

Искусствоведение

УДК 78

Д.Д. Смирнова

Смирнова Дарья Дмитриевна, магистрант группы АП/маг-18 факультета консерватории Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: daysmirin@mail.ru

Овсепян Маргарита Ивановна, доцент кафедры академического пения и хорового дирижирования, профессор Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: margaritaovs@mail.ru

МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПРИНЦИПЫ РУССКОЙ ВОКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ И РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РОССИИ

В статье изучается формирование методических принципов русской вокальной школы в творчестве русских композиторов и вокальных педагогов XIX века, рассматривается развитие методических принципов русской вокальной школы в XX и XXI веках российскими учеными и вокальными педагогами. Данная работа представляет интерес для студентов вузов, преподавателей и молодых певцов.

Ключевые слова: вокальное искусство, история, русская вокальная школа, вокальная педагогика, метод, вокализация, вокальное исполнительство.

D.D. Smirnova

Smirnova Darya Dmitrievna, undergraduate of group AP/mag-18 of faculty of conservatory of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: daysmirin@mail.ru

Ovsepyan Margarita Ivanovna, associate professor of department of academic singing and choral conducting, professor of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy St., Krasnodar), e-mail: margaritaovs@mail.ru

**MUSICAL AND PEDAGOGICAL PRINCIPLES
OF THE RUSSIAN VOCAL SCHOOL AND DEVELOPMENT
OF THE THEORY OF VOCAL ART IN RUSSIA**

In the article the formation of the methodological principles of the Russian vocal school in the works of Russian composers and vocal teachers of the 19th century is studied, the development of the methodological principles of the Russian vocal school in the 20th and 21st centuries by Russian scientists and vocal teachers is examined and studied. The article is of interest to university students, teachers and young singers.

Key words: vocal art, history, Russian vocal school, vocal pedagogy, method, vocalization, vocal performance.

Понятие «вокальная школа» неоднозначно, оно имеет несколько смыслов. Им, к примеру, пользуются в разговоре, чтобы в целом указать на наличие у певца профессионального вокального образования, вокально-технического мастерства. Термин «вокальная школа» может говорить о конкретной методике преподавания и технике исполнения, если прибавить к ним исторические, территориальные и культурные аспекты, мы попадем в

пространство так называемых национальных школ пения. Это итальянская, немецкая, французская, русская и др. школы.

Формировавшиеся композиторами, певцами и вокальными педагогами в течение продолжительного времени национальные вокальные школы отличаются собственными принципами и методами, знание которых необходимо певцу для грамотного исполнения произведений разных национальных вокальных школ.

Сегодня в мире изучение различных национальных школ пения становится все более востребованным, так как при исполнении арий из опер, к примеру, итальянских, немецких или русских, профессиональному певцу каждый раз необходимо учитывать и другой язык и особенности звуковедения, и другой стиль исполнения. По тому, как тот или иной певец в своем творчестве решает эти вопросы, судят об уровне его профессионального вокального мастерства.

Важным аспектом в обучении пению студентов вокальных учебных заведений нашей страны, а также в дальнейшем совершенствовании молодых российских певцов является знание музыкально-педагогических принципов и методов русской вокальной школы.

Истории русской вокальной школы и педагогики посвящены работы исследователей: В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, А.С. Яковлевой, А.А. Рогачевой и других.

Цель нашей работы – проследить историю появления и практического применения основных музыкально-педагогических принципов и методов русской вокальной школы.

Русская вокальная школа сформировалась исторически позднее, чем, к примеру, итальянская или немецкая, однако, благодаря усилию таких гениев – композиторов, – как М.И. Глинка, А.Е. Варламов, А.С. Даргомыжский, и таких исполнителей, как Ф.И. Шаляпин, Л.В. Собинов и А.В. Нежданова, она очень скоро была признана во всем мире.

Принципы и методы русской вокальной школы, беря свои истоки из народного песенного творчества и церковной практики хорового пения, формировались на протяжении XIX–XX веков. Рождение русской вокальной школы (как и русской национальной оперы) связывают, прежде всего, с именем М.И. Глинки, так как в период его творчества оформляются ее основные черты.

Основываясь на технике итальянской оперной школы, русских народных песенных традициях и опыте хорового церковного пения, композитор создает новую национальную вокальную школу со своими принципами и методикой. Ее создание явилось следствием появления русской оперы, так как ее исполнение потребовало от певцов новых умений и навыков, совершенно новой техники пения.

Плодотворная педагогическая деятельность М.И. Глинки приводит к появлению его оригинального концентрического метода. Суть которого состоит в том, что начинать обучение пению необходимо с центрального регистра голоса, постепенно расширяя его диапазон. При этом важными условиями обучения становятся правильно подобранный репертуар, плавность и отсутствие усилий в пении, ровный по тембру звук в восходящем и нисходящем звукоряде. Обучение по методу М.И. Глинки приводило к постепенному и эффективному результату без срывов и порчи голосов учеников.

В целом помимо М.И. Глинки, на протяжении XIX века можно выделить еще нескольких музыкальных деятелей, внесших особый вклад в формирование русской вокальной школы. Это А.Е. Варламов, Г.Я. Ломакин и А.С. Даргомыжский.

А.Е. Варламов и Г.Я. Ломакин, систематизируя накопленный опыт, создают первые русские методические пособия для вокальных педагогов и учеников: «Полная школа пения» и «Метод пения» в двух книгах.

Основными принципами обучения в «Полной школе пения» А.Е. Варламова были постепенность, систематичность, активность и сознательность обучающегося.

Для воспитания певческого голоса учеников А.Е. Варламов создает и активно применяет метод преподавания живым голосом, когда педагог на собственном примере (практически) показывает ученику правила пения. Этот метод А.Е. Варламова, позволяя иллюстрировать основное содержание вокальных установок, до сих пор активно используется современными вокальными педагогами.

Большое внимание А.Е. Варламов уделял также чистоте произношения в пении.

Г.Я. Ломакин в своей книге «Метод пения» делает упор на развитие вокализации и формирование правильного певческого дыхания. Согласно его методу, работа над голосом должна включать гласные А, Е и О. Соединение, к примеру, гласных А и О ведет ученика к мягкому, круглому и достаточно звучному голосу.

Нужно сказать, что определенная осторожность в обучении, недопущение усилий и напряжения в пении, работа над голосом ученика на центральном участке диапазона, повышенное внимание к тембру и интонациям в целом отличает работу вокальных педагогов русской школы.

А.С. Даргомыжский привносит в формирующуюся в то время русскую школу пения новые стилистические особенности, приспособив отдельные методы итальянской, французской и немецкой школ пения для обучения русских певцов. В основу своей системы обучения он кладет обобщенный опыт достижений русских и зарубежных вокальных педагогов. А.С. Даргомыжский, как и М.И. Глинка, понимал, что является первым вокальным педагогом новой особой самостоятельной русской школы пения.

Признавая и стремясь в обучении пению к естественной вокализации, интонационной и тембральной красоте голоса, вокально-речевой культуре,

Даргомыжский настаивал на развитии у певцов актерских и сценических умений и навыков.

В своей педагогической деятельности композитор использовал различные методы (метод обучения от простого к сложному, метод исполнительской задачи, метод наглядного показа и т.д.), главным из которых был его собственный синтетический метод. Если М.И. Глинка начинал работу с учениками с постановки голоса, отталкиваясь от естественных, средних звуков, то А.С. Даргомыжский настаивал на единстве вокально-технического и исполнительского развития, таким образом, работая одновременно как над речевой, так и над певческой сторонами вокализации. Композитор отрицал саму идею развития техники пения вне связи с исполнением и созданием образа.

Итогом работы композитора над методикой вокального обучения стало окончательное оформление музыкально-педагогических методов классической русской вокальной школы.

В XX веке, после прихода к власти большевиков, несмотря на государственную политику забвения дворянской культуры царской России, преемственность русской вокальной школы сохранилась. Этому способствовали те певцы, кто в изменившихся внешних условиях, несмотря ни на что, продолжали нести в массы красоту и силу искусства оперного пения. Ими были: Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Антонина Нежданова, Надежда Обухова и другие. Они, а также Сергей Лемешев, Владимир Атлантов, Евгений Нестеренко, Елена Образцова и многие другие советские певцы и певицы, продолжили преемственность русской вокальной школы, став яркими и самобытными ее представителями.

Советский период вносит свой вклад в развитие русской школы пения. Традиция русской вокальной школы обогащается в это время инновационными научными знаниями (к примеру, теория резонансного пения (ТРП) В.П. Морозова; научные труды Л.Б. Дмитриева и Л.Д. Работнова, затрагивающие вопросы физиологии и патологии голоса,

исследование певческого дыхания и другие), с помощью которых дополняются и методы обучения.

Певец, представитель русской вокальной школы, отличается прекрасной вокальной техникой; глубиной, простотой, искренностью и задушевностью в исполнении; стремлением к созданию на сцене живых и ярких образов; а также чутким отношением к естественности и красоте слова, к интонированию.

Таким образом, в развитии русской вокальной школы мы видим педагогические принципы: преемственность, систематичность и постепенность, соединения теоретических знаний и наглядности показа, сознательность и активность в обучении пению.

Основой русской школы пения являются, прежде всего, гармоничное сочетание традиций русского церковного пения, фольклора и вокально-педагогических методов, разработанных представителями русской вокальной школы: концентрический метод (М.И. Глинка), метод использования голоса педагога в качестве наглядного пособия (А.Е. Варламов) и другие.

В XXI веке принципы и методы русской вокальной школы продолжают жить и используются такими певцами и педагогами, как Г.И. Беззубенков, С.Н. Алексахин, М.С. Агин, Е.В. Акимов, В.Н. Редькин и др. Можно сказать, что и интерес к русской вокальной школе в настоящее время в мире постепенно растет, доказательством чего может служить существующая сейчас тенденция к увеличению в наших учебных заведениях, обучающих академическому пению, количества иностранных учеников.

Список используемой литературы:

1. *Багадуров В.А.* Очерки по истории вокальной педагогики. – М.: Музгиз, 1956. – 268 с.

2. *Варламов А.Е.* Школа пения. – М.: Музгиз, 1953. – 51 с.
3. *Денисова Г.М.* Очерки по истории вокальной педагогики в России. – Челябинск, 2004. – 205 с.
4. *Дмитриев Л.Б.* Основы вокальной методики: монография. – М.: Музыка, 1968. – 675 с.
5. *Косовцов Н.Е.* Вокально-педагогические традиции в творчестве педагогов-вокалистов XIX века // Проблемы современного образования. – 2018. – № 2 – С. 113–120.
6. *Яковлева А.С.* Русская вокальная школа: исторический очерк развития от истоков до середины XIX столетия. – М., 1999. – 96 с.