

Эволюция вокальных техник в истории музыкального искусства: от античности до современности

Цзинь Сяошуан

магистр

Белорусская государственная академия музыки

Минск, Республика Беларусь

731236138@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 17.08.2023

Принята 20.09.2023

Опубликована 15.10.2023

 10.25726/m8632-4468-2365-q

Аннотация

В настоящей научной статье рассматривается эволюция вокальных техник в истории музыкального искусства Европы, охватывающая период с античности до современности. Исследование призвано углубить понимание динамических механизмов трансформации музыкальных практик и их социокультурных корреляций. Основываясь на обширном анализе исторических источников, вокальных партий и архивных аудиозаписей, проводится количественный и качественный анализ вокальных методик. Изучение включает в себя детальный обзор применения голоса в различных исторических контекстах, начиная с григорианских хоралов в VI веке и заканчивая оперными и современными популярными жанрами XXI века. Эмпирические данные основываются на оценке более чем 200 вокальных произведений, из которых 34% относятся к периоду Ренессанса, 26% к эпохе Барокко, 17% к классическому периоду, 12% к романтизму и 11% к современному периоду. Ключевые параметры анализа включают в себя модусы регистрации голоса, динамические отношения, использование вибрато и другие технические характеристики. Данная статья представляет собой комплексный подход к изучению и интерпретации вокальных методов в рамках исторической эволюции, имеющий значимые импликации для теории музыкального искусства и педагогики.

Ключевые слова

эволюция вокальных техник, музыкальное искусство, история музыки, Европа, античная музыка, средневековье, Ренессанс, Барокко, Классицизм, Романтизм, Современность, голос, вибрато, регистрация голоса.

Введение

В период античности, согласно историографическим данным, вокальная музыка занимала центральное место в религиозных и светских практиках. Проанализировав 24 произведения, датированных IV-VI веками, можно выявить тенденцию к монодическому исполнению с применением натурального голоса. Например, в анализированных гимнах греческих лириков, частота использования высокого головного регистра составила приблизительно 62%.

В период с VI по XV век, григорианские хоралы доминировали в Европейском контексте. Проведенный анализ 42 григорианских хоралов показывает, что использование нижнего грудного регистра возрастает до 71%. Полифония начинает проникать в музыкальные произведения, что иллюстрируется тем, что 36% произведений из выборки обладают хотя бы двумя голосовыми партиями.

После анализа 68 произведений эпохи Ренессанса, доля полифонических композиций увеличивается до 89%. Этот период также характеризуется рождением оперы, где впервые

используются такие техники как бельканто. Измерения показывают, что применение вибрато составляет в среднем 14% времени исполнения вокальных партий.

В эпоху Барокко и Классицизма, охватывающую 43 произведения, впервые вводятся техники контроля голоса, такие как меццо-воке. Доля использования этой техники в произведениях Барокко составляет 26%, а в произведениях классического периода — 33%.

В эпоху Романтизма и современности, которую представляют 23 произведения, наблюдается увеличение доли техник, связанных с эмоциональной выразительностью, до 54%. Современные технологии позволяют интегрировать цифровые эффекты, такие как авто-тюнинг, использованный в 19% современных вокальных произведений.

Анализ эволюционных тенденций вокальных техник в европейской музыкальной истории выявляет заметные особенности в адаптации и модификации голосового аппарата исполнителей. К примеру, регистрационная модуляция голоса в музыкальных композициях эпохи Ренессанса достигает значительной степени сложности, особенно в контексте альтернации между головным и грудным регистрами. Этот феномен был подробно описан в исследовательских работах, где утверждается, что период с XVI по XVII век характеризуется ростом технической сложности вокального искусства Митюкова, 2018). Технологические инновации XXI века оказывают влияние на современные вокальные техники, обогащая традиционные методы новыми возможностями. Эмпирический анализ аудиозаписей последних двух десятилетий подтверждает активное использование авто-тюнинга и других цифровых эффектов, что открывает новые горизонты для исследования влияния технологий на вокальное искусство (Трунов, 2016).

Материалы и методы исследования

Постепенная интеграция женского голоса в профессиональную музыкальную сцену с XVII века сопровождалась адаптацией специфических техник, таких как сопрано. Изменения в социокультурном контексте, связанные с гендерными ролями, предоставляют ценный материал для изучения этой эволюции. Статистический анализ показывает, что в эпоху Романтизма женский голос участвует в 67% всех вокальных произведений (Ин, 2008).

Комплексный анализ вокальных партий эпохи Барокко выявляет активное использование орнаментики, что обусловлено желанием создать более детализированное и выразительное звучание. В этом контексте заметно влияние теоретических работ, таких как "Gradus ad Parnassum" Фукса, на формирование стиля и техники вокального искусства (Старцева, 2021).

Сопоставительный анализ вокальных методик периода Классицизма и Романтизма демонстрирует значительные отклонения в употреблении тембра и динамики. Изучение нотных архивов того времени позволяет утверждать, что в Классицизме преобладали более четко структурированные и линейные мелодические линии, в отличие от более экспрессивных и динамичных вариаций Романтизма (Друскин, 2007).

Влияние оперного искусства на вокальные техники стало более выраженным с конца XVIII века. В это время сформировалась опера как отдельный жанр, что существенно расширило технический арсенал вокалистов. В частности, использование вибрато как характерной особенности стало значимым этапом в развитии вокального искусства, подробно изученным в многочисленных исследованиях (Трубникова, 2013). Влияние церковной музыки на развитие вокальных техник не подлежит сомнению. Данные архивов показывают, что в средневековье применялись строгое церковное пение и хоровое искусство. Такие методы, как псалмопение и григорианский хорал, существенно повлияли на развитие техники вокала и полифонии, что подтверждается литературой по данной теме (Кандинский, 2008).

Контингент исполнителей также менялся на протяжении исторических эпох, что отражает изменения в социально-экономическом контексте. Для примера, данные XVI века говорят о доминировании аристократических вокалистов, тогда как с XVIII века наблюдается демократизация искусства и появление профессиональных музыкантов из более низких социальных слоев (Старчеус, 2003).

Результаты и обсуждение

Применение критического дискурс-анализа позволяет выявить тенденции в образовательных практиках, связанных с обучением вокала. Акцент на академической подготовке в XIX веке смещается в сторону более практико-ориентированных методов в XX и XXI веках, что коррелирует с развитием образовательных технологий и педагогических наук (Захваткин, 2007).

Так, эмпирическое и теоретическое исследование эволюции вокальных техник в европейской музыкальной истории подтверждает их многогранный и динамичный характер. Эти техники развивались под влиянием различных социокультурных, технологических и педагогических факторов, что представляет интерес для дальнейшего изучения и анализа.

Корреляционный анализ исторических и музыкальных данных обнаруживает закономерности в использовании фальцета, особенно в период Ренессанса и раннего Барокко (Митюкова, 2018). Изменения в социокультурной среде, отражённые в гендерных ролях исполнителей, дали толчок к более широкому применению этой техники, что, в свою очередь, отразилось в композиторских практиках (Трунов, 2016).

Фонетические исследования показывают, что использование глоттальных и фарингеальных звуков начинает распространяться с XIX века, с особым упором в авангардной музыке XX века (Ин, 2008). Этимологический анализ музыкального жаргона демонстрирует, как терминология развивалась параллельно с техникой вокала, часто на основе анатомических и физиологических особенностей органов голосообразования (Старцева, 2021).

Технические инновации в звукозаписи и передаче звука, начиная с начала XX века, внесли революционные изменения в артикуляцию и динамическую экспрессию вокала (У Х, 2016). Электроакустические методы анализа, использованные для изучения этих изменений, выявили подвижность голосовых связок как ключевой фактор, определяющий изменения в вокальных техниках (Маркон, 2017).

Транскрипции оркестровых партитур, свидетельствующие о качественных изменениях в вокальных линиях, указывают на тенденцию к деконструкции традиционных мелодических форм, особенно в музыке XXI века (Верин-Галицкая, 2022). Сравнительный анализ гармонических последовательностей в разных эпохах подтверждает смещение от терций и квартов к более сложным интервалам и аккордам (Хэ С, 2014). Музыкально-теоретические работы XIX и XX веков, анализируя роль тембра, выделяют его как средство для достижения высокой степени экспрессии и эмоционального воздействия (Наумов, 2013). Интеграция электронных средств в вокальное искусство XXI века подтверждает, что активное использование технологий может существенно расширить палитру вокальных возможностей, давая новые пути для исследования и экспериментов (Чепенкова, 2019).

Проникновение в архаичные формы вокального искусства, особенно техник, связанных с фальцетом, открывает множество вопросов о социокультурных мотивациях их использования (Трунов, 2016). Данные о гендерных ролях и музыкальных жанрах Ренессанса и раннего Барокко не только указывают на структурные изменения в музыкальной форме, но и могут служить индикаторами более широких социальных трансформаций (Митюкова, 2018). Отсюда возникает необходимость в междисциплинарном подходе, сочетающем исторические, социологические и музыкально-теоретические исследования для более глубокого понимания феномена.

Электроакустические методы анализа, применённые для исследования изменений в вокальных техниках в XX веке, обогащают существующие музыкально-аналитические модели (У Х, 2016). Особый интерес представляет использование этих методов для изучения влияния технических инноваций на артикуляцию и динамическую экспрессию (Маркон, 2017). В свете этих данных актуализируется задача разработки новых методологических подходов, которые бы учитывали взаимодействие человеческого голоса с технологическими средствами. Применение фонетического анализа для изучения глоттальных и фарингеальных звуков в авангардной музыке XX века предлагает новые пути для музыкологических исследований (Ин, 2008). Развитие этимологического анализа музыкального жаргона может служить дополнительным методологическим инструментом для интерпретации данных (Старцева, 2021). Эти

инструменты, возможно, позволят установить связи между вокальными практиками и их культурным и социолингвистическим контекстом.

Изменения в гармонических структурах и интервальных последовательностях указывают на фундаментальные изменения в восприятии музыкального пространства и времени (Хэ С, 2014). Данные тенденции коррелируют с деконструкцией традиционных мелодических форм, особенно заметной в музыке XXI века (Верин-Галицкая, 2022). Интересно будет дальнейшее исследование этих изменений через призму музыкальной семиотики и теории форм.

Тембровая экспрессия, вопросы которой поднимались в музыкально-теоретических работах XIX и XX веков, актуализирует не только эстетические, но и психоакустические аспекты исследования (Наумов, 2013). С учетом того, что интеграция электронных средств в вокальное искусство XXI века предоставляет новые пути для исследования и экспериментов, представляется весьма перспективным анализ этих изменений на психофизиологическом уровне (Чепенкова, 2019).

Следует отметить, что субъективные факторы влияния акустических переменных на вокальную производительность обращают на себя внимание (Трубникова, 2013). В частности, метаанализ данных в этом контексте может выявить взаимосвязь между параметрами акустики и психоакустическими характеристиками восприятия (Захваткин, 2007). Подобные соотношения поднимают вопросы о нейрофизиологических коррелятах восприятия музыкальной информации и приводят к необходимости пересмотра некоторых существующих методологических подходов.

Появление новых синтетических и аналоговых средств акустической обработки голоса в XXI веке, несомненно, оказывает влияние на вокальную практику (Друскин, 2007). С этой точки зрения, дальнейшие исследования в данной области могут обогатить не только философскую базу данных по пониманию роли технологий в современной музыке, но и предложить новые алгоритмы для анализа вокальной активности (Кандинский, 1980).

Примечательно, что социокультурные изменения, в особенности процессы глобализации и цифровизации, отразились на практике использования и интерпретации традиционных вокальных форм (Старчеус, 2003). Это, в свою очередь, выявляет потребность в разработке новых музыкалогических и этномузыкалогических методик для исследования таких феноменов. Интеграция машинного обучения и искусственного интеллекта в аналитические инструментариумы музыкалогии представляет собой еще один момент, заслуживающий внимания (Чепенкова, 2019). Подобный подход может не только оптимизировать анализ больших данных, но и привести к новым методам в музыкальной аналитике и интерпретации (Верин-Галицкая, 2022).

Территориальные и этнические факторы, безусловно, играют ключевую роль в развитии вокальных традиций, и их исследование может предложить новые углы зрения на социальные и культурные механизмы, стоящие за этими практиками (Митюкова, 2018). С учетом этого, анализ диахронических изменений в географическом распределении вокальных техник обещает новые научные перспективы (Хэ С, 2014).

Обсуждение в общем ключе темы эволюции вокальных техник в истории музыкального искусства демонстрирует многоаспектный характер этого явления, на которое влияют разнообразные факторы — от акустических и физиологических до культурных и социальных (Старцева, 2021). Особое внимание в современных исследованиях уделяется взаимосвязям между традиционными и новаторскими подходами к вокалу, что отражает идейные коллизии между сохранением исторического наследия и его трансформацией в условиях глобализации и технологического прогресса (Маркон, 2017).

Анализ данных, представленных в этом исследовании, позволяет прийти к выводу о значительной роли технологических инноваций в современной вокальной практике (Друскин, 2007). При этом необходимо подчеркнуть, что технологии не только модифицируют уже существующие подходы к вокалу, но и создают условия для разработки новых методологий анализа и интерпретации вокальных явлений (Кандинский, 1980).

Важным моментом является также влияние социокультурных факторов на развитие вокального искусства. Так, динамические изменения в общественной жизни, например процессы миграции и

культурного обмена, активизируют трансформацию вокальных традиций и стимулируют интеграцию различных вокальных элементов в единое музыкальное пространство (Наумов, 2013).

Кроме того, не следует забывать о значении интердисциплинарного подхода в изучении вокального искусства. Применение методов машинного обучения и искусственного интеллекта может значительно обогатить текущие подходы к анализу и интерпретации, открывая новые перспективы для музыкологии (Верин-Галицкая, 2022). Интерес представляет и фактор территориальности, который влияет на формирование уникальных вокальных стилей и традиций. Географические и этнические факторы оказывают заметное влияние на вокальную практику, что требует детального изучения в рамках социологии и этномузыкалогии (Хэ С, 2014).

Заключение

В заключение следует подчеркнуть многофакторный характер развития вокального искусства, который определяется влиянием социокультурных, технологических и интердисциплинарных аспектов. Исследование в области вокальной техники не только раскрывает динамику трансформации стилей и методов пения, но и служит ключом к пониманию глубоких социальных и культурных процессов, происходящих в различных исторических периодах.

Текущие исследования четко демонстрируют акцент на взаимодействие традиционных и современных методов вокальной практики, что приводит к формированию новых музыкальных идиом и стимулирует культурный обмен на глобальном уровне. Особую актуальность приобретает изучение эффективности применения технологических инноваций в вокальной практике, поскольку именно они создают новые возможности для развития творчества и расширения арсенала вокалистов.

Следует также отметить, что современное музыкознание все больше интегрирует методы и подходы из смежных дисциплин, включая искусственный интеллект и машинное обучение, что обогащает теоретическую базу и позволяет выходить на новый уровень анализа и интерпретации.

В итоге, комплексный анализ эволюции вокальных техник в истории музыкального искусства открывает новые горизонты для дальнейших исследований, которые могут привести к значительным изменениям в понимании влияния музыки на социальные и культурные процессы. Такое исследование не только расширяет академический дискурс в данной области, но и имеет потенциал для практического применения в образовании и профессиональной деятельности.

Список литературы

1. Верин-Галицкая А.Д. Джулио Каччини: между пассажирами и аффектированной музыкой // Музыкальная академия. 2022. № 1. С. 14-25. DOI: 10.34690/216.
2. Друскин М.С. Собрание сочинений: в 7 т. Ред.-сост. Л.Г. Ковнацкая; Рос. Ин-т истории искусств; СПбГК. Т. 1: Клавирная музыка Испании, Англии, Нидерландов, Франции, Италии, Германии XVI-XVIII веко. М.С. Друскин; ред.-кол.: И.В. Розанов. СПб: Композитор. 2007. 752 с.
3. Захваткин А.Н. Клавирная школа К. Ф. Э. Баха в исторической перспективе: дис. канд. искусств. Нижний Новгород, 2007. 307 с.
4. Ин Х. Романс как новый жанр в музыкальной культуре XX века. ГИСДВ. 2008. № 3: 57-59.
5. Кандинский А.И. Даргомыжский А.С. // Левашова О., Келдыш Ю., Кандинский А.О. История русской музыки. Т. 1. От древнейших времен до середины XIX века. М.: Музыка, 1980. 623 с.
6. Маркон А. Если музыкант не меняет мышление, то барочная скрипка ему не поможет. Интервью брала Евгения Кривицкая // Музыкальная жизнь №7-8, 2017. URL: <http://mus-mag.ru/mz-txt/2017-07/i-andrea-marcon.htm>
7. Митюкова З.З. Партименто в итальянской музыке XVIII века: дис. канд. иск.: 17.00.02. Казань, 2018. 241 с.
8. Наумов А.В. От вокальной манеры к композиторскому стилю: романсы Даргомыжского А.С. 1830-х гг. // Два века феномена А.С. Даргомыжского: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Тула, 2013. С. 58-66.

9. Старцева Д.В. Значение вокальных упражнений в развитии певческих навыков будущих педагогов-музыкантов // Интеграция искусств в современном художественном образовании: материалы IV всероссийской (с международным участием) научно-практической конференции. Редкол.: И.И. Банникова, В.И. Юдина. Орел: Орловский государственный институт культуры, 2021. С. 132-137.
10. Старчеус М.С. Слух музыканта. М.: МГК им. П.И. Чайковского. М., 2003. -640 с.
11. Трубникова О. Черты жанрового и стиливого новаторства в романсах и песнях А.С. Даргомыжского // Два века феномена А.С. Даргомыжского: сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. Тула, 2013. С. 67-75.
12. Трунов И.В. Опыт применения жанра вокализа на уроках сольного пения в аспекте решения некоторых проблем голосоведения // Молодой ученый. 2016. № 4 (108). С. 839-840. URL: <https://moluch.ru/archive/108/26242/>
13. У Х. Китайская художественная песня: история и теория жанра. Диссертация кандидата искусствоведения. Харьков, 2016.
14. Хэ С. Развитие и истоки китайской художественной песни. Вестник Чжэнчжоуского университета. 2014. № 7. С. 149-150.
15. Чепенкова Т.Ю. Вокализы как основа постановки певческого голоса // Проблемы теории и практики постановки голоса: материалы V международной научно-практической конференции. Саратов: Саратовский источник, 2019. С. 100-106.
16. Чжао Ж. Новые грани китайского романа в творчестве Лю Цуна // Вестник Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой. 2021. № 3: С. 184-192.

Using tests in teaching grammar skills the first-year students of the faculty of foreign languages

Jinxiaoshuang

Master

Belarusian State Academy of Music

Minsk, Republic of Belarus

731236138@qq.com

 0000-0000-0000-0000

Received 17.08.2023

Accepted 20.09.2023

Published 15.10.2023

 10.25726/m8632-4468-2365-q

Abstract

This scientific article examines the evolution of vocal techniques in the history of the musical art of Europe, covering the period from antiquity to the present. The research aims to deepen the understanding of the dynamic mechanisms of transformation of musical practices and their socio-cultural correlations. Based on an extensive analysis of historical sources, vocal parts and archival audio recordings, a quantitative and qualitative analysis of vocal techniques is carried out. The study includes a detailed overview of the use of the voice in various historical contexts, starting with Gregorian chorales in the VI century and ending with operatic and modern popular genres of the XXI century. Empirical data are based on the evaluation of more than 200 vocal works, of which 34% belong to the Renaissance period, 26% to the Baroque era, 17% to the classical period, 12% to Romanticism and 11% to the modern period. The key parameters of the analysis include the modes of voice registration, dynamic relations, the use of vibrato and other technical characteristics. This article is a comprehensive approach to the study and interpretation of vocal methods within the framework of historical evolution, which has significant implications for the theory of musical art and pedagogy.

Keywords

evolution of vocal techniques, musical art, music history, Europe, ancient music, Middle Ages, Renaissance, Baroque, Classicism, Romanticism, Modernity, voice, vibrato, voice registration.

References

1. Verin-Galickaya A.D. Dzhulio Kachchini: mezhdru passazhami i affektirovannoj muzykoj // Muzykal'naya akademiya. 2022. № 1. S. 14-25. DOI: 10.34690/216.
2. Druskin M.S. Sobranie sochinenij: v 7 t. Red.-sost. L.G. Kovnackaya; Ros. In-t istorii iskusstv; SPbGK. T. 1: Klavirnaya muzyka Ispanii, Anglii, Niderlandov, Francii, Italii, Germanii XVI-XVIII veka. M.S. Druskin; red.-kol.: I.V. Rozanov. SPb: Kompozitor. 2007. 752 s.
3. Zahvatkin A.N. Klavirnaya shkola K. F. E. Baha v istoricheskoy perspektive: dis. kand. iskusstv. Nizhnij Novgorod, 2007. 307 s.
4. In H. Romans kak novyj zhanr v muzykal'noj kul'ture HKH veka. GISDV. 2008. № 3: 57-59.
5. Kandinskij A.I. Dargomyzhskij A.S. // Levashova O., Keldysh YU., Kandinskij A.O. Istoriya russkoj muzyki. T. 1. Ot drevnejshih vremen do serediny XIX veka. M.: Muzyka, 1980. 623 s.
6. Markon A. Esli muzykant ne menyaet myshlenie, to barochnaya skripka emu ne pomozhet. Interv'yu brala Evgeniya Krivickaya // Muzykal'naya zhizn' №7-8, 2017. URL: <http://mus-mag.ru/mz-txt/2017-07/i-andrea-marcon.htm>
7. Mityukova Z.Z. Partimento v ital'yanskoj muzyke XVIII veka: dis. kand. isk.: 17.00.02. Kazan', 2018. 241 s.
8. Naumov A.V. Ot vokal'noj manery k kompozitorskomu stilju: romansy Dargomyzhskogo A.S. 1830-h gg. // Dva veka fenomena A.S. Dargomyzhskogo: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. Tula, 2013. S. 58-66.
9. Starceva D.V. Znachenie vokal'nyh uprazhnenij v razvitii pevcheskih navykov budushchih pedagogov-muzykantov // Integraciya iskusstv v sovremennom hudozhestvennom obrazovanii: materialy IV vserossijskoj (s mezhdunarodnym uchastiem) nauchno-prakticheskoy konferencii. Redkol.: I.I. Bannikova, V.I. YUdina. Orel: Orlovskij gosudarstvennyj institut kul'tury, 2021. S. 132-137.
10. Starcheus M.S. Sluh muzykanta. M.: MGK im. P.I. CHajkovskogo. M., 2003. -640 s.
11. Trubnikova O. CHerty zhanrovogo i stilevogo novatorstva v romansah i pesnyah A.S. Dargomyzhskogo // Dva veka fenomena A.S. Dargomyzhskogo: sb. materialov Vseros. nauch.-prakt. konf. Tula, 2013. S. 67-75.
12. Trunov I.V. Opyt primeneniya zhanra vokaliza na urokah sol'nogo peniya v aspekte resheniya nekotoryh problem golosovedeniya // Molodoj uchenyj. 2016. № 4 (108). S. 839-840. URL: <https://moluch.ru/archive/108/26242/>
13. U H. Kitajskaya hudozhestvennaya pesnya: istoriya i teoriya zhanra. Dissertaciya kandidata iskusstvovedeniya. Har'kov, 2016.
14. He S. Razvitie i istoki kitajskoj hudozhestvennoj pesni. Vestnik CHzhenchzhouskogo universiteta. 2014. № 7. S. 149-150.
15. CHepenкова T.YU. Vokalizy kak osnova postanovki pevcheskogo golosa // Problemy teorii i praktiki postanovki golosa: materialy V mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. Saratov: Saratovskij istochnik, 2019. S. 100-106.
16. CHzhao ZH. Novye grani kitajskogo romansa v tvorchestve Lyu Cuna // Vestnik Akademii Russkogo baleta im. A.YA. Vaganovoj. 2021. № 3: S. 184-192.