

ИНТЕГРАТИВНЫЙ ПОДХОД К ФОРМИРОВАНИЮ ВОКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

Инновационное развитие в образовательной сфере, прежде всего, связано с созданием и апробацией разнообразных инновационных проектов, внедрением новых форм и технологий образовательной деятельности, разработкой новых подходов в решении традиционных проблем педагогического процесса.

Сегодня, в связи с инновационными процессами и общей политикой модернизации профессионального образования, система обучения в Герценовском университете становится более гибкой и разветвленной, предлагает новые базовые и факультативные образовательные курсы, новые направления, профили и специализации.

В современном музыкально-педагогическом образовательном пространстве, связанном с профессиональной подготовкой будущих учителей музыки в общеобразовательных школах различного типа, педагогов в музыкальных школах, колледжах искусств и т. д., также осуществляется инновационная деятельность.

Для творческих кафедр, в частности, кафедры сольного пения, понятие «образовательные инновации» подразумевает решение следующих конкретных задач: активизация творческого, личностного потенциала профессорско-преподавательского состава и студентов, мобильность в работе коллектива; создание новых условий для достижения качественных изменений в музыкально-педагогической деятельности; обновление взглядов и практических действий в решении вопросов учебного характера; формирование современного научно-методического обеспечения (в том числе разработка новых программ) и творческой, динамичной среды для глубокого, всестороннего развития обучающихся.

На мой взгляд, результатом инновационной образовательной деятельности в сфере вокального искусства и педагогики является формирование высокопрофессиональной вокально-исполнительской культуры студентов — будущих учителей музыки.

В системе музыкально-теоретических знаний и исполнительской практики сольное пение занимает одну из ведущих позиций: оно развивает не только голосовые данные студента, но и вокальный слух, культуру интонирования, умение анализировать произведение с точки зрения диапазона, тесситуры, вокально-технических и исполнительских трудностей; формирует общий кругозор, образное мышление и творческие способности педагога-музыканта.

Однако понимания значимости перечисленных факторов недостаточно для создания условий новой образовательной среды, способной качественно изменить сознание как преподавателя, так и обучающегося. Необходимо найти верный подход к технологии обучения, открывающий внутренние, глубинные ресурсы творческой личности. Таким важнейшим механизмом в формировании вокально-исполнительской культуры является интегративный подход.

Прежде всего, интегративность в учебном процессе предполагает теснейшее содержательное взаимодействие между дисциплинами. Такая связь должна быть установлена не только с индивидуальными творческими классами (сольным пением, дирижированием, фортепиано), но также с циклом музыкально-исторических и психолого-педагогических дисциплин.

Кроме того, современная концепция обучения сольному пению не может ограничиваться исключительно практическими занятиями и требует понимания закономерностей певческого процесса и знания истории вокального искусства. Именно целостное воздействие является наиболее эффективной педагогической установкой и позволяет достичь единства устремлений вокально-исполнительской практики и задач вокального образования. На сегодняшний момент практика обучения сольному пению подкреплена введенным в учебный план лекционным курсом по методике постановки голоса.

В связи с этим возникает проблема создания современного учебно-методического обеспечения в сфере вокального образования. Внедрение инновационных идей,

усовершенствование образовательных программ, обогащение фонда библиотеки сборниками вокальной музыки, издание статей, пособий и хрестоматий, накопление архива материалов по проведенным концертам, конкурсам и конференциям — все эти разделы значимы для составления интегративной базы, обеспечивающей успешность учебного процесса.

Среди всех перечисленных звеньев учебно-методической деятельности необходимо выделить основные рабочие программы по специальным дисциплинам «Сольное пение» и «Методика постановки голоса». Именно от их содержания и задач, поставленных перед педагогом и студентом, во многом зависят организация и верное направление учебной работы.

Дисциплина «Сольное пение» ориентирована на постижение процессов вокального исполнительства и педагогики, проводится в форме практических индивидуальных занятий. Цель изучения дисциплины: формирование комплекса профессиональных певческих качеств и вокально-художественных навыков, необходимых для будущей музыкально-образовательной деятельности.

Задачи: выработка верных индивидуально-певческих ощущений и вокального слуха, необходимых для самоконтроля и правильного, бережного подхода к голосу в дальнейшей педагогической деятельности; развитие личностно-исполнительских качеств, умения творчески подходить к интерпретации образно-смыслового строя произведения; формирование эмоциональной и волевой сферы личности студента, выработка внутренней психологической настройки в процессе приобретения опыта концертных выступлений; расширение музыкально-художественных представлений студента через освоение лучших образцов старинной, классической и современной вокальной музыки, что позволит достаточно свободно ориентироваться в вокальной литературе.

Проведение занятий по сольному пению основано на системе определенных педагогических принципов, таких как индивидуальный подход к развитию вокальных навыков, целостность воздействия на певче-

ский процесс; регулярная, систематическая работа с педагогом; установка на раскрытие творческой личности; единство художественного и вокально-технического компонентов; постепенность и последовательность в обучении пению.

Работа со студентами на занятиях в классе сольного пения направлена на овладение своим природным голосом и улучшение его качественных характеристик, выработку академической манеры пения, развитие навыков выразительного и чистого интонирования, кантиленного звучания и звуковедения. Систематическая тренировка позволяет добиться правильной корпусной установки, умения пользоваться певческим дыханием, высокой позицией звука, естественной артикуляцией. Необходимость решать вокально-художественные задачи в работе над произведениями формирует устойчивый комплекс личностных качеств: творческую активность, темперамент, исполнительскую волю, психологическую стабильность, уверенность, артистизм.

Курс «Методика постановки голоса» предполагает тесную связь с дисциплиной «Сольное пение», представляя единый вокально-педагогический комплекс. Программа ориентирована на изучение процесса развития певческого голоса, вокальной педагогики и исполнительства и проводится в лекционной форме. Цель изучения дисциплины: формирование теоретической базы, позволяющей правильно осваивать технологию певческого процесса и приобретать профессиональные вокальные навыки, зная историю вокальной педагогики и исполнительства.

Задачи: изучение вокальной терминологии, истории западноевропейской и русской вокальной педагогики, сравнительный анализ вокальных школ различных стран; освоение разнообразных методик преподавания пения в хронологическом порядке, разъяснение причин их сходства или различия; оценка исторических методов с точки зрения современной вокальной школы; установление зависимости между эволюцией методик преподавания пения и требованиями, предъявляемыми к исполнению вокальной музыки той или иной эпохи.

Особое внимание преподавателя должно быть направлено на изучение основ детской вокальной методики. Знание студентами особенностей организма детей различных возрастов, специфики работы с детским голосом является первостепенной задачей обучения и непосредственно связано с будущей музыкально-педагогической деятельностью.

Сегодня проблема детской вокальной педагогики стоит достаточно остро. Мы наблюдаем активизацию интереса к детскому классическому вокалу. Во многих музыкальных школах России, да и в общеобразовательных, открыты специальные классы академического пения. Результаты этих занятий мы можем видеть на множестве конкурсов, проходящих по всей стране. Например: Международный конкурс юных вокалистов Елены Образцовой в Санкт-Петербурге, одна из номинаций Международного музыкально-художественного фестиваля «Окрась мир звуками» в Санкт-Петербурге, Международный фестиваль «Роза ветров» в Москве и др. Мне хотелось бы отметить Открытый конкурс юных вокалистов на приз Ольги Сосновской в городе Инта Республики Коми, удививший меня большим количеством талантливых юных вокалистов, горящих энтузиазмом и желанием серьезно заниматься пением.

Однако любой такой конкурс демонстрирует не только победы, но и проблемы, связанные с обучением детей классическому вокалу. Следует понимать, что все положительные приобретения возможны только при правильном обучении пению, основанном на знаниях законов возрастной физиологии и чуткой вокальной интуиции педагога. Детский организм, как известно, очень податлив и восприимчив к любому воздействию. При неправильном обучении отрицательные привычки образуются очень быстро, что приводит к заболеваниям и даже к гибели голоса. Педагог должен обладать колоссальным терпением: обучение вокалу никогда не бывает быстрым, поскольку пение — это самый технологически сложный вид искусства. Ведь инструмент находится внутри человека, он живой, капризный, зависимый от

множества факторов (от физиологического, эмоционального состояния).

Каждый из условно выделяемых детских вокальных возрастов требует особого подхода со стороны педагога. Первый период — начальный (7–8 лет), второй — традиционно называемый «расцветом детского голоса» (9–11 лет), третий — премутационный (12–13 лет). С 13 лет обычно начинается период мутации, являющийся переходным этапом между детским и взрослым голосами. Преподавателю необходимо с большим вниманием и ответственностью следить за изменениями голосового аппарата ребенка, чтобы не повредить его здоровью.

В настоящее время существует множество вокально-эстрадных студий, в которых обучение часто проводится педагогами, не имеющими специального музыкального образования. На занятиях происходит жалкое подражание взрослому эстрадному пению, что ломает психику ребенка и вызывает профессиональные заболевания голосовых связок. В связи с этим хочется еще раз подчеркнуть, что именно тема «детской вокальной педагогики» должна быть органично включена в вокально-исполнительскую подготовку студентов.

Не менее острой проблемой в вокальной педагогике является подготовка иностранных студентов, обучающихся на факультете музыки. В нашей стране, да и во всем мире, на сегодняшний день особенно актуальна проблема терпимости. Постоянно встречаются проявления национализма, ксенофобии, религиозной нетерпимости. Решить этот вопрос невозможно ни политическими, ни экономическими, ни социальными методами, а только при помощи культуры — культуры, которая способна избавить от страха перед чем-то чужим, от ненависти к нему, от желания самоутвердиться, уничтожая ценности других народов.

Культура неотделима от национальности. Я имею в виду здесь не только самобытность того или иного вида искусства, менталитет, образ жизни, но и понимание общего культурного достояния, которое также отличает один этнос от другого, что прививает уважение как к собственной культуре, так и

уважение к иному образу мысли, иному творчеству, иному укладу жизни.

Все люди, вступающие на путь постижения музыкального искусства, находятся в равном положении, и никакие этнические различия здесь не действуют. Не следует также забывать, что одна только культурная среда не делает человека, формируют его собственные волевые усилия, направленные на освоение той или иной области знания. А ведь изучение музыкального языка относится именно к этой деятельности, следовательно, она доступна всем в равной степени.

Кроме технологического процесса постановки голоса китайских или корейских студентов, имеющего свою специфику (языковой барьер, как правило, горловой, открытый певческий звук, произношение на корне языка, нередко отсутствие звука «р» и т. д.), перед преподавателями кафедры стоит важнейшая просветительская задача — раскрыть перед иностранными студентами огромный пласт великой русской музыкальной культуры. В связи с этим обучение проводится не только на лучших образцах западноевропейских вокальных произведений. Главный акцент сделан на изучение богатейшего репертуара русской вокальной музыки (оперного, вокально-камерного, песенного творчества), который иностранные студенты привносят затем в культуру своей страны.

Становление целостной вокально-исполнительской культуры также связано интегративным подходом к использованию в учебном процессе многообразных творческих форм обучения: открытых уроков, мастер-классов, творческих мастерских, учебных концертов, конкурсов, педагогических практикумов, конференций, прослушивания аудио- и видеозаписей с последующим анализом.

Хочется отметить, что именно интегративное погружение в музыкальную культуру способствует профессиональному формированию личности будущего педагога-музыканта — носителя универсального языка великого искусства музыки, для которого духовные ценности и уважение к человеческой личности превыше всего.