

ФОРМИРОВАНИЕ АРТИСТИЗМА БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА

THE POSSIBILITIES OF THE VOCAL ART IN THE FORMATION OF THE ARTISTRY MUSIC TEACHER AT LESSONS "VOICE TRAINING»

A. Yussupova

Summary. The activity of a music teacher is multifaceted and multi-perspective. In addition to the educational direction in the training of the future music teacher, there are also educational, performing, research.

The main objectives of the graduate music teacher is the development in children:

- the need to communicate with highly artistic musical art, in musical self-education;
- musical taste;
- musical and creative abilities based on acquired musical skills;
- creative artistic and cognitive abilities on the basis of knowledge of highly artistic samples of musical art and acquired knowledge about music;
- artistic empathy, feelings of music, love for it, the ability to appreciate its beauty, personal by the nature of emotional and aesthetic response to works of art.

Music teachers provide children with music education in schools and pre-school organizations. They organize as teaching music classes and extracurricular music events (e.g. concerts) and more — musical leisure by combining teaching activity with performing (accompany on instruments performers-children, vocal, conducting the children's choir).

Knowing the methods of teaching, these specialists make methodical decisions both in the long-term planning of the course and in the situational mode. They are able to analyze and evaluate the lessons and activities that have already taken place and adjust the further process of teaching.

It is also the responsibility of the music teacher and teacher to advise parents on the musical education of children (in particular, the identification of musically gifted children) and to document the process of music education (for example, curriculum or academic journal).

The article deals with the formation of artistic singing skills of future music teachers by methods and techniques of vocal art, contributing to the development of mental processes of the individual, the ability to Express themselves, a high degree of freedom and individual style of performance.

Keywords: artistry, vocal pedagogy, singing skills, expressiveness of performance, transformation, musical image.

Юсупова Адалят Ахметовна

*Старший преподаватель, Казахская национальная консерватория имени Курмангазы; Аспирант, ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный университет»
adalyat809@mail.ru*

Аннотация. Деятельность учителя музыки многогранна и многоаспективна. Помимо образовательного направления в профессиональной подготовке будущего учителя музыки, существуют и воспитательная, исполнительская, исследовательская.

Основными задачами выпускника — учителя музыки является развитие в детях:

- потребности в общении с высокохудожественным музыкальным искусством, в музыкальном самообразовании;
- музыкального вкуса;
- музыкально-творческих способностей на основе усвоенных музыкальных умений и навыков;
- творческих художественно-познавательных способностей на основе знаний высокохудожественных образцов музыкального искусства и усвоенных знаний о музыке;
- художественной эмпатии, чувства музыки, любви к ней, способности оценить её красоту, личностного по характеру эмоционально-эстетического отклика на произведения искусства.

Учителя музыки дают детям музыкальное образование в школах и организациях дошкольного образования. Они организуют как обучающие музыкальные занятия, так и внеурочные музыкальные мероприятия (допустим, концерты учащихся), а еще — музыкальный досуг, сочетая при этом педагогическую деятельность с исполнительской (аккомпанирование на инструментах исполнителям-детям, вокал, дирижирование детским хором).

Владея методикой преподавания, эти специалисты принимают методические решения как при долгосрочном планировании курса, так и в ситуативном режиме. Они способны проанализировать и оценить уже состоявшиеся занятия и мероприятия и скорректировать дальнейший процесс преподавания.

В обязанности учителя и преподавателя музыки также входит консультирование родителей по вопросам музыкального образования детей (в частности, выявление музыкально одаренных детей) и документационное обеспечение процесса музыкального образования (к примеру, составление учебного плана или ведение журнала успеваемости).

В статье рассматривается вопрос формирования артистических навыков пения у будущих учителей музыки методами и приемами вокального искусства, способствующих развитию психических процессов личности, способности к самовыражению, высокой степени свободы и индивидуального стиля исполнения.

Ключевые слова: артистизм, вокальная педагогика, навыки пения, выразительность исполнения, перевоплощение, музыкальный образ.

В контексте решения задач, направленных на формирование и развитие образованной, творческой и конкурентоспособной личности, происходит переосмысление педагогических ценностей и возникает необходимость поиска новых методов развития личности, способствующих раскрытию творческого потенциала студентов. Следовательно, одной из актуальных проблем, которая связана с музыкальным образованием является проблема развития артистизма учителя музыки. [1]

Феномен артистизма привлекает внимание различных ученых, занимающихся проблемами философии, эстетики, психологии, педагогики и педагогики музыкального образования в том числе.

Артистизм в эстетике и искусствознании рассматривается как особое выразительное качество, проявляющее себя в разных видах и жанрах искусства. Предметом анализа становится многогранность понятия «артистизм», его разнообразные эстетические профили: от доминирования виртуозности, игрового начала, импровизации до утверждения ценности сиюминутного переживания, способности парадоксального снятия антиномической напряженности элементов художественной формы, обнаружения граней внутреннего, скрытого артистизма произведения. [2]

Философы осмысливают вариации артистического начала как важнейшую онтологическую составляющую искусства, порождающую «смысл поверх смысла», вносящую новое измерение в художественное содержание. Б.М. Берштейн отмечает, что особенности проявления артистизма исследованы как в классическом искусстве, так и в приемах неклассической выразительности, в особых формах жизнетворчества, в разных художественных течениях и стилях, на материале живописи, литературы, архитектуры, рекламы, истории костюма, музыки. [2]

Становление традиций перевоплощения прослеживаются в мемуарах выдающихся певцов: Ф. Шаляпина, М. Максаковой, А. Неждановой, Л. Собинова, Н. Обуховой, С. Лемешева, И. Архиповой, Г. Вишневской, Е. Нестеренко, В. Атлантова, П. Доминго, Д. Вальденго, М. Мелани и т.п.

Проблема формирования артистизма занимает весьма существенное место в системе К.С. Станиславского. К.С. Станиславский настойчиво подчеркивает естественный, органичный характер сценического самочувствия. «К удивлению, то, что так хорошо нам известно, что в подлинной жизни происходит естественно, само собой, то бесследно исчезает или уродуется лишь только артист выходит на подмостки. Нужна большая рабо-

та...для того, чтобы вернуть на сцену то, что в жизни так нормально для каждого человека» [2]

Первая ступень в овладении искусством актера заключается, по утверждению К.С. Станиславского, в умении привести себя на сцене в «правильное, почти совершенно естественное человеческое самочувствие», вопреки всем условностям сценического представления. Это «правильное, естественное» самочувствие актера К.С. Станиславский называет творческим (сценическим) самочувствием и одной из наиболее важных составляющих артистизма. [3]

Поскольку педагогическая деятельность является одной из сложнейших областей человеческого труда, то данный феномен необходим и важен для учителя любой специальности. В особой мере он находит отражение в деятельности преподавателя музыки. О.А. Апраксина отмечает, что артистизм учителя — не мечта, а насущная потребность доступная тому, кто действительно желает развивать в себе это качество. [5]

Известно, что формирование артистических навыков пения способствует развитию психических процессов личности, способности к самовыражению, к высокой степени свободы и индивидуального стиля исполнения, а главное — дает ему почувствовать себя полноценным вокалистом — исполнителем. Следовательно, одной из главных принципов в отечественной вокальной школе пения является воспитание не просто исполнителей, а самостоятельных певцов, всесторонне развитых личностей, творческих индивидуальностей. И осуществлять данный процесс необходимо с учетом индивидуальных особенностей мужского и женского организма, принимая во внимание анатомо-физиологические особенности строения голосового аппарата и т.д.

Артистизм достаточно прочно связан с такими компонентами, как владение голосом, мимикой, жестикulyацией. Однако их наличие не делает педагога истинно артистичным. У артистизма должна быть внутренняя основа в виде духовного содержания, нравственных убеждений, носителями которых является учитель [6].

Обращая внимание на сам процесс формирования артистических навыков пения у будущих учителей музыки необходимо исследовать вопросы становления самой вокальной педагогики в системе художественного образования. Вокальное искусство есть специфическая форма художественно-музыкального искусства и как вид музыкального исполнения, основано на мастерстве владения певческим голосом. Пение — важнейшее проявление человеческой природы, потому что оно представляет собой выражение чувства, страстей, работы воображения, мыслей, тесно связанное с анато-

мической и духовной структурой человека. Артистическое, пение (исполнение), как академическое, требует освоения многих технических знаний, упражнений, метода и стиля, которые можно приобрести в ходе профессионального обучения. Следовательно, недостаточно просто петь, нужно уметь петь, чтобы служить искусству и сохранить голос. Иными словами, человеческий голос создает музыкальный инструмент, превращает гортань, дыхательную систему и резонаторы в гармоничное целое, которое может породить музыкальный звук, соответствующий эстетическим и акустическим законам.

Акустические аспекты характеризуют физическую природу звука. Постепенно развиваясь, пение становится предметом особого искусства. Для пения как искусства необходимы правильная, натуральная постановка голоса и техническое вокальное развитие. Пение позволяет исполняющему лицу свободно передавать художественный замысел вокального произведения, не делая над голосом слишком больших усилий, не утомляя его приемами, противными его натуре.

«Вокальное исполнение музыки голосом,— по мнению В.П. Морозова,— способность голоса выражать музыкальные мысли, способ передачи посредством певческого голоса идейно-образного содержания музыкального произведения, усиленная по выразительности речь, характеризует классическую постановку голоса» [7].

В современных условиях процесс формирования артистических навыков пения будущих учителей-музыки в основном базируется на совокупности выработанных многими годами методами и приемах классических вокальных школ. История вокального искусства и педагогики подтверждает ведущую определяющую роль художественных, эстетических принципов, устремлений, установок вокальной музыки в становлении и развитии исполнительских приемов вокальной техники, следовательно, и принципов вокальной педагогики. Систематизация вокально-педагогического обучения позволяет определить этапы становления вокальной педагогики, которая являясь прикладной дисциплиной, преследует исключительно образовательные и воспитательные цели, в частности, процесса формирования артистических навыков пения у будущих учителей музыки.

Исходя из того, что артистические навыки пения — это вполне закономерное явление в деятельности учителя музыки и обязательное условие, как результат исполнительского творчества, яркое проявление в концертно-исполнительской деятельности достоверно отражающее суть его исполнительского мастерства. Следовательно, что данное профессиональное качество

проявляется у учителей музыки в разной степени и зависит от индивидуальных особенностей личности.

Таким образом, процесс формирования артистических навыков пения у будущих учителей музыки характеризуется дуальной направленностью. С одной стороны, работа всех частей голосового аппарата, а также развитием мышц, участвующих в процессе голосообразования. С другой, — исполнительскими, основанными на его психофизическом состоянии. Другими словами, первая сторона работы над сформированностью артистических навыков пения у будущего учителя музыки есть процесс *технического* освоения навыков «нахождения голоса», связанный с установлением правильного певческого режима, с развитием двигательных навыков, которые впоследствии автоматизируются и дают возможность поющему полностью переключить свое внимание с технической стороны процесса голосообразования на выполнение определенных художественных задач. К ним можно отнести такие навыки, связанные с правильным функционированием голосового аппарата и отдельных его частей в процессе пения как: дыхание, свободное голосообразование, точное интонирование мелодии, артикуляция. Вторая — *исполнительские навыки*, отражающие онтологическую составляющую искусства, порождающую «смысл поверх смысла», вносящую новое измерение в художественное содержание. К данной группе относят навыки, связанные с исполнительской культурой — практическим овладением звукообразования, характерными для различных стилей классической вокальной музыки, особенности произношения поэтического текста музыкальных произведений, создание художественного образа, перевоплощения.

По мнению К.С. Станиславского: «Артисту, глубоко ушедшему в творческие задачи, нет времени заниматься собою как личностью и своим волнением» [4, с. 44].

Следует отметить, что методы и приемы вокальных занятий, направленных на формирование артистических навыков пения выражены тоже в двух направлениях. К первым относят методы прямого, «локального» воздействия. В основе данных методов лежат установки, способствующие переключению сознания студента на конкретную задачу, с целью воспроизведения определенного мышечного воздействия на функцию какой-либо части голосового аппарата. Примерами методов прямого воздействия являются советы обучающимся «вдохнуть глубже», «опустить гортань», «поднять мягкое небо», «уложить язык» и т.п. Ко *второй* относят методы косвенного воздействия. Под влиянием данных методов правильное функционирование какой-либо части голосового аппарата обучающегося достигается путем обращения к ней через «посредников». Например, совет «зевнуть», адресованный обучающемуся, нацелен

на обеспечение его гортани свободного и комфортно-положения. По мнению В.П. Морозова, методы косвенного воздействия на голосовой аппарат (и особенно работу гортани) имеют явное преимущество перед методами прямого воздействия. Это связано с тем, что косвенные методы оказывают воздействие не только на ту часть голосового аппарата, на которую они направлены, но и на другие части, способствуя организации и подготовке к процессу звукообразования не только одной части, но и всего голосового аппарата в целом [7, с. 217].

Методы, направленные на активизацию у обучающихся, эмоционально-образного мышления («представь, как будто...») также относят к группе методов косвенного воздействия. Выбор методов в процессе формирования артистических навыков пения у будущих учителей музыки необходимо соотносить с учетом типа личности, к которому принадлежит обучающийся. Академик И.П. Павлов в своих исследованиях указывает на два типа личности (в соответствии с двумя типами высшей нервной деятельности): художественный и мыслительный [8].

Художественный тип личности характеризуется эмоционально-образным восприятием внешнего мира, в то время как мыслительному типу свойственно рациональное восприятие окружающей действительности. Так, при работе с обучающимися, мыслительного типа личности предпочтительно использование методов прямого воздействия, а с обучающимися художественного типа — методов косвенного воздействия.

Также необходимо отметить, что сформированность овладения артистическими навыками пения будущего учителя музыки зависит от специфики строения физиологии пения и вокальной техники, как:

- а) физиолого-акустический;
- б) психологический;
- в) технический;
- г) эстетический, уровни фонации.

Указанные уровни фонации отражены в соответствующих дисциплинах:

- а) физиология фонации;
- б) психология пения;
- в) вокальная техника;
- г) эстетика вокала.

Общеизвестно, что специфика физиологии фонации и психология пения составляют научно-методологическую базу общей теории вокального искусства. Вокальная техника и эстетика вокала составят в теоретическом плане собственно эстетическую концепцию вокального искусства, в практическом же плане — живое вокаль-

ное исполнительское искусство. Вокальная педагогика должна опираться на общую теорию вокального искусства, понимаемую как синтез всех параметров. Наиболее разработаны в теоретическом и экспериментальном плане физиология пения и вокальная техника, существующая в преемственности живых вокальных традиций великих национальных школ (итальянской, немецкой, французской, русской, казахской и т.д.).

Следует признать, что вокально-педагогическая система, основанная на развитии чувства прекрасного у человека, благотворно влияет на развитие творческого, организующего жизнь начала. Поэтому важно отметить, что в процессе профессиональной подготовки будущих учителей музыки следует обратить внимание на выработку сензитивной стороны (эмоциональные переживания) во время слушания и исполнения вокальной музыки, ее образного содержания, артистично передать те чувства и мысли, которые хотел донести до нас композитор. Именно это сторона вокально-педагогической деятельности позволит развить эмоциональность будущего специалиста, способствуя формированию у него артистических навыков пения в частности, формирует его артистизм в целом. Формирование артистических способностей у обучающихся является хорошей возможностью раскрыть творческого потенциала и воспитать творчески направленную нацеленность на достижение высоких результатов в вокально-сценической деятельности. С помощью выработанных навыков артистизма будущий учитель музыки может добиться больших высот в профессиональной вокальной артистической деятельности. Следует признать, что выработка навыков артистизма есть процесс проявления творческого начала человека. Поэтому одной из главных традиций в отечественной вокальной школе пения является воспитание не просто исполнителей, но и самостоятельных певцов, всесторонне развитых личностей, творческих индивидуальностей.

Поскольку артистизм представляет совокупность целого комплекса взаимосвязанных структурных компонентов: психофизического, эмоционально-эстетического, художественно-логического составляющих основу вокально-исполнительской деятельности рассмотрим его составляющие элементы, отраженного в соответствии с разработанной нами структурно-компонентной модели.

Основу *мотивационно-личностного* компонента составляют психофизические элементы:

- ◆ психические процессы: внимание, наблюдательность, воображение, аффективная память;
- ◆ физические данные: владение своим организмом, дыханием, силой и тембром голоса, дикцией, мимикой, пантомимикой.

Все эти содержательные элементы данного компонента обеспечивают коммуникативно-мотивационные действия учителя музыки.

Содержательно-операциональный компонент связан с экспрессивными сторонами личности музыканта, с его эмоционально-эстетический, его сенсорным опытом. Поэтому наиболее важным является способность к управлению своим эмоциональным состоянием, творческим самочувствием. В силу этого учителю музыки необходимо пропускать все явления исполнительского процесса через свой «эмоциональный фильтр», быть эмоционально воспринимающим человеком и переживать собственные эмоционально-эстетические состояния, владеть чувством внутренней толерантности.

Художественно-творческий компонент связан с процессами художественно-логических навыков и связан со способностью педагога-вокалиста логически выстраивать систему коммуникативных действий, подвергать ее анализу и корректировке. Поскольку все

вышеперечисленные составляющие элементы данного феномена, интегрируя, реализуются при активной, творческой концертно-исполнительской деятельности основанном на профессионально-личностное качество, как навыки овладения своим творческим самочувствием, психофизическим состоянием, то это требует наличия интеллектуальных составляющих: как эмпатия и рефлексия театральное мышление, импровизационность в поведении, способности к перевоплощению.

Таким образом, артистизм — это качество музыканта-исполнителя, которое представляет собой системное образование, включающее такие компоненты как: понимание содержания произведения, музыкальную память, воображение, эмоциональную активность, осмысления замысла композитора, а формирование артистических навыков пения у будущего учителя музыки — это есть целостная система личностных качеств, способствующая свободному самовыражению и художественному перевоплощению в успешной концертно-исполнительской деятельности.

ЛИТЕРАТУРА

1. Семенихина М. Л. Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Профессиональная подготовка учителя музыки на основе лично-ориентированного подхода в условиях педагогического колледжа» — 2005. — 172 с.
2. Хлебникова О. В. «Развитие артистизма у подростка на занятиях по вокалу в ДШИ (метод. разработка)» — 19.11.12.
3. Станиславский К. С. Работа актера над собой — М., 1888
4. Станиславский К. С. Об искусстве театра: Избранное. — М.: ВТО, 1982. — 510 с.
5. Апраксина О. А. От составителя // Музыкальное воспитание в школе: Сб. статей. Вып. 17/ Сост. О. А. Апраксина. — М.: Музыка, 1986
6. Грищенко М. Г. формирование артистизма у художественных руководителей хореографических коллективов в вузах культуры и искусств / автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата пед. наук
7. Морозов В. П. Искусство резонансного пения. Основы резонансной теории и техники. — Изд-во: Редакционно-издательский отдел, Издательский отдел Института психологии РАН, 2002.
8. Павлов И. П. Об уме вообще, о русском уме в частности. — М.: АСТ, 2014. — 320 с.
9. Абдуллин Э. Б. Методологическая культура педагога — музыканта. Учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — Москва: Академия, 2002. — 272 с.
10. Майковская Л. С. Артистизм педагога-музыканта как необходимое условие формирования этнокультурной толерантности у школьников // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств, 2008. — № 1. — С. 181–185.
11. Вальденго Д. «Я пел с Тосканини» — 1987, Москва
12. Менабени А. Г. «Методика обучения сольному пению». Москва «Просвещение» 1987. Издательство «Просвещение», 1987. 93 — страниц 47–70]
13. Плужников К. И. Механика пения / К. И. Плужников — СПб.: Композитор. 2004. — 88 с.
14. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики [Текст] / Л. Б. Дмитриев. — М.: Музыка, 2007. — 368 с.
15. Варламов А. Е. Полная школа пения: учебное пособие, 3-е изд. СПб.: 2008—120 с
16. Марио Мелани «Поговорим немного о вокале» Алматы «Формат» 2003
17. Доливо А., Певец и песня. — Москва, 1948
18. K. Dufasne Maria Callas — f — Molodaya Gvardiya, 2007—72

© Юсупова Адалят Ахметовна (adalyat809@mail.ru).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»