать характер произведения, не просто петь, но и играть на сцене, поскольку опера представляла собой театральное представление.

В Европе, в первую очередь, в Италии, оперной колыбели, были основаны вокальные школы, обучавшие солистов. Итальянские вокальные школы складывались усилиями преподавателей, среди них известны Венецианская школа, возглавляемая композитором Клаудио Монтаверди (1567-1643), первым внесшим большой вклад в развитие оперы. Однако настоящий расцвет *bel canto* связан с именем композитора Алессандро Скарлатти (1660-1725), положившим начало неаполитанской композиторской оперной школе. Его арии и речитативы, которые он предложил для становления певческого голоса, продолжают использоваться для обучения певцов и в настоящее время. Неаполитанская школа пения прославилась своими выдающимися педагогами вокала, среди которых наиболее известны Леонардо Лео (1694-1756), Франческо Фео (1689-1752). Кроме того, к великим относится и болонская школа, основанная композитором Франческо Антонио Пистокки (1659-1717). Сложившиеся в Италии принципы и системы обучения вокальному исполнительскому искусству распространились и на другие

страны. Особенную роль в этом сыграл композитор и преподаватель пения Никола Порпора, преподававший, помимо родной Италии, в Дрездене, Вене, Лондоне. Большое значение уделялось не только практической, но и теоретической подготовке учащихся, что в сочетании с развитием композиторского мастерства ускорило эволюцию сольного пения. Благодаря оперному искусству возникло деление певцов на солистов, ставших непревзойденными звездами, имена которых дошли до наших дней, и артистов второстепенных ролей. Нам известны имена А. Каталани, Э. Тадолини, Дж. Рубини, Фаринелли, Д. Ронкони и других. Для исполнения арий в технике бельканто необходим был многолетний период обучения, благодаря которому певец мог виртуозно овладеть возможностями своего голоса, и, кроме того, голос сохранялся в течении жизни. Бельканто как стиль исполнения уходит с оперной сцены в XIX веке с появлением произведений Джузеппе Фортунино Верди, в которых он уходит от виртуозной техники бельканто, оставляя его только в партиях сопрано. В остальном начинает главенствовать прием звукоизвлечения кантилена, подразумевающий широкое напевное, свободно льющееся пение. В дальнейшем именно виртуозное владение кантиленой будет входить в обозначение термина бельканто. Техника бельканто легла в основу и оказала огромное значение на европейское, а затем и на русское оперное искусство. Дальнейшее становление оперного искусства происходило на основе развития национальных композиторских школ. Сюжеты произведений наполнялись драматическим и психологическим содержанием. Техника пения требовала искусного умения управления голосом. Гибкость оперного жанра, изначально заложенная в нем, индивидуализация музыкального мышления в XX веке позволили развить это направление искусства.

Заключение

В целом феномен певческого искусства, в частности феномен творческого развития юных китайских вокалистов, влияющие на становление музыкальной культуры современного Китая, требует дальнейшего изучения. Полученные в процессе исследования новые углубленные представления о характеристиках певческого голоса юных вокалистов, определяющие его художественность и процессуально-динамическую природу, глубинную взаимосвязь звука и человеческого бытия позволят найти практические выходы в современную вокальную педагогику, которая непрестанно ищет новые возможности, способы, приемы, с помощью которых вокальное искусство поднимется на новую ступень развития.

Библиография

1. Гордеева Т.Ю. Концепция певческого звука в культурфилософской репрезентации певческих культур: автореферат дис. ... доктора культурологии : 24.00.01 / Гордеева Татьяна Юрьевна; [Место защиты: Морд. гос. ун-т им. Н.П. Огарева]. - Саранск, 2018. - 37 с.
2. Кант И. Критика способности суждения - М.: Искусство, 1994. - 365с.
3. Кириченко Н. Н. Очерки по истории вокального искусства. - Краснодар: Эоловы струны, 2000. - 124с.
4. Плужников К.И. Вокальное искусство. - СПб: Изд-во Лань; изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2013. - 112с.
5. Энциклопедический словарь юного музыканта /сост. В. В. Медушевский, О. О. Очаковская. М.: Педагогика, 1985. - 352с.
6. Ламперти Джованни Батиста. Техника бельканто. - СПб.: изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2023. - 48с.
7. Асафьев Б.В. Об опере. Избранные статьи. – Ленинград: Музыка. Ленингр. отделение, 1976. - 336 с.
8. Лучина Е.И. Оперы Алессандро Скарлатти и "спор о древних и новых"// Музыковедение. – 2017. – №1. - С.10-20.
9. Ярославцева Л.К. Зарубежные вокальные школы: учеб. пос. по курсу истории вокал. искусства. – М.: ГМПИ, 1981 – 90 с.

10. Лымарева Т.В. История вокального искусства в России: учебное пособие. – СПб.: изд-во «ПЛАНЕТА МУЗЫКИ», 2022. – 520с.

Vocal schools in the creative development of young Chinese vocalists

Yao Naiven'

Graduate student,
Piano Department, Faculty of Arts,
Saint Petersburg State Institute of Culture
191186, 2-4, Dvortsovaya nab., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: dschirin@yandex.ru

Abstract

The article is devoted to the origins of vocal art and singing sound, as its basis, and to understanding the emergence and development of opera art, in which the art of singing has reached its greatest heyday. Attention is focused on the formation of vocal schools that have played a huge role in the development of European opera. Singing schools have existed in Italy since the end of the 8th century, but the emergence of opera determined the vector of development of European vocal art. The pedagogical task becomes the formation of theoretical knowledge about singing techniques, mastering techniques and consolidating the skills of performing vocal works, the discoverers of which were teachers of Italian schools of the XVII century. Referring to the pedagogical experience of the past, it is possible to expand and deepen knowledge in the field of vocal art, which will open up prospects for bringing it to a new stage of development. Consideration of the origins of modern vocal art is considered in the context of the formation and creative development of young Chinese vocalists. At the same time, the need for creative formation of young singers in modern China is considered as a pedagogical process aimed at developing creative self-realization through a differentiated attitude to the achievements of vocal schools and the assimilation of those closest to the singing nature of each particular vocalist.

For citation

Yao Naiven' (2024) Vokal'nye shkoly v tvorcheskoy razvitiy yunykhitaiskikh vokalistov [Vocal schools in the creative development of young Chinese vocalists]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (8A), pp. 87-94.

Keywords

Singing sound, opera, composer, vocal school, pedagogical process.

References

1. Gordeeva T.Y. The concept of singing sound in the cultural and philosophical representation of singing cultures: abstract of the dissertation... Doctors of Cultural Studies : 24.00.01 / Gordeeva Tatiana Yuryevna; [Place of defense: Mordovian State University named after N.P. Ogarev]. - Saransk, 2018. - 37 p.
2. Kant I. Criticism of the ability of judgment - M.: Iskusstvo, 1994. - 365s.
3. Kirichenko N. N. Essays on the history of vocal art. Krasnodar: Aeolian Strings, 2000. 124c.
4. Pluzhnikov K.I. Vocal art. - St. Petersburg: Lan Publishing House; publishing house "PLANET OF MUSIC", 2013. -

-
- 112s.
5. Encyclopedic dictionary of a young musician / comp. V. V. Medushevsky, O. O. Ochakovskaya. Moscow: Pedagogika, 1985. - 352s.
  6. Lamperti Giovanni Batista. The bel canto technique. - St. Petersburg: publishing house "PLANET OF MUSIC", 2023. - 48s.
  7. Asafyev B.V. About opera. Selected articles. – Leningrad: Music. Leningr. department, 1976. - 336 p
  8. Luchina E.I. Operas by Alessandro Scarlatti and "the dispute about the ancient and the new"// Musicology. – 2017. – No. 1. - pp.10-20.
  9. Yaroslavtseva L.K. Foreign vocal schools: textbook on the course of vocal history. art. – M.: GMPI, 1981 – 90 p.
  10. Lymareva T.V. The history of vocal art in Russia: the training manual. – St. Petersburg: publishing house "PLANET OF MUSIC", 2022. – 520s.