

Научно-исследовательский журнал «Педагогическое образование» / *Pedagogical Education*

<https://po-journal.ru>

2025, Том 6, № 11 / 2025, Vol. 6, Iss. 11 <https://po-journal.ru/archives/category/publications>

Научная статья / Original article

Шифр научной специальности: 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

УДК 371.4

Вокальная педагогика Италии: актуальность темы исследования

¹ Ми Синьмин,

¹ Стулов И.Х.,

¹ Московский педагогический государственный университет

Аннотация: в данной научной статье раскрывается и обоснуется актуальность исследования аспектов итальянской вокальной школы. Авторы акцентируют внимание на недостаточности осмысленности использования методического потенциала итальянской вокальной школы, забвении некоторых традиций, в том числе школы бельканто и т.д. Ставится вопрос о необходимости изучения обширного материала для разработки необходимой методической системы обучения профессиональному вокальному мастерству на основе знаний и опыта итальянской вокальной школы, а именно: истории становления итальянской вокальной школы; учебных пособий прошлого по вокальному мастерству (Джузеппе Априле, Луиджи Лаблаша, Джоаккино Россини, Франца Абта и др.); трудов выдающихся ученых XX века в области акустики и физиологии голоса певцов (Д.Л. Аспелунда, В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, В.П. Морозова, Л.Д. Работнова, Г.П. Стуловой, Р. Юссона, В.И. Юшманова и др.); анализа практики исполнения известных мировых вокалистов 20 века (Карло Бергонци, Клаудии Муцио, Луиджи Отторино, Лучано Паваротти, Марии Каллас, Монсеррат Кабалье, Тито Гобби, Энрико Карузо и многих других).

Ключевые слова: итальянская вокальная школа, вокальные учебно-методические пособия, научно-системный подход, метод сравнительного анализа качества вокального исполнения, исполнительские нюансы, исследователи, вокалисты, исполнители, педагоги

Для цитирования: Ми Синьмин, Стулов И.Х. Вокальная педагогика Италии: актуальность темы исследования // Педагогическое образование. 2025. Том 6. № 11. С. 178 – 182.

Поступила в редакцию: 20 августа 2025 г.; Одобрена после рецензирования: 19 сентября 2025 г.; Принята к публикации: 27 октября 2025 г.

Vocal pedagogy in Italy: the relevance of the research topic

¹ Mi Xinming,

¹ Stulov I.Kh.,

¹ Moscow Pedagogical State University

Abstract: this research article explores and substantiates the relevance of research into aspects of the Italian vocal school. The authors emphasize the insufficient meaningful use of the methodological potential of the Italian vocal school and the neglect of certain traditions, including the bel canto school. The issue of the need to study extensive material to develop the necessary methodological system for teaching professional vocal mastery based on the Italian vocal school is raised. This includes: the history of the Italian vocal school; past teaching aids on vocal mastery (Giuseppe Aprile, Luigi Lablache, Gioachino Rossini, Franz Abt, etc.); works of outstanding 20th-century scientists in the field of acoustics and physiology of the singers' voice (D.L. Aspelund, V.A. Bagadurov, L.B. Dmitriev, V.P. Morozov, L.D. Rabotnov, G.P. Stulova, R. Yussion, V.I. Yushmanov, and others); analysis of the performance practices of famous world vocalists of the 20th century (Carlo Bergonzi, Claudia Muzio, Luigi Ottorino, Luciano Pavarotti, Maria Callas, Montserrat Caballé, Tito Gobbi, Enrico Caruso, and many others).

Keywords: Italian vocal school, vocal teaching aids, scientific-systemic approach, method of comparative analysis of vocal performance quality, performance nuances, researchers, vocalists, performers, teachers

For citation: Mi Xinming, Stulov I.Kh. Vocal pedagogy in Italy: the relevance of the research topic. Pedagogical Education. 2025. 6 (11). P. 178 – 182.

The article was submitted: August 20, 2025; Approved after reviewing: September 19, 2025; Accepted for publication: October 27, 2025.

Введение

Актуальность исследования обусловлена необходимостью систематизации фундаментальных аспектов итальянской вокальной школы и их адаптации для современной методики обучения академическому вокалу. Несмотря на исторически доказанную значимость данной школы, в современной вокальной педагогике отсутствует целостный подход к применению её наследия, что требует её научного осмысления и решения ряда нерешённых вокально-педагогических проблем. Все это является основой для будущих методических разработок по обучению китайских студентов вокалистов, что требует также решения ряда проблем освоения фонетических основ итальянского языка, а также культурно-исторического контекста стиля бельканто [5, 11, 12].

По нашему мнению, итальянская вокальная школа может представлять собой целостную завершённую педагогическую систему, приемы и принципы которой вырабатывались в течении нескольких столетий, эволюционировали вместе с фундаментальным видом вокально-театрального искусства – оперой. Однако в современной педагогической практике, как в России, так и за рубежом, часто наблюдается фрагментарное, выборочное использование её элементов, хотя потенциал её огромен и многие функционально полезные возможности остаются за гранью понимания.

Приведем цитату выдающегося советского и российского оперного певца А.А. Стеблянка из его учебно-го пособия: «Ф. Ламперти, Гарсиа, Дж. Барра, К. Эверарди, Л. Вольпи – это люди, оказавшие честь нашему искусству. Их книги настолько полны, многообразны идеями, мыслями, примерами и высказываниями великих композиторов, певцов, педагогов, что у меня опускались руки в тщетности сказать что-либо, не повторяясь» [6, с. 3]. На самом деле мнение профессионального певца доказывает не избыточность знаний, а огромное разнообразие не изученного и плохо понятого материала. Сегодня существует много проблем, связанных с непониманием или забвением приемов и принципов итальянской вокальной школы. Это касается самых фундаментальных функциональных аспектов: певческого дыхания, фонетики и дикции, забытых традиций бельканто и многое другое. К примеру, как отмечает Д.А. Митрофанова в своем учебном пособии: «Автору до сих пор приходится сталкиваться с мнением отдельных вокалистов, что тщательная работа над итальянской фонетикой является чем-то излишним – зритель все равно итальянского языка не понимает» [4, с. 5]. При этом стиль бельканто формировался под влиянием фонетических особенностей итальянского языка и не на всякий язык его можно экстраполировать, тем более, – без понимания основных принципов звукоизвлечения при пении.

Материалы и методы исследований

Помимо анализа исторических учебных пособий по вокальному мастерству, созданных итальянскими и другими европейскими певцами-педагогами, в исследовании необходимо обратиться к трудам выдающихся ученых XX века. Их работы, основанные на научно-системном подходе, рассматривают вокальное искусство в контексте акустики и физиологии голоса. К ним относятся труды Д.Л. Аспелунда, В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, В.П. Морозова, Л.Д. Работнова, Г.П. Стуловой, Р. Юссона, В.И. Юшманова и других.

Необходимо также отметить, что большинство, в том числе забытых вокальных учебно-методических пособий прошлого сегодня переиздано издательством «Планета музыки», что делает материал доступным для изучения.

Кроме того, с помощью метода сравнительного анализа качества вокального исполнения [7, с. 87] возможно выявить и описать исполнительские нюансы известных мировых вокалистов, представителей итальянской оперной школы: Амелиты Галли-Курчи, Джанны Педерцини, Джульетты Симионато, Джузеппе Ди Стефано, Карло Бергонци, Клары Петрелла, Клаудио Муцио, Луиджи Отторино, Лучано Паваротти, Магды Оливеро, Марио Дель Монако, Марии Каллас, Миреллы Френи, Монсеррат Кабалье, Николо Росси-Лемени, Пьеро Каппучилли, Рената Капекки, Тито Гобби, Тоти Даль Монте, Франко Ко-

релли, Фьоренца Коссотто, Чезаре Съеппи, Чечилии Гасдиа, Энрико Карузо, Этторе Бастианини и многих других.

Конкретный диагностический инструментарий представлен в исследованиях Г.П. Стуловой [7-10].

Результаты и обсуждения

Если рассматривать историю – зарождение итальянской вокальной школы напрямую связано с возникновением оперы во Флоренции и её развитием в Венеции и Риме. Её развитие сопровождалось творчеством крупнейших композиторов, которые являлись представителями и соиздателями этого направления. Например, Клаудио Монтеверди (1567-1643) внес вклад и соединил мост между Ренессансом и Барокко. Если до него музыка часто служила тексту, то композитор сделал музыку инструментом выражения человеческих страстей. Алессандро Скарлатти (1660-1725), который стал одним из основных основоположников неаполитанской оперной школы, доминировавшей в Европе весь XVIII век. Выдающийся представитель эпохи позднего барокко – Георг Фридрих Гендель (1685-1759), который продолжил развитие итальянской оперы в Лондоне. Знаменитый Джоаккино Россини (1792-1868), чье творчество развивалось на стыке классицизма и романтизма. Это стиль – бельканто раннего романтизма. Винченцо Беллини (1801-1835) – поэт и лирик бельканто. Гаэтано Доницетти (1797-1848) – самый плодовитый композитор, творивший в стиле бельканто. Джузеппе Верди (1813-1901), который трансформировал стиль бельканто, где на первый план вышел глубокий драматизм. Джакомо Пуччини (1858-1924), который завершил традиции итальянского оперного романтизма, чье творчество обогащено влиянием веризма (реализма) и импрессионизма и т.д.

Композиторы, осуществлявшие становление оперы, являются только одним из массивных пластов, который необходимо изучать. Вторым пластом являются – выдающиеся исполнители и педагоги, которые оставили много учебно-методического материала в виде трактатов. Большинство из них было создано в 19 веке, который по истине можно назвать эпохой расцвета вокально-методической мысли. К таким методическим трудам относятся: «Итальянская школа пения» (1791 год) Джузеппе Априле [2]; «Полная школа пения» (1881) Луиджи Лаблаша; «Школа пения с листа» (середина 19 века) Джузеппе Конконе; «Практическая школа современного пения выдающегося композитора» (середина 19 века) Джоаккино Россини; «Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано» знаменитого Франца Абта [1], который написал около 3000 вокальных сочинений; «Немецкая школа пения» (1886) Юлиуса Гея и многие др.

Современная вокальная педагогика находится в поиске баланса между сохранением классических традиций, современными новациями в этой области, а также ответом на вызовы времени. Актуальность заключается в том, что данное исследование не консервирует традицию, а может помочь выявить её методологический стержень. Это позволит современным педагогам творчески и при этом систематично применять проверенные принципы итальянской вокальной школы для обучения певцов различной стилистической направленности, обеспечивая при этом здоровое и эффективное освоение вокальной академической техники [3].

Еще раз отметим, что функционально полезные возможности итальянской вокальной школы остаются за гранью понимания. Примером может служить профессиональная биография Лучано Паваротти. В первый год своего профессионального обучения певец активно тренировался на вокализах, что позволяло ему выработать навык интонационного-четкого пения штриха легато, выразительную кантилену, звукоуправляемость и т.д. Однако, подобная практика не наблюдается сегодня при обучении студентов академическому пению в условиях средних и высших профессиональных музыкальных заведений как в России, так и в Китае.

Таким образом, прослеживаются следующие противоречия между разнообразными музыковедческими и научно-практическими исследованиями аспектов итальянской вокальной школы и практического применения опытных знаний в вокальной практике, а также между большой выборкой учебного практического материала (учебный оперный и сольный вокальный репертуар, множественные специальные упражнения) и его системным, разумным применением.

Выводы

Для разработки необходимой методической системы обучения профессиональному вокальному мастерству на основе итальянской школы, необходимо не просто знать историю её становления, но и провести широкий теоретический анализ трактатов и упражнений выдающихся певцов-педагогов, о которых сказано выше, данных из научных трудов исследователей 20 века, занимавшихся акустикой и физиологией певческого

голоса, а также провести сравнительный анализ качества вокального исполнения записей эталонных исполнений известных певцов-исполнителей.

Список источников

1. Абт Ф. Практическая школа пения для сопрано или тенора в сопровождении фортепиано: учебно-методическое пособие. М.: Планета музыки, 2015. 142 с.
2. Априле Д. Итальянская школа пения: с приложением 36 примеров сольфеджио // Вокализы: для тенора и сопрано (с сопровождением фортепиано): учебное пособие для студентов вокальных отделений музыкальных учебных заведений / пер. с англ. Н.А. Александровой. Санкт-Петербург: Лань, 2015. 129 с.
3. Ермилова Л.П., Ким З.Б. Гигиена певческого голоса как важнейшая составляющая процесса обучения академическому вокалу // Журнал ВАК. Вестник педагогических наук. 2022. № 6. С. 122 – 130.
4. Митрофанова Д.А. Итальянский язык для вокалистов. Фонетика в пении = Фонетика в пении: учебное пособие для вузов, ведущих подготовку по направлению «Педагогическое образование». Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2014. 421 с.
5. Савотина Н.А., Реймер М.В. К вопросу о формировании профессиональных компетенций у студентов педагогического направления // Вестник педагогических наук. 2023. № 1. С. 86 – 91.
6. Стеблянка А.А. Искусство оперного пения. Итальянская вокальная школа. Его Величество Звук: учебное пособие. СПб.: Издательство «Лань»; Издательство «Планета музыки», 2014. 48 с.
7. Стулова Г.П. Дидактические основы обучения пению: монография. Санкт-Петербург: Лань: Планета музыки, 2021. 216 с.
8. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики. М.: Издательство РИТМ, 2015. 136 с.
9. Стулова Г.П. Объективные методы исследования в вокальной педагогике // Музыкальное искусство и образование // Musical Art and Education. 2021. Т. 9. № 3. С. 48 – 65.
10. Стулова Г.П., Торопова Т.Н. К вопросу о содержании лекционного курса «Вокальная литература» // Традиции и инновации в современном музыкальном образовании: межвузовский сборник науч.-метод. трудов / под общ. ред. А.П. Юдина. М.: МПГУ, 2020. 252 с.
11. Чжао Тунтун. Научные основы китайского вокально-музыкального образования // Вестник педагогических наук. 2023. № 8. С. 128 – 131.
12. Чжу Сянчен, Плотнокова Е.В. Сравнительный анализ структуры образования в России и Китая // Вестник педагогических наук. 2024. № 5. С. 78 – 82.

References

1. Abt F. Practical School of Singing for Soprano or Tenor with Piano Accompaniment: A Study Guide. Moscow: Planeta Muzyki, 2015. 142 p.
2. Aprile D. Italian School of Singing: with an Appendix of 36 Examples of Solfeggio. Vocalises: for Tenor and Soprano (with Piano Accompaniment): A Study Guide for Students of Vocal Departments of Music Educational Institutions. Translated from English by N.A. Alexandrova. St. Petersburg: Lan, 2015. 129 p.
3. Ermilova L.P., Kim Z.B. Voice Hygiene as the Most Important Component of the Academic Vocal Teaching Process. Journal of the Higher Attestation Commission. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2022. No. 6. P. 122 – 130.
4. Mitrofanova D.A. Italian for Vocalists. Phonetics in Singing = Phonetics in Singing: A Textbook for Universities Providing Training in Pedagogical Education. St. Petersburg: Lan: Planet of Music, 2014. 421 p.
5. Savotina N.A., Reimer M.V. On the Formation of Professional Competencies in Students Majoring in Pedagogical Sciences. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2023. No. 1. P. 86 – 91.
6. Steblyanko A.A. The Art of Opera Singing. Italian Vocal School. His Majesty the Sound: A Textbook. St. Petersburg: Lan Publishing House; Planet of Music Publishing House, 2014. 48 p.
7. Stulova G.P. Didactic Foundations of Teaching Singing: A Monograph. Saint Petersburg: Lan: Planet of Music, 2021. 216 p.
8. Stulova G.P. Acoustic Foundations of Vocal Methodology. Moscow: RITM Publishing House, 2015. 136 p.
9. Stulova G.P. Objective Research Methods in Vocal Pedagogy. Musical Art and Education. 2021. Vol. 9. No. 3. P. 48 – 65.
10. Stulova G.P., Toropova T.N. On the Contents of the Lecture Course "Vocal Literature". Traditions and Innovations in Modern Music Education: Interuniversity Collection of Scientific and Methodological Works. Edited by A.P. Yudin. Moscow: Moscow State Pedagogical University, 2020. 252 p.

11. Zhao Tongtong. Scientific Foundations of Chinese Vocal and Music Education. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2023. No. 8. P. 128 – 131.

12. Zhu Xiangchen, Plotnikova E.V. Comparative Analysis of the Structure of Education in Russia and China. Bulletin of Pedagogical Sciences. 2024. No. 5. P. 78 – 82.

Информация об авторах

Ми Синьмин, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

Стулов И.Х., доцент, кафедра эстрадно-джазового искусства, ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный университет», г. Москва

© Ми Синьмин, Стулов И.Х., 2025
