

УДК 784

DOI: 10.34670/AR.2020.45.5.149

Технологические особенности процесса формирования артистизма учителя музыки на занятиях сольного пения

Юсупова Адалят Ахметовна

Соискатель, старший преподаватель,
Казахская национальная консерватория им. Курмангазы,
Оренбургский государственный педагогический университет,
460014, Российская Федерация, Оренбург, ул. Советская, 19;
e-mail: adalyat809@mail.ru

Аннотация

Искусство сольного выступления можно уподобить театру одного актера, где основная миссия исполнителя состоит в передаче, исполнении и интерпретации произведения. Иными словами, «понять» сюжет, осмыслить, сберечь и донести как некую ценность. Исходя из сказанного, следует отметить, что искусство пения требует большей психологической углубленности, погружения в сферу серьезных, возвышенных размышлений о жизни, о трактуемом художественном образе. На развивающем этапе приобщения будущих учителей музыки к освоению вокальной музыки должно происходить на уровне ее практического освоения: овладения различными приемами вокально-хоровой техники, организации поисковой деятельности по выбору необходимых выразительных средств для воплощения конкретных исполнительских задач и т.д. (при этом формируется умение слушать себя со стороны, актуализируется значение традиционных методов практической направленности, вокальные упражнения, показ преподавателя), методов проблемно-творческого и стимулирующего характера. Практический опыт показал, что личность каждого обучающегося сугубо индивидуальна: у каждого свой особый психологический склад, характер, волевые качества, музыкальные способности, и далеко не все обучающиеся эмоциональны и открыты, но у многих (благодаря базовому музыкальному образованию – музыкальные колледжи или специализированные музыкальные школы) сильно развито воображение. Отметим, что в контексте исследования технологических особенностей процессов формирования артистизма у будущих учителей музыки большое влияние следует уделить творческим встречам с современными композиторами, авторами исполняемого произведения, посещения концертных мероприятий, в целом развить их музыкально-эстетическую культуру.

Для цитирования в научных исследованиях

Юсупова А.А. Технологические особенности процесса формирования артистизма учителя музыки на занятиях сольного пения // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 5А. Ч. I. С. 328-335. DOI: 10.34670/AR.2020.45.5.149

Ключевые слова

Артистизм, вокальная педагогика, навыки пения, выразительность исполнения, перевоплощение, музыкальный образ.

Введение

Следует признать, что феномен «артистизм» 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.

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.

Предметом анализа становится многогранность понятия «артистизм», его разнообразие 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 [Хлебникова, 2012].

Основная часть

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 работа... для того, чтобы вернуть на сцену то, что в жизни так нормально для каждого человека» [Станиславский, 1982]. 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 [там же].

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, жестикуляцией. Однако их наличие не делает педагога истинно артистичным. У артистизма должна быть внутренняя основа в виде духовного содержания, нравственных убеждений, носителями которых является учитель [Грищенко, 2009].

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 [Апраксина, 1986].

С этой позиции одним из важных направлений профессиональной деятельности учителя музыки, отмеченное в государственных стандартах обучения, является художественно-эстетическое направление, которое способствует духовно-нравственному развитию и воспитанию. Особенность подготовки будущего специалиста заключается не только о необходимости в познании глубоких знаний музыкальной педагогики и просветительства, но и в овладении навыками исполнительского мастерства и решения задач психолого-педагогической подготовки к музыкально-сценической деятельности на концертных выступлениях.

С первых дней обучения вокальному искусству возникает необходимость направленности работы с обучающимся над освоением приемов актерской техники и артистической подготовки, так как основная задача учителя музыки исполнителя – это интерпретации произведения и большая психологическая углубленность в процессе самосовершенствования.

На подготовительном этапе формирования артистизма у будущих учителей музыки на дисциплине «Вокальный класс» являются основные задачи по формированию вокальной установки, знакомство с жанровым и образным содержанием выбранного вокального репертуара, с историей создания этого произведения, прослушиванием звучаний в записи выбранного произведения или в исполнении преподавателя. Каждый студент получает необходимую помощь от преподавателя по коррекции осанки, постановке корпуса, по освобождению мимических мышц лица. Для успешности процесса первоначальной вокальной установки выполняется целый комплекс упражнений на релаксацию и освобождение эмоциональных зажимов. Наиболее действенными методами в этом направлении являются дыхательная гимнастика А. Стрельниковой и «предлагаемые обстоятельства» К. Станиславского [Дыхательная гимнастика Стрельниковой, www].

Помимо этого, на данном этапе развития исследуемого феномена у будущих учителей музыки применяются такие методы как: рассказ, объяснения, беседы, демонстраций аудио или видеозаписей, а также используется элемент «погружения» в определённую атмосферу стиля, жанра, эпохи, за счет просмотра видеозаписей. Важно подчеркнуть и то, что постановка голоса осуществляется исключительно путем проведения индивидуальных занятий с каждым обучающимся, где помимо совершенствования личностного исполнительского мастерства, формируется и развивается музыкальный и художественный вкус и навыки артистического пения.

Практический музыкально-педагогический опыт показывает, что личность каждого обучающегося студента сугубо индивидуальна: у каждого свой особый психологический склад, характер, волевые качества, музыкальные способности, и далеко не все обучающиеся эмоциональны и открыты, но у многих (благодаря базовому музыкальному образованию – музыкальные колледжи или специализированные музыкальные школы) сильно развито воображение. Наряду с развитием музыкальных способностей (голоса, интонации, ритма, внутреннего слуха и т.п.) развивается и артистическо-исполнительское воображение обучающегося.

В контексте сказанного следует подчеркнуть, что существуют две формы воображения: творческое, способствующее созданию оригинальных идей, образов и произведений, (художник, композитор) и исполнительское «воссоздающее» воображение», помогающее

раскрыть живое содержание музыкального произведения или замысел композитора (Э.Б. Абдуллин). Например, если перед студентом поставить определенную цель, выполнить красиво фразировку мотивов в исполняемом произведении, выражая эмоциональность, артистизм, то достижение этой цели будет способствовать собранности обучающегося во время проведения занятий по данной дисциплине, готовности его к решению конкретной задачи. Если же студент не понял цели работы над вокальным произведением, (т.е. исполнять произведение от начала до конца по несколько раз), то это обоюдный процесс становится рутинной и неинтересной.

На развивающем этапе будущие учителя музыки на дисциплине «Вокальный класс» осваивают принципы исполнения вокальной музыки и ее интерпретационное актерско-сценическое воплощение, которое достигается посредством выполнения целесообразных упражнений с целью привития у них простейших вокальных и актерских навыков. Во время выполнения неоднократных целесообразных приемов идет активная работа по формированию слуховых навыков через личностное приятие наиболее целесообразных вариантов исполнения, что способствует формированию навыков самообразования, самодиагностики и самокоррекции их собственной вокально-исполнительской деятельности.

Исходя из сказанного, отметим, что одним из важных условий по формированию такого важного качества как артистизм у будущего учителя музыки следует считать разработку целенаправленных методов, приемов и технологий учебно-воспитательной работы, способствующих их успешной самореализации в музыкально-педагогической и вокально-исполнительской деятельности.

На основном этапе разработанные нами методы организации творческой деятельности вне учебных занятий, целенаправленное стимулирование будущих учителей к активной концертной деятельности, несомненно, способствуют формированию у них качества артистизма. И этот процесс достигается через воспитание всесторонне развитой и духовной богатой личности, способной к свободному креативному самовыражению.

Логику взаимодействий и гибкого переходов этапов развития артистизма в сопоставлении, с использованием на каждом из этапов используемых методов можно показать на примере приобщения студентов к восприятию театральности вокальной музыки.

На констатирующем этапе студенты были ознакомлены с вокально-исполнительским искусством пения и получили практические навыки пения на дисциплине «Вокальный класс», где были ознакомлены с большим количеством произведений классической музыки, а также со специфическими особенностями исполнения народных песен. Помимо этого, студенты узнали способы работы над произведениями современных композиторов, которые отличаются стилистическими особенностями освоения вокальной техникой.

Также очень важной частью педагогической технологии по формированию артистизма у будущих учителей музыки являются «живые» интерпретации вокальных произведений перед гостями, композиторами и известными деятелями музыкальной культуры. Такие совместные импровизационные творческие встречи с современными композиторами, авторами исполняемого произведения заметно оживляют творческую деятельность как студента, так и педагогов-вокалистов. Так, одним из ярких примеров послужило открытое занятие по дисциплине «Вокальный класс», проведенное совместно с современным казахстанским композитором В.А. Пак-Стригоцким и практической вокально-певческой работой над вокальным циклом «Времена года».

Присутствие композитора на занятиях, общение с ним, пояснения и пожелания автора, несомненно, помогли им, а в частности, студенту “А” в раскрытии драматургии исполняемого

произведения, собственной интерпретации представляемого исполнителем музыкально-художественного образа. В этом креативном процессе вокального созидания совместно обсуждалась каждая фраза, нюанс, замысел автора, его понимание поэтического текстового выражения, своеобразное осмысление стиля сочинения письма. Таким образом, такая открытая встреча с композитором на занятиях данной дисциплины позволила создать настоящую творческую атмосферу на занятиях, наполнило радостью и созиданием, раскрыв тем самым, творческий исполнительский потенциал студента “А”, несомненно, активизировала процесс познавательному усвоению музыкально-поэтического материала, но и способствовало глубокому погружению в вокально-певческий мир исполнительства.

Незабываемой встречей для студента 2 курса стало присутствие дочери известного казахстанского композитора Хасановой Р.К. Романсы К. Кужамьярова на стихи К. Хасанова «Ризвангуль», «Боз дала» исполнялись на языке оригинала (на уйгурском), который имеет свои фонетические особенности. Следует заметить, что уйгурская музыка как инструментальная, так и вокальная имеет свою неповторимую мелизматику, которая в корне отличается от других восточных народностей. Являясь носителем уйгурского языка Хасанова Р.К., обозначила смысловые акценты поэтического текста, которые помогли исполнителю в дальнейшем найти выразительные музыкально-речевые интонации и в каждом романсе вызвать образные ассоциации как изобразительного, так и выразительного характера.

Надо отметить тот факт, что при изучении национальных произведений предварительно проводится соответствующая работа – с поэтическим текстом, произношением, расставлением смысловых акцентов, ритмом, который имеет свои национальные особенности (6/8, 7/8, и т.п.), тщательно анализируется музыкальная форма, общий характер произведения, стилистические особенности. Особую трудность для исполнения представляют азербайджанские, узбекские, уйгурские и татарские песни с богатой мелизматикой.

Следующей исполнительской технологией обучения, относимого к числу певческого мастерства является разучивание изучаемого вокально-музыкального прочтения текста произведения наизусть сквозь призму высокохудожественного прочтения (декломирования) текста изучаемого произведения путем осмысленного выразительного художественно-образного воплощения поэтического текста. Эта технология, в корне, позволяет глубже ознакомиться с поэтическим текстом, накопить вокально-практический опыт для успешной интерпретации в освоении музыкального текста. В процессе изучения стихотворного текста расставляются смысловые акценты, выявляется работа по устранению артикуляционных трудности, выстраивается его образное содержание. Освоение материала проходит при активном использовании педагогом блиц опроса по теме. Например, преподаватель просит прочитать поэтический текст, ответить на вопросы об основной идее произведения. После чего самим педагогом дается полное разъяснение образного содержания, вносятся уточнения в подтекст произведения. В основной части занятия, посвященной организации активной деятельности по освоению музыкально-поэтического образа, отработке его жанрового воплощения используются различные виды учебной работы и разные методы, преимущественно творческого характера, побуждающие студента к самостоятельному поиску вокальных и актерско-сценических исполнительских средств, соответствующих стилистике произведения. Примером может служить произведение У. Гаджибекова «Сенсиз» с использованием несимметричного внутридолевого дробления и обилием звукоизобразительных (сонористических) эффектов. Прежде чем разучить произведение обучающийся должен освоить ритмическую организацию поэтического текста, выявить выразительные особенности каждого

эпизода, определить момент кульминации, расставить смысловые акценты, которые позволят студенту передать национальный колорит азербайджанской песни.

Формирование артистизма в ходе изучения репертуара на иностранных языках (немецком, итальянском, французском) также способствует погружению и изучению стилистических, жанровых особенностей произведений. Особый интерес вызвала у студентов работа над переводом (подстрочным и смысловым), четким произношением, фразировкой и расстановкой смысловых акцентов в произведениях зарубежных классиков с носителем итальянского, французского и немецкого языков, профессора высшей школы музыки (Женева, Швейцария) Марчином Хабела [Марчин Хабела, www].

По мнению Гариповой Г.А., которая исследовала актерское мастерство у дирижеров-хормейстеров «... можно выделить традиционные методы, методы проблемно-творческого характера; методы создания специальных эстетических ситуаций; методы организации творческой деятельности; методы стимулирования к активному освоению актерско-сценических навыков и умений» [Гарипова, 2002], которые способствовали выработке актерских навыков у студентов-хоровиков. По мнению автора, проведение вышеперечисленных видов деятельности оказывает сильное влияние на «формирование аффективной памяти и обогащение эмоционального тезауруса. Многие из произведений программы имеют явно выраженную драматургическую линию и чередование контрастных образов» [там же].

С целью создания ситуации «глубокого погружения» в языковую среду важно продумать наличие специальных дидактических средств. В качестве такого средства выступают беседы о жанровой принадлежности народных песен, благоприятствующие выбору конкретных средств музыкальной выразительности, поиска необходимой вокальной техники, использования наиболее целесообразного темпоритма произведения, приемов сценического воплощения образа.

Такой обширный горизонт музыкально-педагогических возможностей объясняется на наш взгляд, синкретическим характером вокального искусства.

Формирующий эксперимент проводит в рамках практической деятельности, что благоприятствует освоения и закрепления приобретенных навыков во время проведения внеучебных форм работы: интересная концертно-исполнительская практика, совместная творческая работа с композиторами, тематические концерты-беседы. Применяемые экспериментальные формы, методы, приемы и технологии формирования артистизма будущего учителя музыки в вокальном классе были апробированы в полном объеме на базе кафедры музыкального образования Казахской национальной консерватории им. Курмангазы.

Заключение

Таким образом, возросший интерес к проблеме формирования артистизма будущих учителей музыки на занятиях по дисциплине «Вокальный класс» позволяет определить значимость данного исследования в музыкально-педагогическом образовании. В целесообразности выбора определении форм, методов, приемов и технологий обучения мы придерживались принципа поэтапности во внедрение студентов в творческий процесс постижения мира вокального искусства.

Библиография

1. Апраксина О.А. Музыкальное воспитание в школе. М.: Музыка, 1986. 80 с.
2. Гарипова Г.А. Формирование артистизма личности будущего учителя музыки: дис. ... канд. пед. наук. К., 2002. 193 с.
3. Грищенко М.Г. Формирование артистизма у художественных руководителей хореографических коллективов в вузах культуры и искусств: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2009. 24 с.
4. Дыхательная гимнастика Стрельниковой. URL: <https://strelnikova.ru/>
5. Мастер-классы – Марчин Хабела (баритон, Швейцария). URL: <https://web.facebook.com/>
6. Станиславский К.С. Об искусстве театра: Избранное. М., 1982. 510 с.
7. Хлебникова О.В. Развитие артистизма у подростка на занятиях по вокалу в ДШИ. URL: <https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/19/razvitie-artistizma-u-podrostkov-na-zanyatiyakh>

Technological features of the process of formation of artistry of a music teacher in the classroom of solo singing

Adalyat A. Yusupova

Applicant, Senior Lecturer,
Kazakh National Conservatory Kurmangazy,
Orenburg State Pedagogical University,
460014, 19, Sovetskaya str., Orenburg, Russian Federation;
e-mail: adalyat809@mail.ru

Abstract

The art of solo performance can be likened to a one-actor theater, where the main mission of the performer is to convey, perform and interpret the work. In other words, to understand the plot, to comprehend, save and convey as a value. Proceeding from the above, it should be noted that the art of singing requires greater psychological depth, immersion in the sphere of serious, sublime reflections on life, on the treated artistic image. At the developing stage, the introduction of future music teachers to the development of vocal music should occur at the level of its practical development: mastering various techniques of vocal and choral technique, organization of search activities to select the necessary expressive means for the implementation of specific performance tasks, etc. (the ability to listen to yourself from the outside is formed, the importance of traditional methods of practical orientation, vocal exercises, teacher's show), methods of problem-creative and stimulating nature is updated. Practical experience has shown that the personality of each student is purely individual: everyone has his own special psychological warehouse, character, strong-willed qualities, musical abilities, and not all students are emotional and open, but many (thanks to basic musical education-music colleges or specialized music schools) have a strong imagination.

For citation

Yusupova A.A. (2019) Tekhnologicheskie osobennosti protsessa formirovaniya artistizma uchitelya muzyki na zanyatiyakh sol'nogo peniya [Technological features of the process of formation of artistry of a music teacher in the classroom of solo singing]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (5A-I), pp. 328-335. DOI: 10.34670/AR.2020.45.5.149

Keywords

Artistry, vocal pedagogy, singing skills, expressive performance, reincarnation, musical image.

References

1. Apraksina O.A. (1986) *Muzykal'noe vospitanie v shkole* [Musical education at school.]. Moscow: Muzyka Publ.
2. *Dykhatel'naya gimnastika Strel'nikovoi: uprazhneniya* [Respiratory gymnastics of Strelnikova]. Available at: <https://strelnikova.ru/> [Accessed 08/08/2019]
3. Garipova G.A. (2002) *Formirovanie artistizma lichnosti budushchego uchitelya muzyki. Doct. Dis.* [The formation of the artistry of the personality of the future music teacher. Doct. Dis.]. Kiev.
4. Grishchenko M.G. (2009) *Formirovanie artistizma u khudozhestvennykh rukovoditelei khoreograficheskikh kollektivov v vuzakh kul'tury i iskusstv. Doct. Dis.* [The formation of artistry in the artistic directors of choreographic groups in universities of culture and arts. Doct. Dis.]. Moscow.
5. Khlebnikova O.V. *Razvitie artistizma u podrostka na zanyatiyakh po vokalu v DShI* [The development of artistry in a teenager in vocals in the Children's Art Schools]. Available at: <https://nsportal.ru/shkola/dopolnitelnoe-obrazovanie/library/2012/11/19/razvitie-artistizma-u-podrostkov-na-zanyatiyakh> [Accessed 08/08/2019]
6. *Master-klassy – Marchin Khabela (bariton, Shveysariya)* [Workshops – Marcin Habela (baritone, Switzerland)]. Available at: <https://web.facebook.com/> [Accessed 08/08/2019]
7. Stanislavskii K.S. (1982) *Ob iskusstve teatra: Izbrannoe* [On the art of theater. Selected works]. Moscow.