Преподаватель: Лужбина Е.А.

Учебная дисциплина: История вокального исполнительства

Курс: 3

 53.02.04 Вокальное искусство

ПМ 01.

 МДК 01.05

Дата занятия: 13.05.2020 г., 20.05.12020 г.

Тема: Вокальное исполнительство России 18-19 века .

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 присылает 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 уменья 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»]. 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 искусными каденциями с изысканной манерой».
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 капеллой.
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-сериа, 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, Ив. 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 рукоделие. В высшем классе преподавались русская словесность, риторика и пиитика, всеобщая и русская история, мифология, литература французская и немецкая, декламация, итальянский язык и музыка на разных инструментах. Каникулы были летом, двухмесячные; занятия производились ежедневно».
Итак, центром вокального образования доглинковской 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 Дебют 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-Менвьель (Федорова) 1793(89) -1879(70), сопрано Окончила театральное училище в 1808 г. Д. Чимароза, Дж. Паизиелло, Э. (В.) Бьянки, К. Кавос Дебют в «Деревенских певицах» Фи(ь)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 (17961876), 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-Менвьель (Италия) Композитор, вокальный педагог, певец и методист. Основатель русской вокальной школы
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». 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.

Домашнее задание: найти в интернет ресурсах сведения про одного из этих исполнителей: О. Петрова, А. Воробьеву-Петрову, Н. Семенову, А. Иванова, М. Степанову и законспектировать.