

Соловьянова Ольга Юрьевна
Ol'ga Solovyanova

преподаватель ГБПОУ г. Москвы колледжа
музыкально-театрального искусства им. Г. П. Вишневской
Lecturer of the Moscow State Pedagogical University Moscow College
musical and theatrical art named after G.P. Vishnevskaya
e-mail: O.solovyanova@yandex.ru

МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ НА ОСНОВЕ ТЕАТРАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

The students-vocalists professional training model on the basis of theatrical technologies

Ключевые слова: педагогическая модель, профессиональные качества обучающихся, образовательная среда, театральные технологии.

Keywords: the pedagogical model, professional quality of students, educational environment, theatrical technologies.

Аннотация. В статье рассматривается модель профессиональной подготовки студентов-вокалистов на основе театральные технологии. Раскрывается взаимосвязь развития профессиональных качеств, приобретаемых обучающимися-вокалистами с педагогическими условиями их формирования.

Abstract. The article discusses the students-vocalists professional training model on the basis of theatrical technologies. The interrelation of the competencies development acquired by students-vocalists with the pedagogical conditions of their development.

Модернизация образования, в целом, поставила перед педагогической наукой и практикой ряд серьезных задач, нацеливающих на воспитание творческого, готового к полноценной самореализации в современных условиях человека. В их решении особую роль призвано сыграть искусство, которое обладает мощным педагогическим потенциалом.

Для более полного представления взаимосвязей, существующих в пространстве применения театральные технологии и выявления их потенциала в процессе формирования и постепенного развития профессиональных качеств учащихся-вокалистов была разработана модель данного процесса, в которой отражены все его основные признаки и закономерности (см. Таб.).

Таблица

Педагогическая модель развития профессиональных качеств обучающихся-вокалистов на основе театральных технологий

Цель: развитие профессиональных качеств у обучающихся-вокалистов в условиях музыкального колледжа			
Задачи: - раскрыть эффективные условия развития профессиональных качеств у обучающихся вокалистов; - разработать методические приемы обучения на основе театральных технологий; - выявить критерии и показатели профессиональных качеств у вокалистов.			
Принципы: индивидуального, социокультурного, образно-ассоциативного подходов в обучении.			
Условия развития профессиональных качеств у обучающихся-вокалистов в музыкальном колледже			
Сольное исполнительство	Ансамблевое исполнительство	Хоровое исполнительство	Музыкальный театр
Зачет	Зачет	Зачет	Репетиционная деятельность
Экзамен	Экзамен	Экзамен	
Концертная деятельность	Концертная деятельность	Концертная деятельность	Концертная деятельность
Технологии: внедрение авторских методических приемов «Образная вокализация»			
начальный этап	промежуточный этап	заключительный этап	
«Цвет и звук»	«Мгновенное включение»	«Мини-опера»	
«Шелковый ручей»	«Точь-в-точь»		
«Образ и звук»	«Парадоксальное исполнение»		
«Хрустальная точность»			
Критерии и показатели			
Технико-операционный критерий	Художественно-исполнительский критерий	Личностно-деятельностный критерий	
<i>Показатели:</i> певческое дыхание - чистое интонирование - дикция - артикуляция - звукообразование	<i>Показатели:</i> - музыкальность - эмоциональность - артистизм - музыкально-эстетический вкус - сценическая свобода	<i>Показатели:</i> - самостоятельность - трудолюбие - любознательность - уравновешенность - энергичность - инициативность - коммуникабельность	
Результат: достижение обучающимися-вокалистами профессиональных качеств высокого уровня			

В нашем исследовании построение модели профессиональной подготовки вокалистов позволило обосновать значение театральных технологий в развитии обучающихся музыкального колледжа на современном этапе, что требует определенной наглядности в выявлении истоков рассматриваемого явления, его внутренних взаимосвязей и ожидаемых результатов.

Театральные технологии в научно-педагогических исследованиях ученых рассматриваются неоднозначно. В основном, педагогическая технология (ПТ) представлена следующей формулой: ПТ = цели + задачи + содержание + методы (приемы, средства) + формы обучения» [4].

Следует учитывать, что изначально развитие театральных технологий было положено К.С. Станиславским. Потому принципиально важным для вокалиста является ознакомление с системой К.С. Станиславского, которая опирается на глубокое проникновение в суть музыкальной драматургии и оперного исполнительства.

Ключевым в самостоятельной работе обучающихся, по мнению исследователей, должен стать метод естественной передачи художественного образа средствами психолого-физического действия и раскрытия общего идейного смысла произведения, то есть того, что К.С. Станиславский называл «сверхзадачей спектакля» (Плеснина Т.П., Кузык М.О.) [3, 20]

Следует учитывать, что театральные технологии отвечают всем современным методологическим требованиям, для которых характерна системность и концептуальность. То есть, это логически выстроенный взаимосвязанный процесс, опирающийся на научную концепцию. Кроме того, театральные технологии являются управляемыми, что позволяет осуществлять планирование, коррекцию методов и средств, а также обеспечивать высокий уровень результата обучения.

Как известно, важным качеством любой технологии является ее эффективность, а также воспроизводимость. Это дает возможность для применения эффективных средств развития в смежных дисциплинах разных образовательных учреждений.

Мы придерживаемся мнения ученых, которые рассматривают театральные технологии как комплексный процесс. Такой процесс может быть рассмотрен в научном, процессуальном и деятельностном аспектах.

К примеру, Букатов В.М. в современном театральном искусстве особо существенным считает непосредственность коммуникации ансамбля творцов-исполнителей со зрителем, что, по его мнению, позволяет исполнительскому и режиссерскому искусству осуществлять свои художественно-эстетические, социально-идеологические и психотерапевтические функции. Исследователь отмечает, что применение в современной педагогике технологий театрального искусства открывает новые перспективы освоения, развития и использования прогрессивных педагогических идей и практического опыта предшествующих поколений отечественной педагогики [1, 7].

Предлагаемую модель мы рассматриваем как практическую, с развитыми

причинно-следственными связями. С ее помощью выявляются не только взаимосвязи внутри системы, а также показана динамика изменений личностных и профессиональных качеств у обучающихся вокалистов.

При разработке модели поставлены основные задачи:

- раскрыть эффективные условия развития профессиональных качеств у обучающихся вокалистов;
- разработать методические приемы обучения на основе театральных технологий;
- выявить критерии и показатели профессиональных качеств у студентов-вокалистов.

Важное значение в педагогической модели занимают принципы и методы, лежащие в основе обучения. Нами выделены общие и специфические принципы обучения пению, среди которых наиболее важными являются: 1) принцип индивидуального подхода; 2) принцип социокультурного подхода; 3) принцип образно-ассоциативного подхода в обучении.

Реализация *принципа индивидуального подхода* обуславливается многообразием природных индивидуальных особенностей и различий с учетом возрастных и индивидуальных возможностей каждого обучающегося, а также певческого опыта, личностного эмоционального склада, темперамента и общего развития. Отсюда в практике возникает многообразие приемов и методов обучения.

Принцип социокультурного подхода рассматривается в контексте развития профессиональных качеств у обучающихся в единстве с решением воспитательных задач и общего личностного развития.

В работах педагогов-исследователей выделены важные компоненты социокультурной направленности современного образования [2, 161]:

- *образовательные* (освоение опыта мировой, отечественной и национальной художественной культуры);
- *воспитательные* (обращение к идеям гуманистической психологии, открытость диалога, доверительность межличностных отношений);
- *развивающие* (развитие социально-ценных и творческих качеств личности);
- *коммуникативные* (активная самореализация учащихся в тесном сотрудничестве друг с другом и педагогом);
- *творческие* (выявление молодых дарований).

В исследованиях ученых отмечается, что в педагогическом процессе важно понимание двоякой природы личного опыта, в том числе эстетического. «В процессе общения с искусством человек познает свои чувства и отношения, которые тоже носят эстетический характер, имеют социокультурную направленность» (Командышко Е.Ф., Журова Е.Б.) [2, 161].

Таким образом, реализация социокультурного подхода предполагает повышенное внимание к культурному контексту музыкального репертуара. При этом интерес к историческим фактам и культурологической составляющей изучаемых произведений имеет непосредственное отношение к социально значимой деятельности как необходимой составляющей процесса обучения. В

рамках социокультурного подхода проявляется активность и самостоятельность в освоении содержания изучаемых произведений, а также проявляется интерес к посещению музеев, художественных выставок, библиотек, стремление участвовать в социокультурных проектах, шефских и благотворительных концертах.

Принцип образно-ассоциативного подхода в обучении раскрывается через использование образов и ассоциаций, с помощью которых наиболее эффективно решаются задачи музыкальной выразительности. Эффективность разработанной модели зависит от осуществления процессов восприятия, представления и воспроизведения, которые тесно связаны с развитием мышления и художественного воображения.

Как известно, в вокальном исполнительстве не принято делить искусство пения на техническую и художественную составляющие. Этот вопрос давно решен в философии, эстетике и музыковедении как вопрос о диалектическом единстве формы и содержания. Потому задача технического развития певческого голоса должна подчиняться художественным целям.

Исследование показало, что в процессе использования образов и ассоциаций у обучающихся-вокалистов развиваются аналитические способности при оценке качественного звучания своего голоса и голосов других обучающихся (вокальный слух), а также регулируются процессы дыхания и звукообразования, тренируется умение различать эмоциональную выразительность произведения по голосу и мимике исполнителя. При этом формируется способность замечать настроение окружающих людей, их внутреннее состояние. Так постепенно развивается чувство сострадания, чуткость к ближнему, закладываются этические и эстетические нормы, воспитывается стремление к прекрасному.

Следует отметить, что специфика педагогических условий развития профессиональных качеств у обучающихся-вокалистов разработана на основании ФГОС и перечня учебных дисциплин по специальности «Вокальное искусство» 53.02.04. В опытно-экспериментальной работе были выделены основные педагогические условия: 1) сольное исполнительство, 2) ансамблевое исполнительство, 3) хоровое исполнительство, 4) музыкальный театр и определены формы учебной деятельности (занятия с педагогом, репетиционная деятельность, зачет, экзамен, концертная деятельность).

Индивидуальные занятия в классе сольного пения являются основополагающими в развитии профессиональных качеств учащихся-вокалистов. Исследование показало, что именно такие занятия с использованием средств театральных технологий более эффективны.

К примеру, на занятиях в классе сольного пения были внедрены авторские методические приемы под названием «*Образная вокализация*». Данные приемы условно можно разделить на три этапа:

Начальный этап. К нему относятся такие приемы как «Цвет и звук», «Шелковый ручей», «Образ и звук», «Хрустальная точность». Данные приемы используются нами, в основном, в начале урока с целью развития технико-операционных навыков (звукообразование, интонирование, голосоведение, певческое дыхание и т.д.). Также данные методические приемы используются и на

этапе работы с произведениями для развития художественно-исполнительских навыков, таких как музыкальность, эмоциональность, артистизм.

Промежуточный этап представлен приемами: «Мгновенное включение», «Точь-в-точь», «Парадоксальное исполнение». Данные приемы нацелены на развитие художественно-исполнительских и личностно-деятельностных качеств, таких как самостоятельность, любознательность, инициативность и т.д. Но также данные приёмы могут использоваться и в работе над вокальными упражнениями.

Заключительный этап – «Мини опера» предполагает исполнение музыкального произведения (из программы обучающегося) как небольшого спектакля с использованием всех знаний, умений и навыков, приобретенных на первых двух этапах, то есть показа свободного владения технико-операционными, художественно-исполнительским и личностно-деятельностными навыками для создания идеального музыкально-художественного образа.

Нами учитывалось, что специфика освоения наследия вокальной культуры в аспекте проблематики данной работы заключается в том, что обучающиеся не только воспринимают на слух лучшие образцы вокального искусства, но и сами пытаются достигать осязаемых результатов, стремясь, пусть фрагментарно и «точечно», воспроизвести достижения ведущих вокалистов в собственной практике.

Разрабатывая критерии и показатели формирования профессиональных качеств у вокалистов на основе театральных технологий, мы стремились внести и свое личностное видение, сложившееся в процессе продолжительной педагогической работы в области сольного пения.

Первый критерий, *техничко-операционный*, раскрывает основные *показатели*, которые пронизывают весь процесс обучения в вокальном классе. *Певческое дыхание, звукообразование, чистое интонирование, четкая дикция, активная артикуляция* - это тот «профессиональный фундамент», на котором держится вся деятельность вокалиста, как начинающего, так и достигшего профессиональных вершин. Профессия музыканта отличается тем, что на протяжении всей творческой жизни он продолжает укреплять, поддерживать и совершенствовать свои основные профессиональные качества.

Второй критерий, *художественно-исполнительский*, связан с совершенствованием *художественно-исполнительских навыков*, которые имеют непосредственное отношение к деятельности в пространстве театра. Показателями данного критерия являются: *музыкальность, эмоциональность, артистизм, музыкально-эстетический вкус, наличие сценических умений (сценическая свобода)*.

Следует отметить, что в современных условиях развития сценического воплощения оперного репертуара от актеров-вокалистов требуется соответствующая подготовка учащихся, которая позволяет им свободно чувствовать себя на сцене. В современном театре оперный артист обязан владеть навыками сценического движения и выразительного актерского жеста без ущерба для главной составляющей оперного искусства – прекрасного звучания голоса артиста. Он должен владеть также и тембральными качествами звучащего голоса в зависимости от воплощаемого образа.

Третий критерий, *лично-деятельностный*, является индикатором совершенствования *личностных качеств*, которые становятся возможными при диалогическом подходе к сценическому взаимодействию. Его показателями являются: *самостоятельность, трудолюбие, любознательность, уравновешенность, энергичность, инициативность, коммуникабельность*.

Художественная коммуникация в гармоничном общении с партнером на сцене является важным показателем готовности к воплощению режиссерского замысла. Однако для этого требуется развитое ансамблевое чувство, которое приобретается и совершенствуется, в том числе, во время занятий с концертмейстером, а также в процессе освоения камерного вокального репертуара. «Совместное звучание», совместное сценическое действие – это всегда слияние и «единое дыхание» участников, их внимательное и чуткое отношение к действиям партнера. Для успеха в учебной и профессиональной деятельности вокалиста также важны волевые качества, такие как собранность, исполнительность, выдержка, самообладание, решительность и целеустремленность.

Таким образом, особенности личностных качеств обучающихся вокалистов представляют собой сложный комплекс, среди которых интеллектуальные (восприятие, память, мышление, воображение), волевые (целеустремленность, ответственность, настойчивость, инициативность) и эмоциональные (темперамент, характер) компоненты, дополняя друг друга, имеют особое значение в процессе обучения, что в значительной степени определяет готовность обучающихся к будущей профессиональной деятельности (Соловьянова О.Ю.) [5, 456].

Выводы:

1. Педагогическая модель профессиональной подготовки студентов-вокалистов, разработанная на основе театральных технологий обладает важным свойством моделирующей целостности, объединяющей цель, задачи, условия, технологии, критерии и показатели формирующихся профессиональных качеств.
2. Эффективность комплексного применения театральных технологий отвечает современным требованиям к организации профессиональной подготовки вокалистов в системе среднего профессионального образования и способствует деятельностному проявлению профессиональных качеств в процессе обучения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Букатов, В.М. Театральные технологии в гуманизации процесса обучения школьников: автореф. доктора пед. наук. – М., 2001.
2. Командышко, Е.Ф., Журова, Е.Б. Социокультурная направленность проектной деятельности Детской школы искусств как фактор популяризации музыкальной классики // Образование. Наука. Научные кадры. - 2014. - №5. С.160-164.
3. Плеснина Т.П., Кузык М.О. Театральная самодеятельность в школе // Актуальные вопросы теории и методики организации музыкального досуга современного школьника. Сборник научно-методических статей. –М., Винница, 1991. С.20-23.
4. Развивающие педагогические технологии [Электронный ресурс] <http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych/ps13.html>.

5. Соловьянова, О.Ю. Методические аспекты формирования профессиональных качеств учащихся-вокалистов в контексте использования театральных технологий // художественно-эстетическое развитие в контексте национальных и региональных моделей образования. Сборник научных статей по материалам XVII Международной конференции: Юсовские чтения». –М.: ФГБНУ «ИХОиК РАО», 2017. С.450-457.