Истоки вокального искусства и исполнительства

Музыка берет свое начало у первых людей в Африке около 50 000 лет до н.э. Простейшие бытовые формы вокального исполнительства первобытного мира – это пастушеские зовы, охотничьи, воинственные, трудовые, обрядовые кличи, восклицания и плачи. Старейшая известная песня, зафиксированная на [клинописной](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C)*табличке*, датируется 2000 г до н. э.

 В **эпоху Античности** в Европе наиболее высокую ступень развития общества и его культуры представляло государство ***Древней Греции****.* Древнегреческая музыка была преимущественно одноголосной. С ХII по V вв. до н. э. существовали даже объединения певцов, музыкантов и танцоров, называемые коллегиями. В это время формируются основные роды и жанры искусства: ***героический эпос*,** ***хоровая*** *и* ***сольная******лирика*.** На античных вазах сохранились изображения сцен игры на различных инструментах: лире, арфе, кифаре, авлосе. Эти инструменты использовались певцами-сказителями: ***аэдами***(певцы-исполнители героических песен о подвигах богов и героев, под аккомпанемент лиры. Среди них было много слепых.); ***рапсодами*** – это «сшиватели песен». Кроме этого были песни пастухов, косарей, жнецов, песни застольные, заздравные и философские. В VII веке до н. э. создавались школы, готовящие исполнителей-универсалов: поэт-композитор-певец-аккомпаниатор в одном лице. В античную эпоху профессиональный певец приравнивался по положению в обществе к прорицателю, врачу и архитектору, а значит выше, чем, например, художник или скульптор. Важным достижением эпохи Античности стало ***рождение театра***. В драме участвовало до трёх актёров, которые должны были в ходе действия несколько раз менять костюмы и маски. Хор был главным действующим лицом.

Истоки русской музыки восходят к творчеству восточно-славянских племён, населявших территорию Древней Руси до возникновения в 9 в. русского гос-ва. **Русская певческая культура** по-особому впитывала западные и восточные традиции. Истоки ее в народной русской песне. Она сопровождала человека от рождения до смерти. Этим объясняется и большое разнообразие ее жанров, среди которых есть былины, колыбельные, обрядовые, плясовые, трудовые, игровые и многие другие песни. В истории искусства культура Древнего Киева представляет собой своеобразную Античность для русской культуры. Киев – центр экономической, политической и культурной жизни. Фольклорные традиции опирались на языческую песенность. Народная песня бытовала вплоть до княжеского двора. Пиршества киевских князей обязательно сопровождались песнями, плясками и игрой на музыкальных инструментах. Было развито искусство *скоморохов.* Свои выступления они сопровождали игрой на различных народных инструментах — дудках, волынках, гуслях, гудках, трубах, бубнах, свирелях (самые любимые были гусли) (киевский сказитель Боян, воспетый в поэме А. С. Пушкина «Руслан и Людмила»).При дворе постоянно жили иностранные гости, каждый из которых вносил свою лепту. Через территорию Киевской Руси проходил путь «из варяг в греки». Это явление способствовало «вливанию» в русскую культуру культурных традиций других народностей.

Эпоха Средневековья (от V до ХIII вв. н. э.)

Со времени падения [Римской империи](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F) с 476 г. н. э. в развитии [европейской музыки](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0) начинается **эпоха Средневековья**. Она вошла в мировую историю как эпоха тяжелого гнета, войн, крестовых походов и всевластия римско-католической церкви. Постепенно (с IV по VII вв.) в странах Западной Европы сложился особый **церковный стиль**, основу которого составлял ***григорианский хорал***(одноголосный распев на латинском или греческом языках, где использованы тексты [псалмов](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BC) и новозаветных [песней библейских](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%28canticum%29)). По типу исполнения оно подразделяется на **[антифонное](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%20%5Co%20%22%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)***(*чередование двух групп певчих, так исполняются, например, все псалмы) и **[респонсорное](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%22%20%5Co%20%22%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5)** (пение солиста чередуется с пением ансамбля/хора). В IX веке появляется **ранняя** ***полифоническая музыка***, ***музыкальная нотаци***[**я**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F)***.*** Впервые для записи нот начинают применяться линии (их по началу было 4) и использоваться первые 7 букв латинского алфавита. Первые ноты назывались **невмы** – квадратные (отсюда название невменное письмо, движениях руки и пальцев при исполнении певческих произведений). Основателем современной музыкальной нотации считается [Гвидо Аретинский](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE_%D0%B4%27%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%86%D0%BE). Главный культовый жанр месса – богослужение католической церкви. Большим достижением эпохи стало рождение в IХ–Х вв. ранних форм **многоголосия** (**двухголосие**-сопровождение церковной мелодии посредством второго голоса, в пределах кварты или октавного удвоения). Особый расцвет мы можем наблюдать в творчестве мастеров певческой школы собора Парижской Богоматери ([**Школа Нотр-Дам**](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0_%D0%9D%D0%BE%D1%82%D1%80-%D0%94%D0%B0%D0%BC) - ставшая первой школой европейской хоровой полифонии). Носителями **народной музыки** в Средневековье были жонглёры, труверы и менестрели во Франции; шпильманы, трубодуры, миннезингеры – в странах немецкой культуры; хоглары – в Испании. Эти странствующие артисты были *универсальными* мастерами: они сочетали пение, пляску, игру на различных инструментах с фокусничеством, цирковым искусством, кукольным театром. **Светская музыка** в Средние века на западе Европы возникла в рыцарской культуре ХII – ХIII вв. Их искусство связано преимущественно с любовной лирикой. У миннезингеров были распространены песни крестоносцев.

Музыкальная культура Древней Руси в это время развивалась в трёх направлениях:

*1.Церковный быт.*С принятием в конце 10 в. христианства как государственной религии начала развиваться **церковная музыка**.С появлением цер­ковных хоров русская певческая традиция была неразрывно связана с византийско-греческим пением, основанным на *невменной* нотации. К XIII в. на его основе оформился особый, **знаменный распев,** фор­мой записи в котором стали *знамёна* (крюки). Эти распевы сочиняли монахи-распевщики. Песнопения разучивались в певческих школах на слух. Музыкальная основа – «осьмогласие» (Каждый из восьми гласов имел свои тексты и свои напевы, на каждую неделю). Церковная музыка в Древней Руси существовала в виде хорового, без инструментального сопровождения (инструментальная музыка считалась греховной). Иные особенности певческой манеры проявлялись вне стен храма, они поражали яркой экспрессивностью.

*2.Светская бытовая традиция,*связанная с жизнью княжеского терема. В арсенале сказителей и скоморохов — профессиональных «светских» музыкантов, были — вокаль­ные величания знатных и благородных людей, плачи. Особенно высокого культурного и политического расцвета древнерусское государство достигло в XI в. при князьях Владимире и Ярославе.

3.Народный быт и фольклор. С 12 по 15 век хранителем древнерусских культурных традиций **был Новгород.** Благодаря героическому отпору, который встретили здесь монгольские орды, Новгород не пострадал в такой степени, как другие русские города. Здесь популярными становятся былины (популярнейший сказитель Садко из «Слова о полку Игореве»);*развитие искусства колокольного звона*. Колокола входят в употребление в русских церквах с середины XI века. Также именно в Новгороде возникает многоголосье (трёхголосье). Истоки его возникновения – подголосочная манера народного пения. Иван Шайдура вносит коррективы в записи напевов: при словах ставил киноварные пометы. Существовала своя традиция распевов. Именно в этот период были заложены основы развития профессиональных форм музыкального искусства.

Музыкальная культура Возрождения (с ХIV по ХVI вв)

Период с ХIV по ХVI вв., именуемый **Возрождением**. Наблюдается усилившееся чувство личного, интерес к внутреннему душевному миру человека, стремление запечатлеть красоту окружающего мира в ярких красках. Очень быстро в тот период развивалась городская музыкальная жизнь (открытие академий, университетов, консерваторий), развитие светских жанров: виланеллы*, мадригалы,* французские chansons (шансон), испанские романсы, быстрое развитие инструментальной музыки, появлялись *виртуозы*-исполнители. Прогресс в развитии светской музыки происходил с расцветом церковной полифонии. Различные культовые жанры – мессы, *мотеты, каноны, магнификаты* – составили основу творчества крупнейших композиторов эпохи Возрождения: Дж. Палестрина (Италия); О. Лассо (Нидерланды).

В России в этот период начинается процесс объединения русских земель вокруг Москвы и музыкальное искусство развивается следующим образом.

1) В *народном быт*у рождается новые жанры – **историческая и лирическая песня**.Характерное явление – скоморохи, которые не только развлекали царя, но и прославляли его мудрость, отвагу и могущество. Большой любовью в народе пользовались вертепные музыкальные представления. Вертеп – кукольный ящик с двухъярусной сценой – носили по домам, где под пение кантов разыгрывали один и тот же неизменный спектакль о жестоком царе Ироде и его смерти.

2) *Светское искусство*. Расширение связей Русского государства с западными странами способствовало проникновению на Русь новых европейских форм музицирования. В 1586 г. королевой Англии были присланы клавикорд и орган.

3) *Церковное искусство*. **Время Московской Руси стало эпохой наивысшего расцвета хоровой культуры знаменного пения.** В XV в. появляются руководства к чтению знаменных рукописей. В конце XV – начале XVI вв. был учреждён *придворный хор «государевых певчих дьяков»*. В церковнопевческих книгах впервые начинают упоминаться авторы отдельных песнопений: Савва и Василий Роговы, Фёдор Крестьянин, Иван Нос, Стефан Голыш, Маркел Безбородый и др. В это время появляется понятие «распевания» богослужебных текстов. (В XVIII веке хор был переведен в Петербург и преобразован в Придворную певческую капеллу).

Классицизм и барокко

В искусстве **ХVII в.** сложились новые эстетические стили и течения. Основными из них стали – **барокко и классицизм**. Для барокко характерны пафос, напряженная динамика, тяготение к грандиозным масштабам, сложным контрастным композициям пышной декоративности и синтезу различных видов искусств (тв-во таких композиторов, как Бах И.С., Гендель Г.Ф., Перголези Дж., Скарлатти А.)

Во второй половине ХVIII в. в Австрии складывается творческое направление, получившее название венского классицизма (, Й. Гайдна, В.А. Моцарта и Л. Бетховена).

В Италии уже на рубеже XVI – XVII столетий зародилась **опера**. В 20-е годы XVII века в Риме кардинал Барберини построил первый специально оперный театр. *Начинается эпоха оперы и* ***культ хороших голосов, владеющих вокальной техникой.***

И уже к **ХVII в сложились традиции трех школ вокального искусства: итальянская, французская, немецкая.** К концу XVII века в Неаполе утвердился тот вид **итальянского** оперного пения, который получил название **bel canto** (прекрасное пение). Стиль бельканто требует от певца высшего мастерства: виртуозного владения дыханием, ровного звучания голоса во всех регистрах, блестящей техники, – что вызывало заслуженные восторги у слушателей. **Французская** вокальная школа тяготеет больше к декламационной стороне пения.**Немецкая** вокальная школа опиралась в своём развитии на национальную вокальную музыку Баха, Бетховена, Мендельсона-Бартольди, Вебера, Шумана и др., а также на творчество австрийских композиторов: Моцарта, Шуберта. Большое развитие получило в Германии искусство камерного пения.

Музыкальное искусство в России в это время развивалось в разных направлениях.

1) Нотная запись заменяет крюки – “киевское письмо” имело ноты квадратной формы;

2) В 1648 г. происходит запрет на скоморохов.

3) С середины XVII в. как переходная форма от церковного пения к светскому развивается *партесный* стиль (пение по голосам — хоровым партиям, по нотам, хоровое многоголосье - до 24голосов, высокие и детские голоса становятся востре­бованными особо). Наивысшего развития стиль партесного многоголосия достиг в *партесных концертах*. **Самой сложной формой русского музыкального искусства XVII в. считается «духовный концерт для хора»** (состязались несколько хоров между собой; композиторы писали свою музыку для состава 3-6 четырехголосных хоров) Во второй половине XVII в. возникает жанр *бытовой многоголосной песни – кант* (в кантах – светский текст, а в псалмах – духовный текст).

4) Издается огромное количество пособий по музыкальному образованию *(Н. Дилецкий* «Мусикийская грамматика»), создаются певческие школы, хоровые капеллы, специальные музыкальные демократические классы, из которых вышли многие передовые музыканты (например, Д. Бортнян­ский, М. Березовский). В домах аристократов заводятся клавесины и клавикорды, некоторые из них имели свои личные инструментальные капеллы.

 5) Знаменательным событием русской культурной жизни было создание первого придворного театра – со зрительным залом, сценой, декорациями, многочисленными актерами, а иногда и с оркестром. Постановки сопровождались ансамблем струнных, духовых и ударных инструментов, играл орган, а также участвовал хор.

Дух европейского барокко проникает **в Россию**, **вызвав в XVIII в**. **настоящий культурный переворот.** В **эпоху Петра I,** смотревшего на Запад и стремившегося ограничить влияние церкви на светскую власть, возрастало число грамотных людей. Значительно увеличилось число иностранцев, живущих в России, учащаются поездки русских людей за границу. Структура вокального исполнитель­ства меняется, еще больше сдвигаясь в направлении светской музыки — появляются полноценные постановки оперных драм и комедий. Музицировать и учиться музыке становиться модно, а музыкальная грамотность была включена, как обязательный элемент, в воспитание юношества.

С 1820 начинается **эпоха романтизма**. Наиболее важной чертой романтической музыки считается непосредственное выражение мира человеческих чувств, свобода самовыражения, не ограниченного рамками условностей. Наиболее выдающиеся его представители в истории музыки **Европы** — Шуберт, [Вебер](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%80%2C_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D0%BD), [Паганини](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE), [Россини](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B8%2C_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE), Шуман, Шопен, Лист, [Берлиоз](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%B7%2C_%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80), Вагнер, Брамс, Малер, Штраус и др. **В России** – это начало широкого распространения домашнего музицирования, концертных выступлений и театральных спектаклей, композиторской деятельности (первенцем российской композиторской школы стал Михаил Иванович Глинка оперы [«Жизнь за царя» («Иван Сусанин»)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C_%D0%B7%D0%B0_%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%8F) и [«Руслан и Людмила»](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD_%D0%B8_%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%28%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%29)). В 30-х гг. была создана придв. итал. опера, спектакли которой давались в торжеств. праздничные дни для "избранной" публики. Позже при дворе существовала также франц. оперная труппа. Офиц. торжества, балы и празднества обслуживались двумя придв. оркестрами и придв. хором. Были открыты первые консерватории ([Петербургская](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%82-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9D._%D0%90._%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0), 1862; [Московская](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9F._%D0%98._%D0%A7%D0%B0%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE), 1866). Вокальный жанр — не только самый доступный, но и самый любимый в России. Зарождаются оперная и камерная вокальная музыка (обработки русских народных песен для концертного исполнения). В связи с развитием вокальных партий приветствуются авторские композиторские вокальные стили. Созданная Д. Бортнянским на основе Придворной капеллы первая в России хоровая профессиональная вокальная школа формирует именно профессионалов. Основной курс: изучение в течении 3-х лет теории музыки, сольфеджио, гармонии, контрапункта, фуги, истории и плюс игра на двух музыкальных инструментах — скрипке и фортепиано. Методы вокального обучения определялись основой русской храмовой певческой традиции. Вокальная педагогика школы Д. Бортнянского заложила основные принципы классической вокальной подготовки в профессиональном хоровом искусстве. В последующее бурное столетие в академическом вокале оформляется национальный певческий стиль русской вокальной школы.

Список использованных источников.

1. История русской музыки. В.1. С древнейших времён и до середины XIX века. Ред. А. Кандинский. М., “Музыка”,1990.
2. Келдыш Ю. Проблема стилей в русской музыке XVII-XVIII веков // Советская музыка, 1973, №3.
3. Козлова Н.П. Русская музыка с древних времён по 18 век.
4. Келдыш В.Ю. История русской музыки Т. 1.
5. Рапацкая Л.А. История художественной культуры России. М., Издательский центр “Академия”, 2008.
6. Кушнир М.Б. Аудиопособие для учебных заведений. 2004.
7. Вагнер, Г. Искусство Древней Руси / Г. Вагнер, Т. Владышевская. – М., 1993.
8. Успенский, Н.Д. Древнерусское певческое искусство / Н.Д. Успенский. – М., 1971.
9. Скребков, С. Русская хоровая музыка XVII – начала XVIII в. / С. Скребков – М., 1969.
10. Бражников, М.В. Новые памятники знаменного распева / М. В. Бражников. – Л., 1967.