

Л. В. Антонова

СТАНОВЛЕНИЕ ВОКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ

Работа представлена кафедрой хорового дирижирования и сольного пения

Института художественного образования

Самарского государственного педагогического университета.

Научный руководитель – доктор педагогических наук, доцент О. В. Ощепкова

Статья посвящена становлению вокального образования в России, созданному в результате большей и последовательной работы выдающихся итальянских композиторов, певцов, педагогов вокала, а также отечественных композиторов, певцов-пропагандистов, которые обучались вокальному мастерству у итальянских маэстро в России и Италии на протяжении длительного периода.

Ключевые слова: певец-педагог, вокальное образование, вокальная школа, «bel canto».

The article is devoted to the formation of vocal education in Russia created as a result of intensive and consecutive work of outstanding Italian composers, teachers of vocal and also native composers, singers-propagandists, who were taught vocal mastery by Italian maestros in Russia and Italia for a long period of time.

Key words: singer-teacher, vocal education, vocal school, «bel canto».

Проблема вокального образования в современном обществе является острой.

Нехватка профессиональных вокально-педагогических кадров весьма существенна.

Зачастую, особенно в первом звене (ДМШ, ДШИ, гимназиях), сольное пение (вокал, постановка голоса) преподают педагоги других специальностей (хормейстеры, пианисты, теоретики и т. д.), считая, что научить петь может каждый. Отсюда уже у юного вокалиста можно встретить некоторые недостатки голосового аппарата: форсированное пение, хрипота, сиплость, стертость голоса (особенно в примарной зоне диапазона), что в процессе дальнейшего обучения сольному пению (в сузе, вузе) исправить сложно, иногда просто невозможно.

Агрессивный звуковой фон, бурное развитие поп-шоу, реалити-шоу оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на вокальное образование в целом. Положительное заключается в том, что уже на протяжении нескольких лет подряд по телевидению проводится мощная реклама профессии певца, преподавателя вокала (сегодня преподаватель вокала очень востребован). Отрицательное – в том, что все хотят быть певцами и сразу обязательно «звездами», часто для этого ничего не предпринимая, считая, что достаточно иметь только вокальные данные (часто и этот главный фактор для обучения сольному пению отсутствует). Стираются истинные ценности классического русского вокального искусства, профессионального мастерства, которые накапливались веками, имея корни итальянской школы «Bel canto». Вместе с этим и профессиональный подход к вокальному образованию уходит на второстепенный план.

В этих условиях представляется важным проследить историческое становление вокального образования в России, которое базируется на русском народном и церковном пении, русской хоровой культуре.

Народная песня, церковное пение и хоровая культура – вот то ценное, что имела Россия ко времени появления на русской земле итальянской оперы, итальянского вокального искусства и вокального образования. С принятием христианства на Руси

православная церковь использовала в богослужении только пение а'саррэла. Благодаря многохарактерности народных песен и церковному пению русские певцы приобретали необходимые технические навыки, которые в дальнейшем помогли им овладеть сложным оперным репертуаром, введенным в Россию из Италии в XVIII в.

Первые попытки организации оперного театра в России и знакомство публики с жанром оперы начались в середине XVII в. при царе Алексее Михайловиче, затем продолжились при Анне Иоанновне в начале XVIII в. Они были продиктованы желанием соответствовать европейской моде, символом которой был оперный театр и опера.

В 30-х гг. XVIII в. (1731) польский король Август II присыпает в Россию несколько итальянских певцов-виртуозов, а в 1735 г. на русскую землю приезжает целая труппа прекрасных музыкантов, певцов и певиц во главе с композитором, дирижером и вокальным педагогом Франческо Арайя из Неаполя, который прослужил в России 25 лет. Он сам писал оперы и ставил их при дворе силами привезенной труппы. С его творчеством итальянская опера пустила на русской земле прочные корни.

Если опера в России в эти годы была новшеством, то в Италии она имела к этому времени полуторавековую историю. К моменту проникновения итальянской оперной музыки в Россию Италия уже переживала второй период эпохи «bel canto» – период виртуозной вокальной техники.

С проникновением итальянской вокальной культуры на русскую землю и приобщением к ней аристократических кругов возникла потребность в своих собственных певческих кадрах. Обучение сольному пению возникает впервые во времена правления Петра Великого. У В. А. Багадурова мы читаем: «...После сурового режима петровского времени при дворе возникли необыкновенная роскошь и пышность. Одним из требований моды была опера – необходи-

мо было ею обзавестись, чтобы ни в чем не уступить в блеске и великолепии и европейским дворам...». К сожалению, образование того периода оставляло желать лучшего. Опера «могла служить только развлечением и забавой небольшой группы придворной знати. Европейское образование требовало умения танцевать, играть на музыкальных инструментах и петь, чтобы блистать в обществе. Надо было всему учиться, поэтому появляются балет, придворные оркестры, бальный оркестр, а в учрежденном Минихом в 1732 г. шляхетском корпусе вводится преподавание танцев, музыки и пения» [1, с. 64–65]. Так в России появляется вокальное образование.

В 1740 г. в Глухове (Черниговской губ.) была организована специальная певческая школа на двадцать человек певчих, которых стали обучать кроме духовного пения «манерному», т. е. колоратурному итальянскому пению.

Через некоторое время из придворных певчих и музыкантов стали выделяться наиболее одаренные, которых направляли обучаться в Италию. Например, «...певец из Глухова Марцинкевич (“Гаврилушка”)... учился в Италии, пел труднейшие итальянские оперные арии с искусственными каденциями с изысканной манерой...» [1, с. 56–57].

С появлением профессиональных русских певцов возникает мысль поставить оперу на русском языке. Так, 2 мая 1755 г. состоялась премьера оперы Ф. Арайя и Сумарокова «Цефал и Прокрис», исполнение которой показало, что русский язык благодаря своей мягкости и певучести, множеству гласных более всего из всех европейских языков приближается к итальянскому и поэтому прекрасно подходит для пения.

Продолжительная и плодотворная деятельность оперных итальянских трупп, организация концертов, введение вокального образования оказали решающее культурное воздействие на все слои русского общества. Занятие и обучение музыке,

сольному пению стало обязательным требованием воспитания в дворянских и купеческих семьях.

Развитие русской оперы связано с именами крупнейших музыкантов последней трети XVIII в.: Д. Бортнянским, М. Березовским, Е. Фоминым, С. Дегтяревым и др., которые получили прекрасное музыкальное и вокальное образование в России в основном у итальянских маэстро и в дальнейшем стажировались в Италии. Так, Д. С. Бортнянский учился в Глуховской музыкальной школе, затем в придворной певческой капелле у Б. Галуппи, в 1779 г. был направлен в Венецию для завершения своего музыкального образования. В 1796 г. Д. Бортнянский получил звание директора вокальной музыки и управляющего придворной капеллы.

М. С. Березовский обучался в придворной певческой капелле у М. Цопписа, а затем был направлен в Болонью, где учился в музыкальной академии под руководством падре Мартини.

Произведения, созданные Д. Бортнянским и М. Березовским за рубежом в жанре оперы-серии, не уступали аналогичным творениям итальянских композиторов.

Таким образом, первые русские композиторы получили основательное музыкальное и вокальное образование, а также теоретическую и практическую подготовку в Италии у лучших учителей того времени.

Отметим, что русские оперные певцы XVIII в. были воспитаны итальянскими дирижерами, которые были одновременно композиторами, прекрасными вокальными педагогами и постановщиками опер. В период создания первых русских опер в России работало множество итальянских педагогов, целью которых была подготовка вокальных оперных кадров. Они передали русским певцам лучшие традиции школы «Bel canto». Среди первых ярких русских певцов и певиц-исполнителей можно назвать А. и Е. Михайловых, А. Крутицкого, Я. Воробьева, О. Петрова, И. Рупина,

Е. Уранову-Сандунову, П. Жемчугову-Ковалеву, П. Злова, А. Ожогина и др.

К концу XVIII в. русские певцы с большим успехом исполняли западноевропейский репертуар. Эволюция произошла благодаря итальянским маэстро, которые руководили оперными постановками и преподавали сольное пение в Придворной певческой капелле, Петербургском театральном училище, основанном в 1779 г. по плану директора театров В. И. Бибикова.

Преподавателями сольного пения в Петербургском театральном училище работали А. Сапиенца (отец) (с 1783 по 1785, затем с 1795 г.), А. Мопарелли (кастрат) (с 1785 по 1786 г.), Э. Борги, В. Мартин-и-Солер (с 1790 по 1794 г.), Е. Фомин (с 1797 г.), С. Давыдов (ученик Сарти, с 1800 г.), К. Кавос (с 1803 г.) и др.

Особо следует отметить вклад в становление и развитие вокального образования в России Катерино Кавоса (1776–1840), приглашенного из Венеции. С 1799 г. он служил дирижером в русских императорских театрах. С 1803 г. – учитель пения в театральном училище и других учебных заведениях Петербурга. С 1806 г. – капельмейстер русской оперы. Он был опытным дирижером, композитором и превосходным преподавателем пения. К. Кавос воспитал целое поколение блестящих русских певцов: О. Петрова, А. Воробьеву-Петрову, Н. Семенову, А. Иванова, М. Степанову и др.

С 1818 г. учителями пения в Петербургском театральном училище были Э.(В.) Бьянки, Ф. Антонолини, Д. Рубини, Ф. Риччи. Деятельность театрального училища была плодотворна. Из его стен вышли певцы и певицы: Е. Сандунова, А. Воробьева, Я. Воробьев, Е. Семенова, А. Иванова, М. Шелехова, И. Рупин, А. Воробьева-Петрова, Э. Лилеева, чета Булаховых, Д. Леонова и др.

В 1829 г. училище было реорганизовано. В. А. Багадуров отмечает, что «...штат воспитанников и воспитанниц театрального училища был увеличен до ста человек, по пятидесяти человек каждого пола...».

Цель перереформирования училища состояла «в приготовлении способных и образованных актеров и актрис для Российской драматической труппы, искусных и знающих музыку певцов и певиц для опер...». В программу училища входили, кроме общеобразовательных предметов, иностранные языки, танцы, фехтование, пение и музыка, игра на фортепиано или скрипке, рисование и рукodelие. В высшем классе преподавались русская словесность, риторика и пионтика, всеобщая и русская история, мифология, литература французская и немецкая, декламация, итальянский язык и музыка на разных инструментах. Каникулы были летом, двухмесячные; занятия производились ежедневно» [1, с.124].

Итак, центром вокального образования додлинковской эпохи становится Петербург. В стенах Петербургского театрального училища была подготовлена плеяда выдающихся певцов и певиц, которые заложили основу русской вокальной школы. Ими были усвоены самые передовые вокально-технические, исполнительские и педагогические традиции выдающихся певцов и педагогов Италии и Европы, имена которых мы представляем в табл. 1.

Русские певцы, восприняв культуру итальянской оперы, сложившиеся вокально-технические традиции школы «Bel canto» сумели трансформировать их, переложить на русскую основу, создав национальную исполнительскую школу.

Обобщим основные черты, которые характеризуют певцов русской вокальной школы с начала ее образования: вокальная техника, позволяющая петь сложнейшие произведения итальянских композиторов; умение в то же время оставаться русскими певцами, со свойственной им задушевностью, глубиной, простотой и искренностью исполнения; владение драматическим искусством наравне с вокальным; бережное отношение к поэтическому слову в пении и естественное его произношение.

Основателем русской вокальной школы и вокального образования принято считать

Таблица 1

Истоки вокального образования в России

Ф. И. О.	Вокальное образование	Педагоги	Исполнительская деятельность
А. М. Крутицкий (Михайлов) (1754–1803), бас-буффо	Где обучался, неизвестно	И. А. Дмитриевский (был дирижером итальянской труппы)	Был выдающимся комедийным артистом
Я. С. Воробьев (1767–1809), бас-буффо	Воспитанник театрального училища	Маркетти (бас-буффо), И. А. Дмитриевский	Дж. Паизиелло «Севильский цирюльник», В. Моцарт «Волшебная флейта» и др.
И. А. Рупин (Рупини) (1772–1850), тенор	Обучался частным образом	Мускетти (кастрат)	Был известен как певец и учитель пения. С 1843 г. – хормейстер итальянской оперы
Е. С. Уранова-Сандунова (1772(7) – 1826), меццо-сопрано	Окончила театральное училище в 1791 г.	Дж. Паизиелло, В. Мартин-и-Солер	Пела труднейшие западноевропейские оперные партии (В. Моцарт «Волшебная флейта» партия Царицы ночи). В репертуаре было 20 оперных партий
В. М. Самойлов (1782–1839), драматический тенор, легко переходящий в сопрано	Обучался частным образом	Ю. Н. Померанцев, А. М. Крутицкий, И. Дмитриевский, К. Кавос	Дебютировал в партии Инфанта «Редкая вещь» В. Мартин-и-Солер, Мигюля «Иосиф» Самсон
С. В. Черникова, жена В. М. Самойлова (1787–1854), сопрано	Театральное училище	К. Кавос	Была украшением русской оперы
Г. Ф. Климовский (Иваницкий) (1791–1831), тенор	Театральное училище	К. Кавос	Придворный певчий, занимал первое амплуа. Пел в операх К. Кавоса
Ж. Фодор-Меньель (Федорова) 1793(89) – 1879(70), сопрано	Окончила театральное училище в 1808 г.	Д. Чимароза, Дж. Паизиелло, Э. (В.) Бьянки, К. Кавос	Дебютировал в «Деревенских певицах» Фи(ъ)ораванти, К. Кавос «Илья Богатырь» и др.
П. А. Булахов (отец) (1793–1835), тенор	Театральное училище	Ф. Риччи	В 1823 г. впервые исполнил балладу «Черная шаль» А. Верстовского
Н. С. Семенова (1796–1876), лирико-колоратурное сопрано	Окончила театральное училище	К. Кавос, Я. С. Воробьев	Одним из поклонников ее таланта был А. С. Пушкин
А. Иванова (1804–1830), колоратурное сопрано	Окончила театральное училище	К. Кавос	Имела прекрасную вокальную школу
М. Ф. Шелехова (Монруа) (1804–1889), меццо-сопрано	Окончила театральное училище в 1833 г.	К. Кавос	Лучшая партия Розины в «Севильском цирюльнике» Дж. Россини
М. И. Глинка (1804–1857), тенор	Обучался пению частным образом у итальянских маэстро. Затем преподавал пение в придворной певческой капелле, в институтах, в театральном училище и давал уроки на дому	Частные педагоги: Э. Тоди, Дж. Беллоли, Э. (В.) Бианки (Бьянки), А. (Б.) Нодзари, Ж. Фодор-Меньель (Италия)	Композитор, вокальный педагог, певец и методист. Основатель русской вокальной школы

ОБЩЕСТВЕННЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

русского композитора, певца, педагога вокала, методиста М. И. Глинку, который получил вокальное образование у лучших итальянских певцов-педагогов того времени (см. табл. 1). Общение на родине «Bel canto» с профессиональными певцами «...практически познакомило... с капризным и трудным искусством управлять голосом и ловко писать для него...» [2, с. 96]. Возвратившись из Италии в Россию, М. И. Глинка работал преподавателем пения в институтах, капелле и театральном училище.

Таким образом, за столетний период со времени появления в России первых италь-

янских опер до первой русской оперы «Иван Сусанин» М. И. Глинки русское вокальное искусство, вокальное образование прошли сложный и важный этап своего развития. Расцвет русской вокальной школы стал возможен благодаря большой и последовательной работе выдающихся итальянских композиторов, певцов, педагогов вокала, а также отечественных композиторов и певцов-пропагандистов, многие из которых обучались вокальному мастерству у итальянских маэстро в России и Италии на протяжении длительного периода.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Багадуров В. А. Очерки по истории вокальной педагогики. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Музгиз, 1956. 268 с.
2. Записки М. И. Глинки. М.: Гареева, 2004. 448 с.