

УДК 008

DOI: 10.34670/AR.2022.61.81.098

О вокальном репертуаре как основе музыкального воспитания студентов из КНР

Юй Ян

Аспирант,
Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: user2504@gmail.com

Аннотация

Вопросы развития творческого мышления и профессионального развития студентов являются актуальными и значимыми для современной высшей школы. Особую значимость они приобретают для формирования профессиональных компетенций обучающихся в России студентов из Китая. Студенты-вокалисты, обучающиеся по исполнительским специальностям требуют особого пристального внимания. Это связано с тем, что их довузовское музыкальное воспитание проходило в условиях иной страны, иной культурной среды. Поэтому особое внимание приобретают вопросы педагогического и концертного репертуара. Для будущих вокалистов важным является освоение вокального репертуара, принадлежащего разным вокальным школам и направлениям – итальянской, французской, немецкой, русской. Понимание особенностей вокальных техник, специфики как оперного, так и камерного репертуара наиболее значимых направлений составляет методическую основу воспитания будущего вокалиста. Рассмотрению методического подхода к выбору вокального репертуара, способствующего более быстрому профессиональному становлению студентов из КНР посвящена настоящая статья.

Для цитирования в научных исследованиях

Юй Ян. О вокальном репертуаре как основе музыкального воспитания студентов из КНР // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 1А. С. 177-182. DOI: 10.34670/AR.2022.61.81.098

Ключевые слова

Вокальный репертуар, профессиональное развитие, студенты-вокалисты из Китая, вокал, обучение.

Введение

Репертуар – лицо исполнителя, его визитная карточка. Еще не слыша, но, зная его репертуар, можно судить о творческом лице исполнителя, его эстетических и нравственных позициях. О.А. Апраксина пишет, ссылаясь на Т.Н. Овчинникову, что репертуар – главное средство развития и воспитания учащихся [Апраксина, 1990, 141].

Подходить к выбору репертуара нужно крайне ответственно и продуманно, необходимо заранее уяснить педагогу какие произведения подойдут тому или иному ученику. За один момент нельзя выбрать программу, это целенаправленный и творческий процесс, в течение которого, мы считаем, что педагог должен придерживаться определенных принципов.

Основная часть

Первый – основу академического пения должна составлять русская и зарубежная классика.

Л.В. Школяр приводит цитату Б.В. Асафьева об отборе репертуара для младших школьников: «...Следует начинать с планомерного и не вредного для слуха воспитания музыкальных инстинктов и идти в этом направлении по линии наибольшего сопротивления, не сдаваясь на компромиссы» [Школяр, Критская, Красильникова, 1999, 113].

Мудрость творений М.И. Глинки, П.И. Чайковского, Дж. Верди, В. Беллини, Госты, Ж. Бизе, Р. Шумана и других крупнейших композиторов всегда соразмерна сознанию к чувствам слушателя. Классика руководит психическим развитием, профессиональным становлением, формированием музыкальной культуры. В этом принципиальный смысл воспитания средствами высокого искусства. Формируя репертуар, педагог должен обращать внимание на особенности развития своих учеников: музыкальное восприятие, содержание произведения, объем и tessitura голоса.

Бывает, что при всех возможных достоинствах произведения оно не будет исполнено достаточно хорошо, если голос ученика прозвучит в ней невыгодно для него. Причина в том, что произведение написано на том отрезке голоса, который у него наименее звучен. В этом случае произведение может быть транспонировано в более высокую или более низкую тональность.

Второй принцип – репертуар должен быть доступен, интересен и способствовать не только узкопрофессиональному, но и культурному развитию студента из КНР.

Нужно привлечь внимание к воспитанию певцов на репертуаре, в котором поначалу не повышаются технические трудности. Это относится к несложным произведениям для совершенствования фонации. Звучание на ограниченном диапазоне дает начинающим певцам скорейшую возможность увеличить силу звучания и расширить диапазон. Мы считаем, что немножко нужно опережать возможности своего ученика, но делать это осторожно и постепенно. Отношение педагога к детям как к взрослым, самостоятельным людям повышает ответственность певцов к работе.

Практическая работа показала, что в выборе репертуара значительную роль играет психический и профессиональный критерий студентов из Китая.

Мы полностью согласны с мнением В.А. Багадунова [Багадунов, 1953], который считал, что при составлении вокального репертуара надо учитывать эмоциональное содержание произведения, которое оценивается ребенком с эстетической стороны в том случае, если оно близко ему и не выходит из его области «психической жизни», из мира его чувствований. В.А.

Багадуров писал свои педагогические работы, адресуя их детям. Мы же говорим о работе со студентами-вокалистами, приехавшими получать образование в России. Несмотря на это, особенно в первые полгода, а иногда и год, большая часть мыслей известного советского (российского) педагога может быть применена и в работе со студентами из КНР.

Мы уверены, что репертуар должен эмоционально воздействовать на учащихся. Это придает стимул к преодолению возможных технических и вокальных трудностей, развивает детей в эстетическом плане.

Третий принцип – репертуар должен быть разнообразным.

Отдавая явное предпочтение произведениям академической музыки, представляющими разные вокальные школы, как одному из важных средств нравственно-психологического развития человека, хочется обратить внимание на значение стихийных способов приобщения к музыке, где во многом преобладают камерные жанры и несложные оперные произведения. Сила музыки связана в таких случаях с эмоциональной и двигательной сферами сознания человека.

Жирнова Л.В. определила задачу репертуара – это постоянно развивать музыкально-образное мышление, творческую активность, а также обогащать слушательский опыт, музыкальную память. А это возможно через расширение музыкального материала [Жирнова, 1985, 136].

Репертуар должен быть разнообразным по жанрам, структуре, воплощениям художественного образа. С целью познакомить ученика со старинной музыкой, можно взять несложные арии из «Stabat mater» Дж. Перголези. Однако, как показала практика, эта музыка не оказалась сложной для восприятия. Эта музыка подтвердила свою гениальность среди творений прошлого.

Особое место занимает в репертуаре вокального класса народная музыка. Это касается, как китайских произведений, так и русских, итальянских (неаполитанских) песен. Они помогают прочувствовать истоки мелоса, характерного для той или иной страны, той или иной вокальной школы, той или иной национальной музыкальной культуры.

В репертуаре современного вокалиста обязательно должно присутствовать одно – два произведения современного композитора. Цель педагога – познакомить учащихся с современным языком, строем, овладения певцами оригинальных интонаций. К исполнению современных произведений ребенок должен быть специально подготовлен: студенты должны обладать окрепшим голосом, устойчивым диапазоном. Мы считаем, что на первых этапах знакомства с творчеством современных композиторов не стоит увлекаться сложными произведениями, так как начинающие вокалисты в условиях новой, иной музыкальной культуры трудно усваивают сложный современный музыкальный язык.

Очень хорошо включать в репертуар песни лирического характера. Лирические песни современных композиторов так же, как и произведения классиков и народные песни, хорошо воспринимаются студентами из КНР. Кроме того, учащимся полезны лирические произведения и с чисто вокальной технической стороны – лирический тон освобождает гортань от лишнего напряжения [Далецкий, 2011, 125].

Из овладения конкретными произведениями складывается познание музыки. Юного вокалиста и как слушателя, и как артиста произведение должно заинтересовать во всей своей неповторимости, если мы найдем в истинном произведении то, что связывает его со всей музыкой. С.А. Казачков пишет: «Вместе с тем оно требует для понимания нестандартного подхода. Попытки открывать одним ключом все волшебные ларцы музыки тщетны. Но чтобы найти каждый раз особый ключ в связке нашего воображения и опыта, нужно много знать и

уметь» [Казачков, 1990, 142]. Знания и система – связка, которая объединяет ключи. Она дает возможность находить их с наименьшей потерей.

Педагогу нужно помнить, что голосовой аппарат студентов первого, второго курсов еще находится в развитии. Эту особенность нужно учитывать и внимательно относиться к здоровью детей. Поэтому педагог должен знать прием звукообразования, соблюдать певческий режим певцов.

Причины нарушения нормального функционирования голоса могут исходить со стороны педагога. Пытаясь технически укрепить ученика, педагог дает завышенный по трудности репертуар. Это определенно приведет к перенапряжению голоса и, в конечном итоге начинающий певец может выйти из строя. К этому может привести и пение в большом количестве.

Во время пения участвуют все органы голосообразования. Они испытывают большую нервно-мышечную нагрузку. Так как у начинающих певцов нет четкой согласованности отдельных органов, то недостаточная или чрезмерная активность одних органов может повлечь нарушение в работе других органов. Например, это бывает, когда нарушается нормальная работа мышц гортани, голосовых связок или при отсутствии опоры дыхания.

А.Г. Менабени пишет, что нервные переутомления, перенапряжения голоса, острые и хронические заболевания, пение в больном состоянии приводят к довольно распространенным заболеваниям певцов, таких как, фонастения, узелковые заболевания связок, ларингит, трахеит [Менабени, 1987, 88].

Известны слова И.П. Павлова о том, что конструкция любого органа тесно связана с его функцией. Это значит, что функционирование голосового аппарата, его действия в процессе пения могут повлиять на его формирование. Значит, специально тренировать голос необходимо, чтобы его развитие шло в нужном направлении.

В своей практической деятельности мы убедились, что если произведение нравится, вызывает интерес, то студенты больше работают над ней самостоятельно, проявляют активность при разучивании. Задача руководителя увлечь учащихся творческой инициативой. Из массы материала педагог должен уметь выбрать доступное произведение по технике, эмоциональному содержанию, удобную для голосового аппарата. Конечно, разрабатывая репертуарный план, педагог должен заботиться не только о узкопрофессиональном развитии, но и интеллектуальном и общекультурном. Именно для этого необходимо использовать не только красивые и полезные произведения, принадлежащие разным вокальным школам, разным национальным музыкальным культурам, но и произведения композиторов, которые не были слишком хорошо знакомы студенту. Тогда студент должен будет сам изучить творчество композитора, его биографию, особенности его вокальной музыки. Это также способствует освоению русского языка китайскими студентами, который является не только ключом к освоению русской музыкальной культуры, но и средством общения с русскими студентами, средством понимания всего объема профессиональной информации, которую дает как свой педагог, так и преподаватели по другим дисциплинам.

Заключение

В заключение хочется отметить, что проблема вокального репертуара для профессионального становления обладает огромным значением. Формируя комплекс изучаемых и исполняемых музыкальных произведений, педагог создает правильный, удобный

и здоровый вокальный аппарат, формирует музыкальную культуру, адекватное восприятие и интерпретацию оперных и камерных вокальных произведений, способствует развитию творческой индивидуальности и личностной зрелости своих учеников. Разработка методов подбора репертуара, включающего в себя как ближайшее развитие, так и более отдаленные перспективы является целью нашей дальнейшей теоретической работы, которая будет положена в основу готовящегося педагогического эксперимента.

Библиография

1. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания. М.: Просвещение, 1990. 206 с.
2. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей. М., 1953. 96 с.
3. Васильев В.А. Традиции и тенденции развития дирижерско-хорового образования в России. СПб., 2006. 46 с.
4. Далецкий О.В. Обучение пению. М.: Фаина, 2011. 351 с.
5. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
6. Жирнова Л.В. Работа с самостоятельным хоровым коллективом. М.: Музыка, 1985. 176 с.
7. Казачков С.А. От урока к концерту. Казань, 1990. 43 с.
8. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М.: Просвещение, 1987. 93 с.
9. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. М.: Гном-Пресс, 1999. 79 с.
10. Школяр Л.В., Критская Е.Д., Красильникова М.С. Теория и методика музыкального образования детей. М.: Флинта: Наука, 1999. 330 с.

On the vocal repertoire as the basis for the musical education of students from China

Yang Yu

Postgraduate,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: user2504@gmail.com

Abstract

The issues of development of creative thinking and professional development of students are relevant and significant for modern higher education. They are of particular importance for the formation of professional competencies of Chinese students studying in Russia. Vocal students studying performing specialties require close attention. This is due to the fact that their pre-university musical education took place in a different country, a different cultural environment. Therefore, issues of pedagogical and concert repertoire acquire special attention. For future vocalists, it is important to master the vocal repertoire belonging to different vocal schools and directions, such as Italian, French, German, Russian. Understanding the peculiarities of vocal techniques, the specifics of both opera and chamber repertoire of the most significant trends is the methodological basis for the education of a future vocalist. This article is devoted to the consideration of a methodological approach to the choice of vocal repertoire, which contributes to a faster professional development of students from China. Forming a complex of studied and performed musical works, the teacher creates a correct, convenient and healthy vocal apparatus,

forms a musical culture, adequate perception and interpretation of opera and chamber vocal works, contributes to the development of creative individuality and personal maturity of his students. The development of methods for selecting a repertoire, which includes both the immediate development and more distant prospects, is the goal of our further theoretical work, which will form the basis of the forthcoming pedagogical experiment.

For citation

Yu Yang (2022) O vokal'nom repertuare kak osnove muzykal'nogo vospitaniya studentov iz KNR [On the vocal repertoire as the basis for the musical education of students from China]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (1A), pp. 177-182. DOI: 10.34670/AR.2022.61.81.098

Keywords

Vocal repertoire, professional development, vocal students from China, vocals, training.

References

1. Apraksina O.A. (1990) *Iz istorii muzykal'nogo vospitaniya* [From the history of musical education]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
2. Bagadurov V.A. (1953) *Vokal'noe vospitanie detei* [Vocal education of children]. Moscow.
3. Daletskii O.V. (2011) *Obuchenie peniyu* [Singing training]. Moscow: Faina Publ.
4. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
5. Kazachkov S.A. (1990) *Ot uroka k kontsertu* [From class to concert]. Kazan.
6. Menabeni A.G. (1987) *Metodika obucheniya sol'nomu peniyu* [Methods of teaching solo singing]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
7. Radynova O.P. (1999) *Muzykal'nye shedevry* [Musical masterpieces]. Moscow: Gnom-Press Publ.
8. Shkolyar L.V., Kritskaya E.D., Krasil'nikova M.S. (1999) *Teoriya i metodika muzykal'nogo obrazovaniya detei* [Theory and methods of musical education for children]. Moscow: Flinta: Nauka Publ.
9. Vasil'ev V.A. (2006) *Traditsii i tendentsii razvitiya dirizhersko-khorovogo obrazovaniya v Rossii* [Traditions and trends in the development of choir-conductor education in Russia]. St. Petersburg.
10. Zhirmova L.V. (1985) *Rabota s samodeyatelnym khorovym kollektivom* [Working with an amateur choir]. Moscow: Muzyka Publ.