

теория и методика профессионального образования

Полянский Константин Анатольевич,

кандидат педагогических наук,

научный сотрудник

ФГНУ ИХО РАО, г. Москва

novoekino@mail.ru

Актуальные проблемы профессионального становления певца-актера

Профессиональное становление певца-актера является одной из приоритетных задач театральных академий, консерваторий, а также вузов культуры и искусств. Являясь по своей сути непрерывным процессом, оно в то же время обладает целым рядом характеристик, на которые следует обратить внимание и режиссеру-педагогу, и самому обучающемуся, так как знание основных проблем, имеющих в практике начинающего певца-актера, может оказать существенную пользу в процессе профессионального и творческого становления, развития вокалиста как личности.

Бесспорно, что год от года ускоряющийся темп жизни всё настойчивее требует от деятелей культуры многократного усиления собственной работоспособности и профессионализма. В условиях современного информационного пространства, появления электронных форм общения (например, система Интернет), применения новых способов воздействия на сознание и подсознание слушателей и зрителей система профессиональной подготовки вокалистов должна, безусловно, включить в себя новые знания о формах работы со своей будущей аудиторией.

Принимая во внимание тенденции современной культурной политики, в результате которой искусство в целом, а тем более искусство классическое оказалось в подчиненном положении относительно систем масс-медиа, большей мере потребляющих готовую продукцию в сфере искусства без установления непосредственной, живой связи *АКТЕП – ЗРИТЕЛЬ*; в условиях, при которых один виртуальный, «интернетовский год» приравнивается к двум-трем обычным; учитывая тот факт, что всё человечество сейчас буквально тонет в колоссальном море самой разнообразной информации, которая ранее была недоступна большинству, вся система театральной педагогики должна обратить

внимание на поиск и выявление новых форм взаимодействия между певцами-актерами и зрителем. Всё это немислимо без профессиональной подготовки, применения современных методик развития творческого потенциала обучающихся, пробуждения сущностного ядра личности.

Для того чтобы не прекратилась живая связь между певцом-актером и зрителем, пришедшим на оперный спектакль, не произошло отрыва важных проблем, затрагиваемых в великой литературе и искусстве, от эмоциональных потребностей человека, живущего в XXI веке; для того чтобы оперное искусство не превратилось в музейный экспонат, необходимо пересмотреть само отношение к проблеме профессионального становления певца-актера.

Выявляя факторы, оказывающие помощь начинающему певцу, безусловно, необходимо повысить значимость нового направления, а именно *психологии артистической деятельности певца-актера*. Уже само признание потребности в присутствии некоего психологизма в работе певца-актера свидетельствует о том, что одно только пение не способно сейчас полностью удовлетворить вкусы современной оперной публики. Это связано с тем, что представления об оперном певце и самом классическом искусстве претерпели существенные изменения.

В настоящее время от певца, выступающего на оперных подмостках, ожидают, помимо роскошного голоса, еще и мастерского владения актерской техникой, умения создавать запоминающийся сценический образ, артистического обаяния. Кроме того, по мнению большинства зрителей, певцы сегодня должны обладать данными фотомодели или приближаться к ним. Все эти требования, несомненно, связаны с усилением роли телевидения, моды и увеличением влияния массовой культуры, формирующей в представлении обывателя образ «звезды», кумира публики, навязывая тем самым остальным направлениям исполнительского искусства свои критерии «настоящего» творчества.

Обладание яркой харизмой также является одним из условий успешной деятельности певца-актера, что, соответственно, накладывает на него обязательство более продуманно представлять свое творчество, а иногда и свою личную жизнь публике. Активное сотрудничество с прессой также входит в его необходимую обязанность, так как зачастую именно оно обеспечивает постоянный приток зрителей на его спектакли и концерты, а также дает работу всей рекламной машине, без которой на сегодняшний день немислимо осуществление ни одной масштабной акции в сфере искусства.

Как в условиях такой колоссальной нагрузки, требующей всех эмоциональных и физических сил от певца-актера, ему сохранять и повышать свой профессиональный

уровень, вопрос далеко не праздный. Еще один актуальный вопрос – коммерциализация оперного и камерного искусства, которая зачастую ставит певца-актера в зависимость от вкусов публики и антрепренеров.

Трудно не согласиться с мнением известного певца Бернда Вайкля: «Потребление художественных достижений происходит сразу и немедленно, то есть одновременно с их предложением. Неверно пропетый звук, неудачное исполнение перед аудиторией не подлежат корректировке на сцене. Другого шанса не будет – по крайней мере в этот вечер» [2, с. 176].

В связи с этим репертуарная политика театров и концертных организаций имеет тенденцию к предложению публике большей частью только проверенных временем, однозначно беспроектных музыкальных произведений или новых модернистских спектаклей, призванных не столько затронуть внутренний мир зрителя, сколько поразить его воображение.

Начинающему певцу с первых шагов в исполнительском искусстве следует задуматься о предложении себя музыкальному рынку и, соответственно, так построить свою индивидуальную программу развития, чтобы иметь возможность включить и проработать именно те произведения, которые впоследствии получатся у него лучше всего и помогут ему найти свое «место под солнцем» в оперном мире.

Реализация задач профессионального становления певца-актера немыслима без постоянной, непрекращающейся работы как над вокальным мастерством, так и над совершенствованием актерской техники и своей личности в целом.

Известно, что верный подбор основного оперного репертуара определяет успех или поражение в предложении себя музыкальному рынку уже в самом начале оперной карьеры. От умения педагога-вокалиста разглядеть в начинающем свой путь артисте ростки таланта и будущего успеха зависит как результативность педагогического творчества, так и профессиональное становление ученика. В связи с этим педагог должен не только основываться на интуиции, но и иметь в своем распоряжении современные методики развития певца-актера и в соответствии с ними планировать обучение студентов.

Следует отметить, что студенты вокального факультета часто имеют неверное, а подчас и губительное предположение о работе оперного певца, основывая свои представления на глянцевого журналов и телевизионных интервью. Зачастую это снижает уровень профессиональной подготовки, уводя самообразование артиста в плоскость наивных заключений о «легком труде» оперной звезды, тем самым формируя представление об успехе без труда.

Психологическая составляющая в процессе обучения певца-актера видится в формировании у начинающего певца таких представлений, согласно которым вокалист будет осознавать, что без кропотливого труда в современном оперном мире пробиться ему будет очень сложно. В связи с этим следует отметить, что психологическая подготовка в процессе обучения певца-актера является мощной, структурирующей сознание программой, обеспечивающей творческое долголетие.

К сожалению, очень часто можно услышать, что выдающиеся певцы, особенно в странах бывшего Советского Союза, состоялись не *благодаря*, а *вопреки*, то есть следует честно признать, что обучающиеся в учебных заведениях не могут раскрыть свои таланты именно «благодаря» неадаптированности методик обучения к реалиям современного музыкального рынка.

В обучении певца-актера, помимо основной подготовки (вокальной и актерской), в условиях современного музыкального рынка следовало бы при проектировании обучения также уделить внимание основам вокального менеджмента, навыкам самопрезентации, а также эффективного общения как с публикой, так и со средствами масс-медиа.

Следует отметить, что совершенствование подготовки певца-актера педагогами по вокальному и актерскому мастерству должно осуществляться непрерывно и в рамках определенной ранее спроектированной модели обучения. В связи с этим личностно ориентированный подход в образовании является с точки зрения качества подготовки наиболее востребованным. Поскольку основной целью личностно ориентированного образования является формирование необходимого комплекса знаний для конкретного человека, именно эта модель может существенно расширить методологический и практический объем знаний, необходимый при проектировании подготовки будущих певцов-актеров.

По мнению И.С. Якиманской, «личностно ориентированное образование есть такое, которое во главу угла ставит как основную ценность раскрытие индивидуальности каждого человека через учение как самостоятельную и значимую для него деятельность в период его возрастного развития» [4, с.22].

Выстраивая модель обучения певца-актера, необходимо учитывать тот факт, что формирование у него умения самостоятельно находить необходимые сведения в своей профессиональной работе (как вокальной, так и актерской) является краеугольным камнем развития его творческой индивидуальности. Зачастую в этом заключается причина многих творческих неудач, так как в процессе обучения очень часто безапелляционно закладывается модель *РЕЖИССЕР-ПОСТАНОВЩИК – ПЕВЕЦ-АКТЕР*, то есть в этой модели актеру оперной сцены заведомо определяется роль потребляющего

предложенный режиссерский замысел. Такая модель работы актера оперной сцены неизбежно приводит его как к деградации художественного вкуса, так и к потере навыков самостоятельного анализа произведений, что абсолютно недопустимо в современных условиях развития исполнительского искусства.

Следует признать, что певец-актер находится в некоем зависимом положении относительно режиссерского замысла, но также подчеркнем, что безусловное, «рабское» подчинение режиссеру-постановщику приводит к ампутации собственных чувств исполнителя относительно его персонажа.

Процесс обучения должен закладывать знания и умения, ориентированные на понимание певцом процесса непрерывного расширения кругозора как в художественном, так и в житейском плане, развивая навыки самостоятельного поиска, направленные на изучение пределов своих вокальных и актерских возможностей и не ограничивающие при этом эмоциональную палитру исключительно подбором партий, соответствующих вокально-техническим возможностям актера.

Вместе с тем, чтобы вокальный уровень певца-актера был постоянно на высоком уровне, следует помнить, что это зависит как от верно выбранной методики преподавания вокала, так и от распорядка, самостоятельно разработанного певцом, а именно режима дня, поскольку именно он упорядочивает творческую работу.

Сам процесс подготовки певца в рамках образовательной системы должен быть изначально ориентирован на формирование в нем навыков самостоятельного овладения необходимыми знаниями об актерской профессии. Должен быть заложен принцип непрерывности обучения, поскольку именно он дает вокалисту понимание освоенных им задач на конкретном этапе его творческого становления.

Прогнозируемое вокальное образование певца-актера должно включать в себя не только предэкзаменационную зубрежку оперных арий и романсов, но также выбор произведений, которые в дальнейшем должны будут занять в его репертуаре главенствующее положение. Это необходимо для того, чтобы не происходило некоего «распыления» на пути к главной цели. Вместе с тем следует отметить, что вокальная и актерская подготовка должна носить прогнозируемый характер, имеющий своей целью максимальное развитие певческого и актерского дарования обучающегося. «Певец, не владеющий своим голосом, беспомощен при исполнении художественных произведений. Он также беспомощен, если не умеет передать музыкально-эмоциональное и поэтическое содержание. Вокально-техническая работа с первых шагов обучения должна вестись в единстве» [3, с. 9].

Включать в начальный процесс вокальной подготовки певца-актера элементы «высшего пилотажа» необходимо весьма умеренно и осторожно, так как, используя их, можно потерять главное – гармоничное развитие певческого дарования.

В процессе подготовки следует уделять внимание обучению искусству импровизации, поскольку умение певцом-актером применять в своем творчестве элементы импровизации дает ему больше возможностей для проявления своей творческой индивидуальности.

«Импровизация – это исключительно трудный и требующий точности вид представления. Импровизация требует от актера огромного и всестороннего мастерства. Она требует натренированности, свободы и чувства юмора. Подлинная импровизация, обеспечивающая контакт с публикой, может состояться, если зрители чувствуют, что актеры их любят и уважают» [1, с. 140].

В целях развития современной подготовки певца-актера следует существенно пересмотреть выбор дисциплин, необходимых для успешной реализации творческого потенциала. Это необходимо сделать для того, чтобы дать ему возможность уже в самом начале своей карьеры достойно предложить себя международному музыкальному менеджменту.

Заметим: необходимо формировать у певца-актера такие представления о профессии, согласно которым он должен сам твердо осознавать, что степень развития его художественного дарования немыслима без постоянного поиска им новых позитивных переживаний в своем творчестве, так как именно в них находится залог успешного воплощения художественных образов, которые могут быть предложены ему в профессиональной деятельности.

Непосредственное внимание певца-актера должно быть направлено на развитие творческих сил, заложенных в его собственной личности и проявляющихся посредством глубокого изучения, внимания, анализа и, главное, стремления к их изучению.

Взаимодействие и интеграция различных видов искусств – одно из условий профессионального становления певца-актера в современном мире. Это многоступенчатый процесс, требующий от системы профессиональной подготовки нового уровня знаний и большей адаптированности к реалиям существующего музыкального рынка.

Литература

1. Брук П. Блуждающая точка. М.: АРТ, 1996.
2. Вайкль Б. О пении и прочем умении. М.: Аграф, 2002.
3. Менабени А.Г. Вокально-педагогические знания и умения. М.: Прометей, 1995.

4. Якиманская И.С. Построение модели лично-ориентированной школы М.: КСП+, 2001.