КОНСЕРВАТИЗМ И ПОСТМОДЕРН В СОВРЕМЕННОМ ВОКАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ: К ПРОБЛЕМЕ ДВОЙСТВЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ЗАПРОСА¹

CONSERVATISM AND POSTMODERNISM IN MODERN VOCAL EDUCATION: ON THE PROBLEM OF THE DUALITY OF SOCIAL INQUIRY

Wang Huan

Summary: The research is devoted to the interaction of the modern socio-cultural situation and the specifics of vocal education. Professional requirements for vocalists in the XXI century have undergone a number of changes related to the transformation of culture. In this regard, when developing the process of vocal training, it is necessary to take into account both accumulated knowledge and current trends in society that determine the appearance and content of vocal education. As a result of the research, the author comes to the conclusion that vocal education is developing on the basis of two counter—trends - the revival of conservatism and the formation of postmodern principles.

Keywords: vocal education, competence approach, postmodern, systemactivity approach, social values, philosophy of education, digitalization of education.

Ван Хуань

Преподаватель, Магистратура Цзилиньский педагогический университет 236504721@qq.com

Аннотация: Исследование посвящено вопросам взаимодействия современной социокультурной ситуации и специфики вокального образования. Профессиональные требования к вокалистам в XXI веке претерпели ряд изменений, связанных с трансформацией культуры. В связи с этим, при развитии процесса вокальной подготовки необходимо учитывать как накопленные знания, так и актуальные тенденции в обществе, определяющие облик и содержание вокального образования. В результате исследования автор приходит к выводу о том, что вокальное образование развивается на основе двух контртенденций — возрождения консерватизма и формирования принципов постмодерна.

Ключевые слова: вокальное образование, компетентностный подход, постмодерн, системно-деятельностный подход, социальные ценности, философия образования, цифровизация образования.

В окальное образование в настоящее время развивается в контексте актуальных социальных тенденций и закономерностей культурной эпохи. В социально-культурной сфере жизни общества преобладающее значение имеет эстетика и методология постмодерна, оказывающая непосредственное влияние на искусство, науку и образование.

Постмодерн изначально сформировался в области искусства и выразился в эклектичности мировосприятия, свободе от иерархий и авторитетов, интертекстуальностью и развернутым авторским комментарием. Ценностная основа постмодерна – индивидуализм, многоаспектность, свобода в выражении чувств и эмоций. Многие произведения постмодерна ориентированы на сотворчество, когда художественный образ является уникальным и рождается при непосредственном созерцании искусства. В сфере образования инновации, как правило, производятся с существенными усилиями ввиду наличия фундаментальных социальных механизмов

и большого значения традиций. В результате, традиции сталкиваются с инновациями и тем самым обусловливается динамика образовательного процесса.

В вокальном образовании значение традиций переоценить сложно - национальные вокальные школы формировались на протяжении длительного времени, в ходе которого создавались методические подходы, определялись приоритетные певческие качества, выдвигались требования к звукоизвлечению. Процесс голосообразования рассматривался как с педагогической, так и физиологической точек зрения. В вокальной подготовке педагоги оперируют категориями, имеющими высокий уровень абстракции в сочетании с глубоким субъективизмом подхода. Понятия «близкого» и «далекого» звука, «металла», «полетности звучания» тесно связаны с физиологией певческого аппарата и работой резонаторов, и в процессе обучения они доводятся до студентов в наиболее доступном виде. Вокальные традиции представлены корпусом педагогических взглядов и со-

1 Высшее образование провинции Цзилинь Исследовательский проект «Применение метода цикла Деминга для улучшения возможностей преподавания музыковедения» (№: JGJX2019D190) Общество высшего образования Цзилиня.

ответствующим понятийным полем. Инновации же чаще всего представлены в части организационных основ вокального образования и векторов подготовки.

Верхний уровень проявлений постмодерна в вокальном образовании представлен последовательной цифровизацией, на базе которой производится частичная трансформация педагогического процесса, что является общим явлением для образовательной среды. Е.А. Антюхова отрицательно характеризует цифровизацию образования и обозначает желательный путь развития по пути формирования ценностей потмодерна, указывая, что «при всеобщей оцифровке знаний возникает настоятельная потребность в формировании трех первичных компетенций личности, которые может дать только образование: ценностей, коммуникации и знания, не подлежащего цифровому тиражированию» [1, с. 290]. Здесь необходимо отметить, что цифровизация является лишь инструментом инноваций, и конечный результат будет зависеть не от специфики технологии, а от обоснованности ее применения. Вокальное образование не подлежит комплексной цифровизации, поскольку обучение носит преимущественно индивидуальный характер, и очные занятия с педагогом не могут быть полноценно заменены другими видами деятельности, в том числе самостоятельной работой обучающихся.

Цифровизация в вокальной подготовке обладает рядом достоинств. А.Ю. Якимук отмечает, что цифровые технологии в вокальном образовании внедряются уже на первоначальных этапах обучения. Автор указывает, что применение программных комплексов является одним из дополнительных средств в вокальной педагогике [10, с. 143]. В данном случае, автором верно указан аспект цифровизации – она не является непосредственной целью, обладает инструментальным значением в качестве одной из доступных к применению технологией. Учащиеся получают доступ к широкому кругу цифровых материалов, которые позволяют знакомиться с большим числом образцов вокального мастерства, а также использовать программные средства для самостоятельных занятий и звукозаписи. В этом аспекте, цифровизация позитивно сказывается на формировании профессиональных компетенций и расширяет число получаемых в ходе обучения навыков.

В общем и целом, цифровизация вокальной подготовки обладает скорее преимуществами, нежели недостатками. А.О. Гетманенко, А.И. Бабурян в качестве положительного эффекта цифровизации вокального образования называют:

- Расширении границ коммуникации студентов;
- Доступ к широкому кругу аудио- и видеоматериалов;
- Формирование электронного портфолио в качестве стимула для развития творческой деятельности [2, c. 24].

Практика проведения дистанционных занятий в период коронавирусных ограничений выявила объективные сложности в удаленной подготовке вокалистов, поскольку занятия с педагогом являются основной формой деятельности, которая не имеет альтернативных вариантов и не может быть замещена другими формами работы.

Глубинное проявление влияния постмодерна на образование в первую очередь заключается в ценностной основе образовательного процесса, что относится не только к организационно-нормативной подсистеме, но и к педагогическим подходам и технологиям. Воспитательная функция образования (в первую очередь высшего) в современном обществе приобретает имманентный характер, что в некоторых случаях позволяет говорить об утрате нравственной составляющей педагогики. Однако, это не совсем верно, так как получение образования неизбежно сопряжено с формированием системы ценностей. Свобода выбора и индивидуализм постмодерна порождают экзистенциальные сложности, состоящие в грузе ответственности за профессиональную самореализацию.

Избегание стереотипных моделей мышления может приниматься за дегуманизмацию образования. Так. П.В. Хало пишет, что «в эпоху постмодерна высшее образование все больше превращается в узкоспециализированную форму самоорганизации жизнедеятельности, при которой субъект образования лишается возможности формирования мировоззренческой позиции, сочетаемой с комплексом получаемых профессиональных знаний» [6, с. 192]. Очевидно, что необходимость нравственного поиска, пришедшая взамен общеобязательным правилам и формулам, порождает столкновение мнений, что вносит элемент дестабилизации. Вместе с этим, данный процесс обеспечивает развитие всей сферы. В вокальном образовании процесс ценностной трансформации проявляется наглядно – студенты все больше ориентируются на передовую режиссерскую практику, которая тесно связана с проблематикой интерпретации мировой классики и внедрению нарративов XXI века.

Постмодерн принес не только изменение ценностного базиса образования – изменился и организационный подход. О.Б. Истомина приводит негативную оценку процессов постмодерна в российском образовательном процессе, раскрывая их деструктивное влияние «в укоренении принципов потребления в системе образования, ее менеджеризме, внедрении рыночных механизмов, распространении формальных количественных показателей и рейтинговых значений для оценки качества, дегуманизация образовательного пространства и девальвации образования» [4, с. 9]. Полагаем, что негативные тренды действительно присутствуют, однако вокального образования это коснулось в меньшей степени ввиду специфики музыкальной де-

ятельности. Вместе с этим, сохранились и традиционные проблемы, и в первую очередь это вопросы, непосредственно связанные с музыкальными конкурсами. На конкурсах преобладают формалистические оценки, которые ориентируют педагогический процесс на соответствие конкурсным критериям, которые далеко не всегда связаны с профессиональными компетенциями. Процесс дегуманизации образования на примере вокальной подготовки может быть обусловлен ценностным кризисом современного общества, однако наличие кризисных явлений не является непреодолимым препятствием на пути формирования духовно-нравственных основ личности. Постмодерн предоставляет возможность интерпретации смыслов, и свобода неизменно сопряжена с ответственностью.

Точка баланса между традициями и новаторством эпохи постмодерна достигнута в контексте компетентностного подхода. Формирование профессиональной компетентности и набора необходимых вокалистам компетенций образует гармоничное сочетание противоположностей. Компетентностный подход обеспечивает востребованность выпускников на рынке труда и позволяет актуализировать содержание образования. Хань Юйцзя пишет, что одной из отличительных черт компетентностного подхода к вокальному обучению является большое количество требований практических умений и навыков, поскольку понятие компетенции представляет определенный противовес «знаниевой» концепции [8, с. 139]. Здесь необходимо отметить, что противоречия между теоретической базой и практическими навыками не образуется, поскольку в течение длительного процесса подготовки вокалистов начиная с музыкальной школы закладываются фундаментальные основы профессии музыканта, которые конкретизируются в совокупности компетенций. На почву постмодерна гармонично лег и системно-деятельностный подход, который устанавливает субъект-субъектные отношения между преподавателями и обучающимися. Тем самым, достигается гуманизация педагогического процесса, нивелирующая негативные составляющие постмодерна.

Ключевая черта постмодерна в вокальном образовании – ориентация на современные режиссерские тренды. В практику музыкальных и оперных театров вошли авторские интерпретации классических опер, а также постановки произведений современных композиторов (в большей степени это относится к деятельности музыкальных театров, в репертуаре которых присутствуют мюзиклы). Яркое новаторство режиссеров порождает морально-этические конфликты, которые разворачиваются в двух основных аспектах:

- 1. Аспект допустимости интерпретации мирового музыкального наследия в свете ценностей и мировоззрения XXI века;
- 2. Аспект идейного содержания постановок.

Многочисленные новаторские постановки стали новой театральной реальностью, однако до сих пор вызывают общественный резонанс. В качестве характерного примера можно привести постановку «Кармен» на сцене Пермской оперы под режиссурой Константина Богомолова. Действие перенесено в начало XX века. Хозе по версии Богомолова предстает перед зрителями в облике русского солдата. В постановке присутствуют современные мотивы и сцены с преувеличенной жестокостью, сарказмом и гротеском. Режиссером отражено свойственное постмодерну нарушение хронологической линии, когда все эпохи вливаются воедино. Одной из тенденций вокального образования является учет современного режиссерского опыта, что порождает потенциальный духовный конфликт, поскольку оперное новаторство имеет смешанные оценки как как среди зрителей, так и в профессиональной среде. Между тем, наличие у выпускников навыков, позволяющих играть роли в спектаклях с радикальной интерпретацией замысла, является значимым требованием, которое выдвигается к профессиональной компетентности вокалистов театральной практикой.

Необходимость воплощения разнохарактерных режиссерских замыслов сопровождается повышением интереса к сценической составляющей выступления вокалистов. Культура перфоманса, оказавшая влияние на театр, актуализировала актерскую игру на сцене, которая в некоторых случаях превышает значение собственно музыкальной составляющей. Вокалисты испытывают потребность в более высоком уровне сценической подготовки, что начинает осознаваться среди вокальных педагогов. Между тем, сценическая подготовка вокалистов (которой уделяется недостаточно внимания) является лишь одним из аспектов сценической выразительности. О.С. Ильичева, Д.В. Постоев в качестве основных зрелищных компонентов сценической выразительности относят:

- Сценическое оборудование (световое, механическое, видеопроекционное, пиротехническое, одежда сцены);
- Элементы декорационного искусства (костюмы, реквизит, грим, декорации);
- Средства сценической выразительности (хореография, пластика, мимика, жесты;
- Актерское мастерство [3, с. 163].

На основе анализа компонентов сценической выразительности можно заключить, что назрела необходимость в появлении дополнительной компетенции вокалистов, отражающей не только актерские возможности, но и способность вокалистов адаптироваться под работу техникой и условия декораций. Иными словами, требуется, чтобы певец выступал в контексте окружения, которое в спектаклях постмодерна обладает явственным символическим значением.

Процессы влияния постмодерна на вокальное образование проявились как в России, так и в КНР. Между тем, система образования в своей институциональной основе сохранила сложившийся подход. В России подход отличается универсализмом, так как в учебных организациях разного типа присутсвуют различные направления подготовки. В Китае же, как отмечает Лю Цзюнь, выпускники консерваторий получают одну из следующих специальностей:

- «Оперное пение» (консерватория);
- «Академическое пение» (ВУЗ);
- «Преподаватель академического пения» (педагогический ВУЗ) [5, с. 127].

Китайский подход несколько сужает социальные возможности учеников, однако предоставляет возможности для более глубокой специализации. В обоих странах постмодерн не затронул концептуальных схем организации учебного процесса, однако на содержательном уровне присутствуют значимые изменения, что выражается в применении современных педагогических подходов и разработке актуализированного методического обеспечения учебного процесса. Помимо этого, значительное внимание уделяется сохранение национального наследия, что противопоставляется возможным негативным эффектам постмодерна. Так, Чжао Цзинь пишет, что как в России, так и в Китае в настоящее время наблюдается обращение к традициям в области музыкальной культуры, что является важным маркером социально-культурных процессов [8, с. 134]. Современное вокальное образование в КНР ориентировано на гуманистическую модель преподавания, основанную на общечеловеческих ценностях и формировании у студентов разносторонних знаний в области художественных достижений мировой культуры, проявления собственной индивидуальности [9, с. 118].

Национальные системы организации вокального образования в достаточной мере консервативны, и динамика развития образовательного процесса обеспечивается на внутренних процессах. Полагаем, что для формирования целостного музыкального мировоззрения студентов и развития конкурентоспособных качеств

необходимо следующее:

- 1. Обучение студентов преимущественно на основе национального музыкального наследия;
- 2. Активизация работы в творческих студиях;
- 3. Увеличение количества дисциплин и часов, направленных на развитие сценического мастерства;
- 4. Предоставление учащимся широкого выбора элективных дисциплин, посвященных теории и практике исполнительской деятельности в условиях современного театра;
- 5. Развитие процессов взаимодействия образовательных организаций с музыкальными и оперными театрами.

Наиболее успешно адаптация вокального образования будет производиться при условии повышения доли свободы студентов, построения индивидуальных образовательных траекторий, развитии партнерства с работодателями. Иными словами, требуется учет трех составляющих – музыкальных традиций, методологии постмодерна и общих педагогических подходов. В результате, студенты должны получить возможность самостоятельно формировать содержание образования, эффективно осваивать востребованные в театральной среде умения и навыки, обладать познаниями в области современной театральной режиссуры. Необходимо, чтобы получаемая профессиональная компетентность предоставляла возможности для исполнение репертуара различных стилей и направлений, что соответствует актуальному социальному запросу. В условиях трансформации роли вокалистов в музыкальном и оперном театрах, адаптация вокального образования под требования времени при одновременном учете традиций обеспечит выпускникам конкурентоспособные преимущества и позитивно скажется как на формальных, так и на качественных характеристиках образовательного процесса.

Таким образом, современное вокальное образование испытывает на себе влияние как постмодерна, так и традиций, что отражается на содержании образования, педагогических подходах и технологиях, а также на профессиональной компетентности подготавливаемых специалистов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1. Антюхова Е.А. Ценности успешной личности: постмодерн образования в постиндустриальном обществе // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Политология. 2020. № 22. С. 290-304.
- 2. Гетманенко А.О., Бабурян А.И. Проблемы реализации программ высшего образования в области вокального искусства в условиях цифровизации // Мир науки, культуры, образования. 2021. № 6 (91). С. 22-25.
- 3. Ильичева О.С., Постоев Д.В. О зрелищных компонентах сценической выразительности в контексте эстрадного вокального образования // Культура, искусство, образование: аспекты междисциплинарных взаимодействий. Сб. науч. статей. Волгоград, 2021. С. 162-170.
- 4. Истомина О.Б. Новые образы образования: социально-философские основания // Вестник Бурятского государственного университета. Философия. 2022. № 1. С. 3-11.

- 5. Лю Цзюнь Особенности подготовки бакалавров вокального искусства в системах высшего образования России и КНР // Музыкальное образование и наука в современном мире. Сб. науч. статей. Москва, 2019. С. 125-131.
- 6. Хало П.В. Наука и образование в эпоху постмодерна // Вестник Таганрогского института имени А.П. Чехова. 2017. № 2. С. 186-193.
- 7. Хань Юйцзя Особенности подготовки китайских студентов-вокалистов в рамках концепции компетентностного подхода // Научное мнение. 2022. № 4. С. 137-142.
- 8. Чжао Цзинь Духовно-нравственное воспитание будущих вокалистов в России и Китае: к постановке проблемы // Современные тенденции развития науки и технологий. 2015. № 3-5. С. 130-134.
- 9. Чжу Тяньи, Корноухов М.Д. Основные содержательные принципы контекстно-культурологического подхода в вокальном обучении вузовского уровня в Китае // Человеческий капитал. 2022. № 2 (158). С. 118-123.
- 10. Якимук А.Ю. Применение программных средств при обучении вокалу // Проблемы управления качеством образования. Сб. науч. статей. Пенза, 2018. С. 141-144.

© Ван Хуань (236504721@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»

