

ПОДГОТОВКА АРТИСТОВ БАЛЕТА И ТЕАТРА

УДК 784.9, 378.14

«CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO»: СОДЕРЖАТЕЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ МАГИСТЕРСКИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОКАЛИСТА В ИТАЛИИ

*Асташев Д. А.*¹

¹ Арктический государственный институт культуры и искусств, ул. Орджоникидзе, д. 4, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, 677000, Россия.

В статье анализируется содержательный аспект образовательных программ «Canto rinascimentale e barocco», реализуемых в итальянском профессиональном образовании вокалистов. Аналога подобных специальных образовательных программ в России нет. Соответственно имеется необходимость изучить существующий опыт с тем, чтобы принять и адаптировать в отечественных программах некоторые из итальянских образовательных моделей и технологий обучения, которые используются в трансляции вокального репертуара XV–XVIII столетий. В контексте интернационализации образования, развития инновационной образовательной среды, расширения международных связей такое взаимодействие не только соответствует текущему моменту, но может, отчасти поддержать отечественное вокальное образование в конкурентном поле. Оно также будет способствовать приобретению обучающимися тех компетенций, которые в перспективе будут востребованы в профессиональной работе исполнителя с ренессансным и барочным репертуарами, ведь в реальной художественной практике современного исторически информированного исполнительства именно такие знания и умения совершенно необходимы.

Ключевые слова: магистерские программы «Canto rinascimentale e barocco», вокальный репертуар XV–XVIII столетий, двухуровневое образование вокалиста в Италии, художественная практика, система ценностей, исторически информированное исполнительство.

«CANTO RINASCIMENTALE E BAROCCO»:
THE ASSESSMENT INFORMATIVE ASPECT OF VOCALIST'S
MASTER'S DEGREE PROGRAMS IN ITALY

*Astashev D. A.*¹

¹ Arctic State Institute of Culture and Arts, Ordzhonikidze st., 4,
Republic of Sakha (Yakutia), Yakutsk, 677000, Russian Federation.

The article emphasizes the informative aspect of the educational programs «Canto rinascimentale e barocco», implemented in the Italian professional education of vocalists. There is no similar specialized educational program in Russia. Accordingly, there is a need to study all the existing experience in order to adopt and adapt in domestic programs some of Italian educational models and techniques, used in the vocal repertoire of the 15-17th centuries. Considering internalization of education, emerging innovative educational environment, the expansion of international ties, this interaction is not only aligned with the present, but may, to a certain extent, support domestic vocal education in competitive environment. It will also contribute to the acquisition by the students of competencies that will be ultimately required in the professional work of a performer with renaissance and baroque repertoire as such knowledge and skills are indispensable in actual artistic practice of contemporary historically acquainted performance.

Keywords: master's degree programs «Canto rinascimentale e barocco», vocal repertoire of the 15-17th centuries, two-tier system of education of singers in Italy, artistic practice, system of values, historically acquainted performance.

В художественном пространстве нашего времени вокальная музыка Ренессанса и Барокко как объект исполнительства все активнее занимает свое достойное место в репертуаре певцов, вокальных ансамблей и хоровых коллективов, в постановках оперных театров. В научных исследованиях, в том числе в отечественном музыкознании, она также имеет давнюю традицию изучения, которая в разной степени освещена в образовательных программах вузов в циклах музыкально-исторических и теоретических дисциплин. Однако как самостоятельная специализация, сфокусированная исключительно на изучении ренессансной и барочной певческих практик, в российском профессиональном образовании вокалиста она не представлена. Это обстоятельство, в контексте интернационализации образования, развития инновационной вузовской среды, расширения международных связей, актуализирует предлагаемое обсуждение. В нем содержательное измерение образовательных

программ понимается в ракурсе установления возможных соответствий, которые необходимы для апробации новых векторов развития, гармонизации образовательных систем.

Известно, что в рамках реализации двухуровневой модели высшего образования, декларируемой Болонской системой, в профессиональном образовании вокалиста в Италии, равно как и в образовательном пространстве со-рока восьми других стран-участниц, принявших данную систему, обозначены бакалавриат (в итальянском варианте – *triennio*) и магистратура (в итальянском варианте – *biennio*).

Россия присоединилась к Болонскому процессу в сентябре 2003 года. С этого времени в свете установки на гармонизацию систем высшего образования стран-участниц Болонского процесса, отечественное двухуровневое образование стало нормой, зафиксированной, в том числе, последними Федеральными государственными образовательными стандартами Высшего образования (далее – ФГОС ВО): 53.03.03 «Вокальное искусство» (бакалавриат; зарегистрирован в Минюсте России 07 августа 2017 г., N 47690) и 53.04.02 «Вокальное искусство» (магистратура; зарегистрирован в Минюсте России 13 сентября 2017 г., N 48166). В отличие от отечественных образовательных программ, ориентированных на профессиональное обучение вокалиста академическому пению преимущественно классико-романтической традиции, в Италии в этом случае имеется четкое разделение на образовательные направления «Canto» («Пение [академическое]») и «Canto rinascimentale e barocco» («Пение [музыки эпохи] Возрождения и Барокко»). Соответственно каждое из названных направлений имеет свои спецификации, отраженные в целях и задачах обучения, в учебных планах и в содержании учебных дисциплин. В реализации своих целей и задач оба направления нацелены на приобретение студентами специальных знаний и умений по освоению конкретного вокального репертуара, осмыслению его стилистических, композиционных и аналитических моделей, исторических и общеэстетических аспектов выражения в исполнительстве, овладению вокальными техниками и приемами, адекватными эмоциональным методам контроля над вокализацией.

Так как в виде самостоятельного образовательного направления «Canto rinascimentale e barocco» («Пение [музыки эпохи] Возрождения и Барокко») не выделено в российском образовательном пространстве, обратим внимание

на содержательную сторону итальянских магистерских программ¹ с тем, чтобы осмыслить особенности приобретаемых обучающимися знаний и умений и возможность принять и адаптировать некоторые из образовательных моделей и технологий обучения для отечественных вузовских программ, поддерживая последние в конкурентном поле.

Итальянская магистерская программа «Canto rinascimentale e barocco» сосредоточена на освоении вокальных практик старинной музыки, их репертуара. Объем программы 120 зачетных единиц (далее — ЗЕ) совпадает с «российским ФГОС ВО», что соответствует объему второго уровня европейского высшего образования². Студенты второго уровня (магистранты) данной программы изучают репертуар, наиболее репрезентативно представленный конкретными историческими эпохами XV–XVIII столетий (включая ансамблевый), практику сольного и хорового исполнения, а также продолжают развивать способности слухового восприятия, приобретают конкретные знания о композиционно-аналитических моделях изучаемого репертуара, возможностях орнаментации и взаимодействия с инструментальными коллективами разных составов. По окончании двухгодичного курса магистр получает углубленные знания об общих стилистических, исторических и эстетических аспектах, связанных со старинными исполнительскими практиками, знания о техниках вокализации репертуара Возрождения и Барокко (ансамблевого, полифонического), овладевает специфическими навыками вокальной импровизации и орнаментики.

Учебный план рассматриваемой специализации второго уровня (Biennio di II livello ordinamentale) состоит из основных блоков³, традиционно представленных базовыми или обязательными дисциплинами (Formazione di base), специальными дисциплинами (Caratterizzanti), интегративными или дополнительными дисциплинами (Integrative o affini), дисциплинами по выбору студента (A scelta dello studente), итоговой аттестацией (Prova finale); закрепляет практико-ориентированный подход в обучении. Области (Ambito), формирующие профессиональные знания и умения, также прописаны в учебных планах. Они раскрывают общую логику профессиональной

---

¹ В статье автор опирался на анализ Учебных планов Веронской консерватории (Conservatorio di musica «E.F.Dall'Abaco»; Verona), Венецианской консерватории (Conservatorio di musica «Benedetto Marcello»; Venezia) и Римской консерватории (Conservatorio di musica Santa Cecilia; Roma), представленных на официальных сайтах этих учреждений: <https://www.conservatorioverona.it/>; <http://www.conservatorioveneziana.net/>; <https://www.conservatoriosantacecilia.it/>.

² Болонские документы регламентируют объем программы второго уровня в пределах 90–120 ЗЕ.

³ Эти же блоки составляют основу Учебных планов первого уровня (бакалавриата).

подготовки, сочетающей историко-теоретические дисциплины (*Discipline teorico-analitico-pratiche; Discipline musicologiche*) и практические интерпретационные дисциплины (*Discipline interpretative della musica antica*). Познавательный спектр первых обеспечивает знания в музыкальной нотации, палеографии, музыкальной библиотекономии, теории и практике *basso continuo*, барочного и ренессансного инструментоведения, познавательный спектр вторых вмещает обучение техникам, приемам и методам исполнения ренессансной и барочной музыки. В разных консерваториях состав дисциплин в блоках, их количество и объем, а также формы отчетности могут быть разными. Ведь каждая образовательная организация определяет содержательную часть своей образовательной программы самостоятельно. Формально этот пункт вполне соответствует отечественной практике. Важно, что в любой комбинации дисциплин, общий вектор развития этих образовательных программ направлен на «содержательную идентичность эпох, на осмысление их в контексте аутентизма» [1, с. 4].

Программа «*Canto rinascimentale e barocco*» развивает у обучающихся способность и готовность к эффективной и продуктивной деятельности, в которой доминирующим является представление о постоянном «наращивании объема» знаний в деле объективно-полноценной стилистической и мировоззренческой идентификации старинного вокального репертуара, приобретении определенного опыта деятельности для его трансляции в направлении исторически сформированного исполнительства.

Базовыми, или обязательными, дисциплинами в Веронской консерватории (*Conservatorio di musica «E. F. Dall'Abaco»*), например, названы: «Музыкальная семиография» (*Semiografia musicale*), «История и историография музыки» (*Storia e storiografia della musica*), «Акустические основы музыкальных инструментов и голоса» (*Fondamenti di acustica degli strumenti musicali e della voce*), тогда как в Консерватории Венеции (*Conservatorio di musica «Benedetto Marcello»*) данный блок существенно расширен и представлен дисциплинами: «История музыкальных форм и репертуаров (старинная музыка)» (*Storia delle forme e dei repertori musicali (musica antica)*), «Семиография музыки (старинной)» (*Semiografia musicale (antica)*), «Инструменты и методы библиографического исследования» (*Strumenti e metodi della ricerca bibliografica*), «История и историография музыки (монографии по старинной музыке)» (*Storia e storiografia della musica (monografie della musica antica)*), «Техники композиции (исторические гармония и контрапункт)» (*Tecniche compositive (armonia e contrappunto storici)*). В Римской консерватории (*Conservatorio di musica Santa Cecilia*) в базовый блок входят: «История и историография музыки (XVI, XVII и XVIII столетий)» (*Storia e storiografia della musica (relativa ai sec. XVI, XVII e XVIII)*), «Настройки и темперации» (*Accordature*

e temperamenti), «История музыкальной нотации (до XVIII века)» (Storia della notazione musicale (fino al sec. XVIII)). Эти общепрофессиональные дисциплины помогают осмыслить стилистику старинной музыки сквозь призму системы ее ценностей (музыкальных, философских, эстетических, этических). В содержательном спектре названных дисциплин находят отражение ренессансный антропоцентризм, барочная структурная упорядоченность, типизированность выразительных средств, орнаментальных фигур и импровизационное начало, подчиненное доновременной логике музыкального целого. Иными словами все то, что отличает музыкальные композиции этой эпохи от композиций классико-романтической эпохи, и то, что Л. В. Кириллина называет «опусным композиторским творчеством». Исследователь отмечает, что последнее стало преобладать лишь в эпоху Нового времени, причем «даже в первой половине XVIII века понятие о художественной целостности сочинения еще не окончательно устоялось (заимствование чужих тем или частей чужого произведения не считалось плагиатом, если новый автор обрабатывал их по-своему; со своей собственной музыкой композитор вообще мог поступать как вздумается, используя один и тот же материал по нескольку раз и не оговаривая это; исполнители были вольны украшать текст сольной партии мелодическими вариациями и вставными каденциями; в театре по желанию владельца, импресарио или труппы оперу одного композитора могли “разбавлять” фрагментами оперы другого композитора или составлять “пастиччо” из целого ряда опер, и т. д.)» [2, с. 22].

Обращая внимание на новые грани миропонимания, эти дисциплины актуализируют реалии ушедших художественных эпох, где человек-творец созидает красоту и самого себя и формируют качественно отличное от классико-романтической исполнительской традиции углубленное профессиональное знание.

Блок специальных дисциплин (Caratterizzanti) связан с художественно-творческой деятельностью. Он развивает специальные профессиональные компетенции, связанные с музыкально-сценическим прочтением старинного репертуара, его интерпретацией. Объем специальных дисциплин в рассматриваемых образовательных программах консерваторий Вероны, Венеции и Рима равен 60 ЗЕ, т. е. ровно половине от общего объема учебной программы. Это означает, что образовательный акцент программ сделан на практическом освоении старинного репертуара. Его, как правило, представляют следующие дисциплины: «Исполнительная практика и певческий репертуар Ренессанса и Барокко» (Prassi esecutive e repertori Canto rinascimentale e barocco), «Техника импровизации» (Tecniche di lettura estemporanea), «Практика исполнения репертуара для голоса со старинными инструментами» (Prassi esecutive e repertori d'insieme per voci e strumenti antichi), «Прак-

тика вокального репертуара» (*Pratica del repertorio vocale*), «Ансамблевая музыка для голоса со старинными инструментами» (*Musica d'insieme per voci e strumenti antichi*), «Вокальная ансамблевая музыка и хоровой репертуар» (*Musica d'insieme vocale e repertorio corale*), «Теория basso continuo» (*Teoria del basso continuo*), «Вокальная литература» (*Letteratura vocale*). В ходе их освоения сложившаяся в сакральной и светской музыке ренессансная колоратура, диминуированное пение, способы и порядок его колорирования в сольном и ансамблевом пении, полифоническое исполнительство обретают практический опыт трансляции. Умение пользоваться характерными для изучаемых эпох техниками и приемами, а также художественные ориентиры прошлого, когда представители церковной культуры включились в создание мирской, и певческое искусство отвечало как прошлому, так и грядущему, в совокупности обеспечивают достоверность реконструкций. В них, перефразируя С. Симонову, позднеренессансный орнаментальный фейерверк, способствующий рождению исполнителя-виртуоза, солиста виртуоза сочетается с изучением практики *canto figurato* [3, с. 128], а протестантский хорал с умением импровизировать на *basso ostinato*.

Итоговый экзамен (*Prova finale*) поэтому обычно включает:

- Вокальные произведения XV-XVIII веков, церковные и светские камерные.
- Арии (партии), взятые из опер или ораторий.

Что касается итоговых требований по отдельным дисциплинам образовательной программы, то они также ориентированы на формирование специальных профессиональных знаний и владение старинными техниками трансляции репертуара, почерпнутыми из старинных трактатов. К примеру, курс «Импровизация и вокальное орнаментирование» (*Improvisazione e ornamentazione vocale*) в Веронской консерватории заканчивается экзаменом, требованиями которого являются:

- импровизированное орнаментирование несложных музыкальных фраз, взятых из церковного вокального или старинного светского репертуара;
- импровизация на *basso ostinato* несложного литературного текста из старинной литературы.

Совершенно очевидно, что специальное погружение в освоение художественных принципов «*Canto rinascimentale e barocco*» существенно расширяет горизонты образовательного пространства в сторону постижения особенных техник воспроизведения, особых эстетических норм, которые сформулированы на других, нежели классико-романтическая эпоха, моделях мировосприятия. Оно же качественно меняет содержание педагогической работы в классе, формирует системное знание о ренессансной и барочной вокальных практиках, конкретизирует и заполняет педагогическую работу научно-методическими, теоретико-методологическими и организационно-практически-

ми материалами. Нет нужды говорить о том, что современное исторически информированное исполнительство в реальной художественной практике требует именно таких знаний и умений, которые формируются данными образовательными ресурсами. В этой связи думается, что разнообразие и разнокачественность педагогических подходов, позиций и способов работы, разные уровни обобщений и методик трансляции старинных вокальных практик и репертуаров, сложившиеся в итальянском вокальном профессиональном образовании к настоящему времени, вполне могут быть востребованы в отечественном образовательном поле. Рассматривая итальянский опыт «в кругу задач общего обновления содержания профессионального образования, введения в образовательный процесс новых единиц образовательной информации» [1, с. 4], который, так или иначе, соответствует уровню развития информационного общества, российская профессиональная педагогика может включиться в освоение этого опыта как путем использования отдельных приемов и техник работы со старинным репертуаром, так и путем включения в свои учебные планы специальных дисциплин, ориентированных на этот репертуар. И в том и в другом случаях она, несомненно, обогатится суммой новых практико-ориентированных знаний.

Известно, что «изучение исторических репертуаров старинной музыки - процесс, требующий иного отношения к преданию, к реконструкции мыслительных схем и приемов развертывания формы. Заимствованные в ином культурном контексте, сегодня, они расширяют горизонты музыкального сознания, ведут к глубокому переосмыслению исполнительских подходов, наконец, могут трансформировать наше отношение к наследию» [1, с. 142]. В данном контексте особенно важно понимать, что динамика обновления знания о методах и приемах работы со старинным репертуаром должна отвечать текущему моменту, тогда как четкая ориентация на конкурентоспособность отечественных образовательных программ должна мотивировать вокальных педагогов к овладению новыми образовательными технологиями, которые будут способствовать приобретению обучающимися необходимых компетенций, востребованных в будущей профессиональной работе исполнителя с ренессансным и барочным репертуарами.

ЛИТЕРАТУРА

1. Асташев Д. А. Освоение певческого искусства западноевропейского средневековья в системе профессионального музыкального образования: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 теория и методика профессионального образования. М. 2010. 190 с.
2. Кириллина Л. В. Классический стиль в музыке XVIII — начала XIX веков: Самосознание эпохи и музыкальная практика. — М.: Моск. гос. консерватория,

1996. 192 с.

3. Симонова Э. Р. Певческий голос в западной культуре: от раннего литургического пения к bel canto: дис. ... д-ра искусствоведения. М. 2006. 371 с.

REFERENCES

1. *Astashev D. A.* Osvoenie pevcheskogo iskusstva zapadnoevropejskogo srednevekov`ya v sisteme professional`nogo muzy`kal`nogo obrazovaniya: dis. ... kand. ped. nauk: 13.00.08 teoriya i metodika professional`nogo obrazovaniya. M. 2010. 190 s.
2. *Kirillina L. V.* Klassicheskij stil` v muzy`ke XVIII — nachala XIX vekov: Samosoznanie e`poxi i muzy`kal`naya praktika. M.: Mosk. gos. konservatoriya, 1996. 192 s.
3. Simonova E`. R. Pevcheskij golos v zapadnoj kul`ture: ot rannego liturgicheskogo peniya k bel canto: dis. ... d-ra iskusstvovedeniya. M. 2006. 371 s.

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРЕ

Асташев Д. А. — канд. пед. наук, astashev_dmitry@mail.ru

INFORMATION ABOUT THE AUTHOR

Astashev D. A. — Cand. Sci. (Pedagogy), astashev_dmitry@mail.ru
ORCID: 0000-0002-6910-9675