

УДК: 373.24

DOI: 10.25629/НС.2022.02.10

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИЗУЧЕНИЯ РУССКОГО ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА В РУСЛЕ ЗАДАЧ МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ ИЗ КИТАЙСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

Рапацкая Л.А., Пан Цзяо

Московский педагогический государственный университет

Аннотация. В статье рассмотрены научные предпосылки исследования проблемы взаимосвязи музыковедческого, исполнительского и педагогического освоения русского вокального искусства студентами-бакалаврами из Китайской Народной Республики в российском педагогическом университете. Авторами выявлены и обоснованы основные направления в изучении русской вокальной музыки, а именно – историко-культурологическое, музыкально-историческое, вокально-исполнительское и методическое, каждое из которых оказывает влияние на анализ произведений русской вокальной музыки разных стилей и жанров в учебном процессе.

Ключевые слова. Музыкально-педагогическое образование, русская вокальная музыка, историко-культурологическое направление, музыкально-историческое направление, музыкально-теоретическое направление, вокально-исполнительское направление, методическое направление, китайские студенты-бакалавры.

Введение

Русское певческое искусство как бесценное достояние мировой музыкальной культуры занимает важное место в содержании современного российского музыкально-педагогического образования. Настоящее исследование основывается на идее освоения русского вокального искусства во взаимосвязи музыковедческого, исполнительского и педагогического компонентов музыкально-педагогической деятельности. Важно подчеркнуть, что само понятие «русская вокальная музыка» в данной работе понимается в широком значении, охватывающем: произведения профессионального духовного и светского искусства, композиции, относящиеся к сфере массовой музыкальной культуры (советская песня, детский песенный репертуар, бардовская песня), а также русский музыкальный фольклор разных жанров. При этом русское вокальное наследие рассматривается с трех методологически значимых позиций. Во-первых, как фактор сохранения и трансляции исторически сложившихся традиционных смыслов и ценностей российской музыкальной культуры. Во-вторых, как средство подготовки будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики к профессиональной деятельности в современной общеобразовательной школе. В-третьих, как художественно-педагогический материал, позволяющий китайским студентам освоить одну из важнейших методологических установок российской педагогики музыкального образования – взаимосвязь музыковедческой, исполнительской и педагогической деятельности в профессии учителя-музыканта.

Исходя из сказанного, для обоснования теории и методики освоения русского певческого творчества китайскими студентами бакалаврами, обучающимися по программе музыкально-педагогического образования, необходим предварительный анализ научных подходов к русскому вокальному искусству, сложившихся в российской гуманитарной науке. Учитывая многообразие научных источников, в данной статье мы попытаемся выявить и проанализировать основные направления изучения русского вокального искусства в сочетании историко-культурологической, музыковедческой и музыкально-педагогической мысли.

Обсуждение

Объединяющим началом научных исследований, посвященных изучению вокального искусства, является констатация тесной взаимосвязи вокального исполнительства с этническими особенностями культуры народов мира. В национальных традициях вокала нашли выражение ментальные черты того или иного народа, особенности, в том числе интонационные особенности, его языка, мышления, способности к интеллектуальному творческому саморазвитию, темперамент, отношение к иноязычным культурным традициям, которые сохраняются с древних времен вплоть до наших дней. Можно утверждать, что исследование любого национального вокального наследия начинается с определения специфических особенностей вокальной музыки, обусловленных ее народными истоками. Поэтому в научных работах, рассматривающих значимые аспекты становления и развития вокального искусства в разных контекстах (историческом, теоретическом, исполнительском, педагогическом и др.), можно выделить две характерные линии анализа. Это, во-первых, констатация национально-певческой характеристики вокального искусства. Во-вторых, изучение специфики профессиональной вокальной музыки, которая кроется в фонетической природе народного пения, специфика которого оказала влияние на певческое звукообразование и явилась определяющим фактором становления и развития национальных вокальных школ. [10, с. 830]. Данные положения сохраняют свою значимость при исследовании всего комплекса вопросов, возникающих при обращении к русскому вокальному искусству, его традиционным формам, сохраняющим свою непреходящую значимость в современном российском музыкально-педагогическом образовании.

Анализ российской (советской) научной литературы позволил выделить следующие основные направления в изучении русского вокального искусства: историко-культурологическое, музыкально-историческое, музыкально-теоретическое, вокально-исполнительское и методическое. В соответствии с этими направлениями обобщим научные положения, которые имеют большое значение для определения ценностной значимости русского вокального искусства в профессиональной подготовке будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики.

Историко-культурологическое направление. Представлено публикациями, в которых русское вокальное искусство рассматривается как часть мировой и русской художественной культуры. Труды этого направления отличаются высоким уровнем обобщения исторических тенденций становления и развития вокала как вида искусства. Можно утверждать, что ряд позиций историко-культурологического характера имеют методологическое значение при осмыслении вокальной музыки в контексте развития русской цивилизации [14].

В историко-культурологических трудах русская вокальная музыка является предметом специального культурологического анализа в нескольких контекстах. Во-первых, в общем контексте исторического развития русской культуры от древности до наших дней. Во-вторых, в контексте народной и профессиональной художественной культуры, которая охарактеризована на основе смены стилевых направлений. Раскроем некоторые значимые для настоящего исследования виды специального культурологического анализа русской вокальной музыки с помощью нескольких примеров.

Специальный культурологический анализ русской вокальной музыки в контексте развития всей культуры показывает: искусство пения есть одна из наиболее значимых составляющих культурного становления России. Об этом свидетельствует, прежде всего, изначальная тесная взаимосвязь культурных, религиозных и певческих традиции. Известно, что принятие христианства в 988 году и последующее развитие храмовой культуры Древней Руси в XI столетии являются началом развития профессионального вокального искусства – вокального хорового исполнительства и методики певческого обучения [13, с. 29–47]. Вне духовных, эстетических и этических культурных установок храмовой службы вокальное искусство не получило бы столь высокую и глубокую значимость в русском общественном сознании. Неслучайно в трудах российских исследователей явственно прослеживается мысль об единстве эстетических оснований всех видов древнерусской художественной деятельности – профессиональной музыки, изобразительного искусства, архитектуры [2].

Специальный культурологический анализ русской вокальной музыки в контексте художественной культуры на раннем этапе ее развития является предметом исследования в ряде работ, в которых показана роль богослужебного слова как объединяющего начала для рождения древнерусского синтеза в православном храме. Смыслы слов молитвы рождали соответствующие им интонации. Приоритет слова в этом синтезе был неоспорим. Поэтому ряд российских авторов подчеркивают «литературоцентризм» в дальнейшем развитии русской профессиональной музыки, что в свою очередь способствовало укреплению самобытных основ национальной вокальной школы, в которой интонации русской речи рождали интонационные особенности вокального творчества и исполнительства [13].

Музыкально-исторические направления. В исследованиях указанного направления русская вокальная музыка явилась предметом специального музыкально-исторического анализа в нескольких контекстах. Во-первых, в контексте истории русской музыки. Во-вторых, в контексте творчества конкретного композитора. Раскроем указанные виды специального музыкально-исторического анализа русской вокальной музыки анализа на основе нескольких примеров.

Специальный анализ русского певческого искусства в контексте истории музыки является самостоятельным направлением российского музыкознания (труды Б. В. Асафьева, Т. Ф. Владышевской, А. И. Кандинского, Ю. В. Келдыша, Е. М. Левашева, О. Е. Левашевой, Т. Н. Ливановой, В. И. Мартынова, Л. А. Рапацкой, М. П. Рахмановой, М. Г. Рыцаревой, Л. В. Шишкиной). Данное направление в изучении русской вокальной музыки является наиболее развитым, поскольку представляет собой часть музыковедения как науки и как учебного предмета «История русской музыки». Необходимо также отметить, что в российских музыкальных и музыкально-педагогических вузах достаточно давно преподается дисциплина «История вокального искусства», предназначенная и для будущих исполнителей-вокалистов, и для будущих педагогов-музыкантов.

Выдающимся исследователем вокального искусства, вокального исполнительства и методики вокального обучения является Л. Б. Дмитриев. Работы Л. Б. Дмитриева отличаются энциклопедической широтой и глубиной научной мысли, синкретическим характером анализов. В них проблемы постановки голоса и методика обучения певческому мастерству объединены с теорией и историей вокального искусства и вокального исполнительства [3]. Можно утверждать, что Дмитриев является основоположником современной научной педагогической школы в области вокального искусства. Попытаемся выделить в его трудах те положения, которые являются значимыми для анализа русского вокального искусства и его освоения в педагогическом процессе.

Вокальное искусство рассматривается Дмитриевым как особый вид искусства, способного передавать средствами певческого голоса идейно-образное (художественно-образное) содержание музыкального произведения. Пение ученый считает одним из наиболее древних видов музыкального исполнительства. Для постижения музыкально-исторических закономерностей русского вокального искусства в данной работе необходимо использовать понятие «русская вокальная школа». На наш взгляд, современному педагогу-музыканту, специализирующемуся в области вокала, необходимо хорошо представлять национальные школы пения, которые представлены композиторским творчеством, исполнительством и педагогическими установками подготовки профессионалов-вокалистов. При этом каждая «из национальных школ пения характеризуется своим стилем исполнения, манерой звуковедения и характером певческого звука», – пишет Л. Б. Дмитриев [4, с. 227].

История становления русской вокальной школы имеет иной музыкально-исторический контекст. В течение многих столетий (с конца X по вторую половину XVII столетия) русская профессиональная музыка развивалась в условиях храмовой христианской культуры и была исключительно вокальной, сохраняя при этом, как указывалось выше, тесную взаимосвязь со смыслами богослужебных текстов, положенных в ее основу (Т. Ф. Владышевская, В. И. Мартынов, Е. В. Николаева и др.). Певческая традиция русского православного храма развивалась постепенно – от одноголосного (хорового) интонирования слов молитв до многоголосного яркого и пышного звучания хоровой музыки (начиная со второй половины XVII века). При этом,

как отмечают исследователи, на развитие мелодической стороны храмовых песнопений и их национальной характерности оказали большое влияние русские народные протяжные песни, несущие в себе богатый опыт кантиленного исполнения часто достаточно простых текстов. Русский музыкальный фольклор и позднее оказал большое влияние на развитие философско-эстетических установок вокальной музыки русских композиторов – творцов русской классической оперы XIX столетия (М. И. Глинка, А. С. Даргомыжский, М. П. Мусоргский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, П. И. Чайковский).

Специальный музыкально-исторический анализ русского певческого искусства в контексте творчества конкретного композитора является наиболее важным для процесса исполнительского освоения вокального произведения. Как правило, в классический репертуар китайских обучающихся входят произведения М. И. Глинки, П. И. Чайковского, С. В. Рахманинова, реже (вследствие особенностей воспроизведения текста) А. С. Даргомыжского, М. П. Мусоргского, С. С. Прокофьева и др. Однако анализ вокального произведения, ограниченный изучением творчества одного автора, не может считаться достаточным для освоения русской вокальной музыки как целостного и неповторимого явления мировой культуры.

Музыкально-теоретическое направление. Сложилось на основе потребности исследования вокальной музыки как синтетического явления. Каждое вокальное произведение, за исключением немногочисленных видов пения (например, вокализа) родилось на основе сочетания слова (поэтического текста, либо разговорной речи) и звука. Как правило, музыкально-теоретические труды, посвященные вокальному искусству, включают анализы этих соотношений. Так, например, Л. Б. Дмитриев выделяет три основных типа вокальных мелодий, которые, по нашему мнению, являются непосредственным отражением процесса влияния слова, положенного в основу вокальной композиции, на мелодию, то есть на его звуковой аналог. Это: певучий стиль (плавное пение, кантилена), декламационный стиль (передает интонации речи, речитатив, *sprechstimme* и др.), колоратура (приоритет особой вокальной техники, основанной на пассажах и украшениях вне смысла слова). Очевидно, что ученый связывает особенности вокальной мелодии, специфику прочтения текста, с манерой исполнительства, но при этом указывает, что даже в одном произведении нередко используются разные вокальные стили [4, с. 227].

Вокально-исполнительское направление. Представлено в исследованиях истории национальных вокально-исполнительских школ и в анализах творчества выдающихся вокалистов. Наиболее полно и системно русские вокально-исполнительские школы представлены в публикациях Л. Б. Дмитриева, который опирается в своих выводах на изложенную выше теорию трех типов вокальных мелодий и соответствующих им манерам исполнения. В своих работах Л. Б. Дмитриев убедительно показывает творческие достижения русской вокальной исполнительской школы, анализирует особенности исполнительской манеры выдающихся русских и советских певцов разных поколений. Наиболее успешно вокально-исполнительское направление развивается путем монографического изучения вокального, сценического, просветительского, педагогического облика таких великих русских вокалистов, как Н. И. Забела-Врубель, И. С. Козловский, С. Я. Лемешов, Л. В. Собинов, Ф. И. Шаляпин, в репертуар которых входят произведения русских и советских композиторов.

Не менее важны выводы современных исследователей русских вокально-исполнительских школ – М. С. Агина, Н. Е. Косовцева, Д. А. Кочаровой, В. В. Кудрявцевой. Особо следует выделить труд С. Б. Яковенко, посвященный вокальному наследию М. И. Глинки [16], а также работу Г. А. Поляновского, в которой сделана попытка охарактеризовать творческий облик А. В. Неждановой [12].

Методическое направление. Является основанием для развития вокальной педагогики с древних ее истоков. Получило мощный импульс развития в российской науке 20-х годов прошлого века, когда вокальному обучению придавалось исключительно важное значение. Публикации данного направления, как правило, не затрагивают специфику русской вокальной музыки и часто направлены на общую проблематику постановки голоса в классе вокала. Примером может служить труд Ф. Ф. Заседателева «Научные основы постановки голоса» [6]. Автор, не являясь вокальным педагогом, обобщает физиологические особенности голоса, которые

следует считать основанием для разработки любого метода вокального обучения. Анализируя разные школы пения, он опирается на традиционную концепцию вокального обучения – отыскание примарного тона [6, с. 106]. Самое важное: автор указывает, что постановка голоса не исчерпывается изучением дыхания, гортани и резонаторов и в заключении своей работы делает резюме: «... очень трудно найти сочетание необходимого для певца интеллекта и художественного чувства с прекрасным музыкальным слухом и хорошо развитым голосовым аппаратом» [6, с. 115]. Особое место в области вокально-методической литературы, связанной с общими проблемами постановки голоса, занимают труды В. В. Емельянова – автора фонопедического метода развития голоса, который применяется при подготовке учащихся к работе над любым вокальным репертуаром [5], а также методические труды Г. П. Стуловой, в которых объединены проблемы художественно-образного и технического освоения вокальной музыки школьниками на хоровых занятиях [15].

Выводы

Опираясь на проделанный анализ, в настоящем исследовании мы исходим из того, что вне учета научных работ, посвященных вокальным педагогическим школам, методам и методикам развития голоса, невозможно реализовать педагогические идеи освоения русской вокальной музыки в процессе подготовки студентов педагогического университета.

Сказанное предопределяет особую значимость русской вокальной классики в процессе подготовки педагога-музыканта из Китайской Народной Республики. Анализ русской классической вокальной школы в контексте развития педагогики музыкального образования представлен в исследованиях Н. Е. Косовцева, который особое внимание уделил ранним этапам и предпосылкам ее становления [8]. Автором выделены такие важные истоки национальной самобытности русского певческого искусства, как храмовое древнерусское хоровое пение, народное музыкальное творчество. Эти истоки сохраняют свою значимость и в дальнейшем историческом развитии русского профессионального светского музыкального искусства, рожденного в процессе культурного диалога русских вокальных традиций и западноевропейских методик вокального обучения. Тем самым, основанием русской классической вокальной школы, ее педагогических и исполнительских особенностей, являются русская народная певческая практика, высокое храмовое пение и возникший в первой половине XIX века синтез западноевропейских и отечественных методик профессионального вокального обучения. Национальная специфика русской вокальной школы укрепляется во второй половине XIX столетия в контексте развития русской оперной и камерно-вокальной классической музыки. Характерной чертой этой школы является многообразие авторских методик, отражающих творческий подход ведущих педагогов-вокалистов к развитию национальных певческих традиций [13].

Заключение

Таким образом, проанализировав основные направления в изучении русской вокальной музыки, можно констатировать поликонтекстность развития научной гуманитарной мысли, закрепленной в трудах российских исследователей. С учетом сказанного мы пришли к констатации актуальности изучения взаимосвязи музыковедческого, исполнительского и педагогического освоения русской вокальной музыки в процессе профессиональной подготовки будущих учителей музыки из Китайской Народной Республики. Эта проблема будет рассмотрена более подробно в последующих публикациях.

Библиография

1. Агин, М. С. История отечественного вокального искусства: учебное пособие. М.: Пробел, 2017. 500 с.
2. Вагнер, Г. К., Владышевская, Т. Ф. Искусство Древней Руси. М.: Искусство, 1993. 255 с.
3. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2007. 368 с.
4. Дмитриев, Л. Б. Пение // Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша. Т. 4. М.: Советская энциклопедия, 1978. С. 227–234.
5. Емельянов, В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб.: «Лань», 2004. 192 с.

6. Заседателев, Ф. Ф. Научные основы постановки голоса. М.: ЛЕНАНД, 2017. 120 с.
7. История русской музыки: в 10-ти т. / редколлегия: Ю. В. Келдыш, О. Е. Левашева, А. И. Кандинский и др. М.: Музыка, 1983–1997.
8. Косовцев, Н. Е. Педагогические традиции и методики русской классической вокальной школы XVIII–XIX вв. : автореферат диссертации на соискание степени кандидата педагогических наук. М., 2018. 39 с.
9. Мартынов, В. И. Пение, игра и молитва в русской богослужбнопевческой системе. М.: «Филология», 1977. 208 с.
10. Музыкальная энциклопедия / под ред. Ю. В. Келдыша. Т. 1. М.: Советская энциклопедия, 1973. 1070 с.
11. Николаева, Е. В. Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты : монография. М.: ООО «Ритм», 2009. 408 с.
12. Поляновский, Г. А. А. В. Нежданова. М.: Музыка, 1976. 144 с.
13. Рапацкая, Л. А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века. СПб.: «Лань», «Планета музыки», 2015. 480 с.
14. Рапацкая, Л. А. Культурологическое направление в педагогике музыкального образования эпохи постмодернизма: история становления и характеристика основных научных подходов // Теория и методика общего и профессионального образования: музыка и изобразительное искусство : коллективная монография / отв. ред. Л. А. Рапацкая. М.: МПГУ, 2021. С. 41–72.
15. Стулова, Г. П. Теория и практика хорового исполнительства: Певческое развитие ребенка. М.: Просвещение, 1999. 126 с.
16. Яковенко, С. Б. М. И. Глинка и отечественная вокально-исполнительская культура // Музыкальная академия. 2004. № 3. С. 167–174.
17. Яковлева, А. С. Вокальная школа Московской консерватории : автореферат диссертации на соискание степени доктор педагогических наук. М., 1994. 52 с.

**THE MAIN DIRECTIONS OF THE STUDY OF RUSSIAN VOCAL ART
IN LINE WITH THE OBJECTIVES OF MUSIC AND EDUCATION TRAINING
OF FUTURE MUSIC TEACHERS FROM THE PEOPLE’S REPUBLIC OF CHINA**

Rapatskaya L.A., Pang Jiao
Moscow Pedagogical State University

Abstract. The article considers the scientific prerequisites for the study of the problem of musical, performing and pedagogical interaction between students from the People’s Republic of China at the Russian Pedagogical University. The authors have identified and substantiated the main directions in the study of Russian vocal music, namely historical-cultural, music-but-historical, vocal-performing and methodical, each of which influences the analysis of Russian vocal music works of different styles and genres in the educational process.

Keywords. Musical and pedagogical education, Russian vocal music, historical and cultural direction, musical and historical direction, muse-theoretical direction, vocal-performing direction, methodological direction, Chinese students-bachelors.