

ФОРМИРОВАНИЕ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА-МУЗЫКАНТА КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА

© Н.Х.Нургаянова

В статье рассматривается проблема вокально-исполнительской подготовки будущего педагога-музыканта, в процессе которой основное внимание должно направляться не на узкопрофессиональный аспект освоения вокальной техники, а на формирование личностных качеств будущего учителя музыки с нацеленностью на сочетание вокально-исполнительской деятельности с педагогической направленностью. Исходя из этого тезиса, раскрываются основные понятия, задачи, принципы, педагогические условия формирования вокально-исполнительской культуры.

Ключевые слова: вокальное исполнительство, профессионально-педагогическая культура, музыкальное воспитание.

В настоящее время наблюдается большой интерес к вокальному искусству среди детей и молодежи. Растет количество певческих коллективов, открываются многочисленные вокальные студии, организуются вокальные классы в музыкальных и общеобразовательных школах, где имеются возможности выбора для творческого развития любых видов вокального исполнительства – академическое, народное, эстрадное, джазовое, хоровое пение. Ежегодно в нашей стране и за рубежом проводится масса вокальных конкурсов с участием детей и молодежи разных возрастных категорий, что говорит о необычайной популярности данного вида творчества.

Исследования педагогов-музыкантов (Э.Б.Абдуллин, Ю.Б.Алиев, О.А.Апраксина, В.В.Емельянов, К.Ф.Никольская-Береговская, Д.Е.Огороднов, Т.Н.Овчинникова, Г.П.Стулова, Л.В.Шамина, В.Н.Шацкая и др.) указывают на особую роль пения в системе музыкально-эстетического воспитания детей. Вокально-исполнительское творчество положительно влияет на всестороннее воспитание и образование, музыкальное развитие детей и юношества, воздействуя на эмоциональную сферу, развивая художественный вкус, воспитывая эстетическую культуру.

Однако, как показали результаты проведенного нами эмпирического исследования, сегодня среди проблем воспитания учащейся молодежи одной из самых острых можно назвать снижение уровня художественно-эстетических потребностей. Основная масса школьников сориентирована главным образом на образцы массовой молодежной музыки низкого качества, не отвечающей критериям художественности. Современные исследования показывают также недостаточный

среди детей школьного возраста уровень знания народной вокальной музыки.

Одним из факторов, определяющих несформированность музыкально-эстетического вкуса подрастающего поколения, становится дефицит информации о высокохудожественных образцах отечественной и мировой вокально-исполнительской культуры в СМИ. Однако наряду с этим не менее значимую роль в сложившейся ситуации, по нашему мнению, играет низкий уровень влияния образовательных учреждений общего и дополнительного музыкального образования на формирование музыкально-эстетического вкуса детей. Руководство и педагогический персонал в погоне за "сиюминутными творческими достижениями" не всегда подбирают репертуар из произведений выдающихся композиторов, народных песен, способствующих формированию музыкально-эстетической культуры детей. Бесконтрольная певческая концертная деятельность учащихся, эксплуатация неокрепших голосов в непригодных помещениях, выступления на открытом воздухе приводят к различным заболеваниям голосового аппарата, а порой к потере лучших качеств детского голоса.

Поэтому особое внимание в музыкально-педагогическом образовании должно уделяться воспитанию специалистов, способных противостоять напору низкопробной поп-культуры, умеющих создавать, сохранять и преумножать лучшие традиции музыкального искусства. Решение этой задачи возможно в процессе освоения высокохудожественных образцов музыкального творчества, получения специальных историко-теоретических знаний, способствующих воспитанию высокой исполнительской культуры будущего педагога-музыканта.

Формирование компетентности будущих педагогов-музыкантов в этом вопросе является одной из важнейших задач профессионального образования. Это обязывает тех, кто занимается подготовкой специалистов, постоянно совершенствовать учебный процесс, приводя его в соответствие с современными требованиями.

Музыкально-исполнительская, в частности вокально-исполнительская подготовка, занимает значительное место в структуре профессиональных компетенций педагога-музыканта. Среди требований ГОС ВПО к вокальной подготовке специалистов, включающих формирование необходимых вокально-педагогических знаний и умений для выработки академической манеры исполнения, знание объективных закономерностей певческого голосообразования и основ вокальной методики, особенностей развития детских голосов и принципов их охраны, владение методикой работы с детскими голосами, имеется актуальное для нашего исследования требование – "владение вокальной культурой исполнения" [1].

Выдающиеся педагоги-музыканты (О.А.Апраксина, Л.Г.Арчажникова, Д.Б.Кабалевский и др.) отмечали, что владение навыками исполнительской деятельности является неременным условием профессиональной подготовки педагога-музыканта. Ими особо подчеркивалось, что в решении музыкально-воспитательных и образовательных задач исполнительская деятельность учителя должна выступать в единстве с педагогической составляющей. Именно в педагогической направленности ученые видят особенности музыкально-исполнительской деятельности педагога-музыканта, которая предполагает:

- ориентацию на детскую аудиторию;
- стремление увлечь детей музыкой на основе собственного музицирования;
- вовлечение учащихся в совместную исполнительскую деятельность;
- пробуждение их творческих способностей, воображения, ассоциативного мышления и т.д. [2: 162].

Л.Г.Арчажникова писала: "Выступая как исполнитель, педагог учит ребят понимать и оценивать музыку, управлять их эмоциями. А это очень важно, так как иногда музыкой можно убедить больше, чем авторитетными указаниями" [3: 85]. При этом, по ее мнению, особое внимание должно уделяться не узко-исполнительской подготовке, а воспитанию исполнительской культуры будущего педагога-музыканта, которая "должна отражать его развитой эстетический вкус, сознательное отношение к музыкальному искусству, широту кругозора, проявляющуюся в

знакомстве с лучшими произведениями мировой музыкальной культуры, готовность к музыкально-просветительской работе" [3: 70].

Процесс музыкального воспитания, развития и обучения исходит из художественно-содержательного, эмоционально-выразительного смысла самой музыки. Следовательно, педагогическая деятельность учителя-музыканта должна строиться на понимании воспитательной силы музыки и поиске "наиболее эффективных путей введения учащихся в ее многообразный мир, среди которых одним из самых действенных является его собственное исполнение, вокальное или инструментальное" [2: 261].

Основное отличие профессиональной работы педагога-музыканта от преподавателей других дисциплин заключается в том, что его педагогическая деятельность совмещает функции и преподавателя, и музыканта-исполнителя. О.Е.Плеханова вокально-исполнительскую культуру характеризует как уровень мастерства и считает ее составляющей вокально-педагогической культуры учителя музыки [4]. Эта точка зрения позволяет выделить вокально-исполнительскую культуру педагога-музыканта как значимую составляющую его профессионально-педагогической культуры, т.к. "профессионально-педагогическая культура представляет собой интериоризированную общую культуру и выполняет функцию специфического проектирования общей культуры в сферу педагогической деятельности" [5: 32]

Анализ теоретической литературы позволяет сделать вывод о том, что музыкальное исполнительство (вокальное, инструментальное) занимает значительное место в музыкальном воспитании детей. С другой стороны, для претворения данного воспитательного средства в образовательный процесс необходимо формирование исполнительской культуры у самого будущего педагога-музыканта.

Практика показывает, что вокальная подготовка студентов, будущих педагогов-музыкантов, традиционно направлена на развитие комплекса узко-специфических профессиональных умений и навыков. Педагоги-вокалисты основное внимание уделяют развитию вокально-технических исполнительских качеств певческого голоса, но при этом мало используют педагогический потенциал учебных дисциплин вокально-исполнительского цикла в воспитании личности будущего педагога-музыканта, формирования его вокально-исполнительской культуры.

По-нашему убеждению, не только тот педагог-музыкант сможет привлечь интерес учащихся к вокальному искусству, кто сам владеет профессиональными вокальными навыками, хорошо

поставленным певческим голосом, но и тот, кто вооружен научно-методическими и историко-педагогическими знаниями. При этом немаловажную роль в подготовке педагога-музыканта играет приобретение знаний о вокально-педагогической и исполнительской культуре прошлого. Актуальным, на наш взгляд, является высказывание крупнейшего исследователя в области вокального искусства И.К.Назаренко: "В любом искусстве, в том числе и в певческом, должно развитие практики без знания истории и надлежащей разработки теории невозможно" [6: 8]. Формирование высокой исполнительской культуры будущего педагога-музыканта невозможно без привлечения народных вокально-исполнительских традиций, из которых преимущественно складывалась музыкальная культура прошлого в процессе последовательной передачи от поколения к поколению нравственно-эстетического и художественного опыта.

Для раскрытия сущности понятия "вокально-исполнительская культура" мы провели анализ литературы в области философии, культурологии, педагогики, музыкознания, раскрывающей семантику понятий "культура", "вокальное исполнительство". В своем исследовании мы опирались на точку зрения Ю.Б.Борева, по мнению которого "культура – это ценностно и символически закрепленная человеческая деятельность и ее продукты, освещенные гуманными нравственными целями, упорядоченная человеческая деятельность". Особую роль он отводит искусству как феномену культуры [6: 202-203].

Раскрывая понятие "вокальное исполнительство", мы рассматривали точку зрения Ю.Б. Сетдиковой, которая выделяет вокальное исполнительство в самостоятельный вид искусства. Этот исследователь, выработав единый подход к теории вокального творчества, вокальной педагогике и исполнительской практике, на основе анализа и обобщения закономерностей их развития выявляет специфику вокального исполнительства и приходит к следующему выводу: "Вокальное исполнительство, являющееся одним из видов художественного творчества и составной частью искусства в целом, характеризуется структурно-функциональной двойственностью: подчиняясь общим законам функционирования различных видов искусств, вокальное творчество обладает относительной суверенностью (самостоятельностью), представляя собой особую специфическую разновидность художественно-творческой деятельности" [7: 9].

Следуя логике Ю.Б.Сетдиковой, вокальное исполнительство, являясь одним из видов искусства, подчиняется его законам, отражая окру-

жающую действительность специфическими средствами певческого голоса, системой вокально-выразительных средств, поэтому оно имеет свои особенности и способно выполнять воспитательную, эстетическую и другие функции искусства как феномена культуры.

Вокальное исполнительство – один из наиболее распространенных видов музыкального творчества. Как самостоятельный вид художественно-творческой деятельности вокальное исполнительство сформировалось в результате разделения на композиторское и исполнительское искусство. Такие эстетические аспекты вокального исполнительства, как эвристичность, вариантная множественность, процессуальность, диалектическая связь традиций и новаторства, соотношение объективного и субъективного, артистизм, театрализация, синестезия и др., сближают его с другими видами художественного творчества [7: 14].

Вместе с тем вокально-исполнительское творчество тесно соприкасается с процессом воспитания и образования. Воспитательную функцию вокально-исполнительского творчества как одну из актуальных педагогических проблем рассматривают в своих исследованиях О.Е.Плеханова, Ю.Б.Сетдикова, Т.В.Шастина и др. В вокальной педагогике пение понимают в широком и узком смыслах. В широком смысле пение – "способность голоса выражать музыкальные мысли" [8: 72], в узком – творческая деятельность человека, в процессе которой происходит передача художественного образа музыкального произведения с использованием вокальной техники.

Вокально-исполнительские проблемы занимали ученых еще со времен античности, что подтверждают высказывания Сократа, Платона, Аристотеля. В фундаментальных трудах исследователей вокального искусства В.А. Багадурова, К.М.Мазурина, И.К.Назаренко и др. приводятся ценные материалы, касающиеся истории, теории и практики художественного пения; дается научно-объективная оценка наиболее известных вокальных школ, обобщаются достижения отдельных выдающихся певцов и вокальных педагогов.

Воспринимать пение можно, только услышав его. Для этого необходимо наличие исполнителя. Если запечатленные произведения художников, скульпторов, архитекторов остаются неизменными навсегда, то на музыкальное произведение влияют и время, и эпоха, а главное, исполнители. Выдающиеся вокалисты не просто механически повторяют текст, а являются интерпретаторами музыкальных произведений. Лишь певец с развитым художественным вкусом, тонким чувст-

вом стиля, ярким темпераментом способен раскрыть и передать слушателю во всей полноте содержание исполняемого произведения. "Соединяя в себе энергетику музыки и слова, вокальное искусство становится зоной "сверхвысокого напряжения", концентрацией всех жизненных сил, интуиции и т.д. И то, что порождается всем этим, сродни потрясению, которое охватывает всех участников этого процесса" [7: 14].

Однако чтобы быть услышанным, исполнителю необходимо умение правильно озвучить, то есть "проинтонировать" свое исполнение. Интонация как важное средство художественного общения "несет на себе большую культурно-информативную нагрузку, является способом эмоционально внушающего (суггестивного) воздействия на слушателя и зрителя, формой передачи ценностных ориентаций" [6: 168]. Интонирование в музыке как проявление человеческой речи, сознания и мысли рассмотрено в работах выдающегося отечественного музыковеда академика Б.В. Асафьева. Введенный им термин "зерно интонации" позволяет раскрыть главный смысл музыкального произведения посредством заложенных в данном сочинении музыкальных интонаций.

Благодаря интонации складываются звенья коммуникативной системы: автор (исполнитель) – интонационные (выразительные) средства – воспринимающий (слушатель, зритель). В педагогическом процессе эта система дополняется еще одним звеном – учителем [2: 265]. Восприятие вокального искусства и сам процесс вокально-исполнительского художественного творчества "через эстетическое воздействие и наслаждение, получаемое человеком, осуществляют воспитание, информирование, познание, передачу опыта, анализ состояния мира" [6: 106].

Теория музыкального исполнительства – относительно новая область отечественной музыкально-педагогической науки. Основные принципы истории и теории исполнительства в России как науки и учебной дисциплины были разработаны в 30-е годы XX столетия. До этого исследователи музыкального искусства писали главным образом методические труды, где основное внимание уделялось методике обучения пению и игре на музыкальных инструментах. Основоположниками музыкального исполнительства как музыкально-педагогической науки являются Г.М.Коган, Б.А.Струве, которые подходили к рассмотрению исполнительства в его неразрывной связи с музыкальной культурой общества, его эстетическими и художественными критериями. Анализ литературы об исполнительском искусстве, законах его исторического

развития, эстетике позволяет говорить о широчайших воспитательных и просветительских возможностях как вокального, так и других видов исполнительства.

Формирование вокально-исполнительской культуры как значимого компонента профессионально-педагогической культуры педагога-музыканта связано не только с профессиональными знаниями, умениями и навыками, приобретаемыми в классе сольного пения, работе над репертуаром, но и с индивидуальными особенностями личности обучаемого, составляющими его приоритетные профессиональные и общекультурные качества.

Профессия педагога-музыканта сложна и многогранна. Чтобы пробудить в детях любовь к музыке, научить их чувствовать и ценить ее красоту, уметь развивать музыкальные и творческие способности учащихся, педагогу-музыканту требуется наличие определенных профессиональных и личностных качеств [2: 179].

Теоретическое исследование, проведенное нами в ходе работы и анализ вокально-исполнительской практики в образовательном процессе будущего педагога-музыканта, позволили выделить следующие качества, характеризующие его вокально-исполнительскую культуру:

1. музыкальность, включающая художественное воплощение, чистое интонирование, художественный вкус;
2. совокупность вокально-исполнительских знаний, умений и навыков, способствующих достижению единства интонационно-образного восприятия, воспроизведения в соответствии с характером, стилем и жанром исполняемого произведения;
3. креативность – отношение к исполнительству как к творческому процессу, как особое умение исполнять, интерпретировать, переживать музыку, наполнять произведения личностным содержанием;
4. артистизм, включающий образное мышление, наблюдательность, умение владеть своим телом, речевую выразительность;
5. рефлексия как профессиональное мышление и самосознание, умение оценить качество собственного исполнения музыки на основе своих представлений о красоте певческого звучания, исполнительской интерпретации произведения;
6. эмпатийность – умение своим исполнением вызвать сопереживание у слушателя, владение способами выражения эмоций через тембр голоса, динамические оттенки адекватно исполняемому произведению;

7. личностная профессиональная позиция – ярко выраженное и обоснованное отношение к вокально-исполнительской и педагогической деятельности.

Для формирования высокого уровня вокально-исполнительской культуры будущего педагога-музыканта необходимо решение таких задач, как:

1. развитие индивидуальных особенностей личности, составляющих приоритетные профессиональные качества будущего педагога-музыканта в области вокального исполнительства;

2. вооружение будущих педагогов-музыкантов теоретическими знаниями и практическими умениями, необходимыми для успешного развития их вокально-исполнительской культуры;

3. воспитание готовности будущих педагогов-музыкантов к процессу формирования вокально-исполнительской культуры у детей;

4. организация активной деятельности студентов в сфере вокально-исполнительского творчества в процессе аудиторной и внеаудиторной работы.

Эти задачи определили принципы, положенные в основу развития у студентов вокально-исполнительской культуры:

- принцип научности содержания и методов учебного процесса, который отражает взаимосвязь с современным научным знанием и практикой вокального исполнительства;

- принцип связи теории и практики, который предусматривает, чтобы процесс развития вокально-исполнительской культуры будущего педагога-музыканта стимулировал использование полученных знаний, умений и навыков в вокально-исполнительской и педагогической практике;

- принцип усиления мотивации обучения, для развития которой студенты должны видеть значимость своей будущей профессии;

- принцип сотрудничества, являющийся актуальным для музыкальной педагогики; интеллектуально-духовное содружество преподавателя и студента, становясь доминантой их музыкальной жизнедеятельности, создает условия для развития у студентов личностно-профессиональных качеств;

- принцип субъектности, ориентированный на развитие личности как уникальной индивидуальности;

- принцип креативности, предполагающий максимальную ориентацию на приобретение опыта творческой деятельности;

- принцип интеграции, включающий использование межпредметных связей, выделение основных содержательных узлов, группировку знаний вокруг ключевых тем, понятий, которые

оказывают влияние на формирование вокально-исполнительской культуры будущего педагога-музыканта.

Педагог-музыкант как личность и профессионал развивается в ходе обучения, воспитания, исполнительской и педагогической практики. Следовательно, процесс формирования вокально-исполнительской культуры будущих педагогов-музыкантов может быть более успешным и эффективным, если в ходе учебно-воспитательного процесса будут реализованы следующие педагогические условия:

1. Дидактическое сопровождение общепрофессиональной подготовки будущего педагога-музыканта предметами вокально-исполнительского цикла: "Класс сольного пения", "Класс вокального ансамбля", "Класс народного пения", включающими комплекс практических заданий, методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, материалы диагностики качества вокально-исполнительской подготовки;

2. Разработка и включение в образовательный процесс будущего педагога-музыканта учебно-методических комплексов дисциплин: "История и педагогика вокального исполнительства", "Основы традиционного вокального исполнительства" на основе модульной технологии обучения;

3. Оптимальное сочетание аудиторной и внеаудиторной учебной, нормативной и самостоятельной, концертно-практической деятельности студентов, направленное на формирование профессиональных вокально-исполнительских компетенций будущего педагога-музыканта;

4. Использование мониторинга как способа контроля динамики формирования вокально-исполнительской культуры у будущих педагогов-музыкантов.

По нашему мнению, каждое из этих условий должно продуктивно взаимодействовать друг с другом. Однако точкой отсчета для повышения эффективности формирования вокально-исполнительской культуры будущих педагогов-музыкантов является разработка и включение в образовательный процесс учебно-методических комплексов дисциплин "История и педагогика вокального исполнительства", "Основы традиционного вокального исполнительства", так как, по нашему мнению, эти дисциплины имеют достаточно высокий педагогический потенциал для формирования вокально-исполнительской культуры у будущего специалиста [9].

Большой нравственно-эстетический, художественный потенциал, многообразие певческих традиций, накопленных за всю историю человечества, говорят о неоценимой роли вокально-

исполнительского творчества в современном воспитании и образовании. Вокальное исполнительство как составная часть музыкальной культуры включает и профессиональное, и традиционное исполнительское творчество, в процессе развития которого происходила передача знаний певческих традиций от одного поколения к другому. Поэтому мы можем говорить о больших потенциальных возможностях вокального исполнительства в воспитании и формировании культуры личности.

*****

1. Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования // URL: http://www.edu.ru/db/portal/spe/os_zip/540700b_2005.html (дата обращения 3.08.2010).
2. *Абдуллин Э.Б.* Теория музыкального образования: Учебник для студ. высш. пед. заведений / Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева. – М.: Издат. центр "Академия", 2004. – 336 с.

3. *Арчажникова Л.Г.* Профессия – учитель музыки: Кн. для учителя. – М.: Просвещение, 1984. – 111 с.
4. *Плеханова О.Е.* Технология формирования вокально-педагогической культуры учителя музыки в процессе вузовской подготовки: Автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2006. – 23 с.
5. *Сластенин В.А.* Педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / В.А.Сластенин, И.Ф.Исаев, Е.Н.Шиянов / Под ред. В.А.Сластенина. – М.: Издат. центр "Академия", 2002. – 576 с.
6. *Борев Ю.Б.* Эстетика. – 4-е изд., доп. – М.: Политиздат, 1988. – 496 с.
7. *Сетдикова Ю.Б.* Эстетические аспекты вокально-исполнительского творчества: генезис и современные тенденции: Автореф. дис. ... канд. фило-соф. наук: 09.00.04. – М., 2006. – 25с.
8. *Дмитриев Л.Б.* Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2007. – 368 с.
9. *Нургаянова Н.Х.* Повышение качества подготовки будущего педагога-музыканта на основе модульной технологии обучения // Образование и саморазвитие: Научный журнал. – Казань: Центр инновационных технологий. – 2010. – №1(17). – С.51-56.

FORMATION OF THE VOCAL PERFORMING CULTURE OF FUTURE TEACHERS OF MUSIC AS A PEDAGOGICAL PROBLEM

N.Kh.Nurgayanova

The article deals with the problem of formation of the vocal and performing culture of future teachers of music. The author emphasizes that the attention should be focused not only on the aspect of vocal training but on the development of personalities of future teachers whose vocal performing activity has to be combined with pedagogical skills. This article contains basic concepts, tasks, principles and conditions of forming of pedagogical vocal performing culture.

Key words: vocal performing, pedagogical culture, musical education.

*****

Нургаянова Неля Хабибулловна – доцент кафедры вокальной подготовки Татарского государственного гуманитарно-педагогического университета.

E-mail: naila-n@mail.ru