

УДК 37.013

DOI: 10.34670/AR.2022.64.33.026

О теоретических аспектах становления и развития хорового любительского творчества

Мяо Пэйцзюнь

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: userqwerty2504@gmail.com

Аннотация

Вопросы детского школьного хорового творчества напрямую связаны как с теоретическими аспектами развития хорового любительского музицирования, так и с изучением музыкально-психологических, музыкально-педагогических, организационно-педагогических, социально-психологических сторон его деятельности. Понимая многоаспектность и междисциплинарность настоящего исследования в целом, мы в данной статье рассматриваем общетеоретические аспекты, являющиеся в значительной степени общими как для взрослых, так и для детских любительских хоровых коллективов. Анализ наиболее значимых вопросов позволит нам экстраполировать их на изучение связанных с деятельностью школьных любительских хоровых коллективов в современной КНР. Все это подчеркивает актуальность данной статьи и всего исследования в целом и необходимость разработки методов и технологий, способствующих достижению музыкального и культурного развития участников школьных хоров в Китае, развитию интереса к музыкальной культуре и сплоченности самого хорового коллектива. В конечном итоге мы надеемся, что это создаст новую формацию молодых людей, обладающих коллективистским мышлением, любящих, ценящих и понимающих хорошую музыку и способных отличить настоящее искусство от дешевых подделок.

Для цитирования в научных исследованиях

Мяо Пэйцзюнь. О теоретических аспектах становления и развития хорового любительского творчества // Педагогический журнал. 2022. Т. 12. № 2А. С. 193-200. DOI: 10.34670/AR.2022.64.33.026

Ключевые слова

Детское хоровое пение, школьный хор, педагогический процесс в современном Китае, музыкальная педагогика, пение.

Введение

Вопросы становления и развития хоровых коллективов – очень интересная и значимая проблема для современной музыкальной педагогики. Здесь обнаруживается целый комплекс составляющих и теоретические аспекты организации хорового коллектива, и стимулирование интереса к музыке и хоровому пению, в частности, и развитие чисто музыкантских исполнительских качеств, и общих музыкально-культурных. Развитие школьных хоровых коллективов отличается не меньшей значимостью. Стоит сказать о том, что это непрофессиональное музыкальное творчество, однако именно такой вид деятельности при правильной организации может создать целый пласт любителей музыки, который станет основой музыкальной культуры нации. Все это подчеркивает актуальность и значимость исследуемой нами проблемы. Рассмотрим особенности становления хорового любительского коллектива с теоретической стороны.

Все многообразие музыкальной культуры можно условно разделить на два уровня: профессиональный и любительский. Несмотря на то, что связь между ними является неразрывной, каждый из них обладает своими качествами и особенностями. Профессиональный и любительский уровни культуры и творчества могут представлять собой два разных вида культуры, каждый из которых несет в себе разный психологический и мотивационный настрой, профессиональную подготовку, структуру деятельности в целом.

Профессиональным музыкантом можно назвать специалиста, который обладает не только соответствующей подготовкой, образованием, особой мотивацией, а также складом личности. Именно они позволяют активно проявлять себя в музыкальной культуре, создавая что-то новое, и, кроме этого, сохранять традиции и ценности прошлого.

Базовое музыкальное образование и связанная с музыкой профессия – основные признаки определения профессионального музыканта. Кроме этого, музыкант должен обладать набором определенных музыкальных способностей и психофизических данных.

Любовь к музыке и соревновательность в раннем возрасте являются основой мотивации профессиональных музыкантов. Индивиды, которые получают профессиональное музыкальное образование, имеют стремление к самореализации, творчеству. Профессиональное занятие музыкой – вид человеческой деятельности, где четко обозначен критерий качества и отбора. Жесткие требования предъявляются к исполнительскому искусству, где важна техника обращения с инструментом. Для исполнителя всегда важен результат, которого он достигает в конце работы путем планомерного и многочасового труда. Стремление к идеалу часто приводят к завышенной требовательности к себе и чувству неудовлетворения.

Оценить работу профессиональных музыкантов призвано большое количество конкурсов различного уровня, конкурсная система принятия в коллективы, и, конечно, в специальные высшие и средние учебные заведения.

Основная часть

Непрофессиональным (или любительским) творчеством называют форму художественного творчества, которая является «проявлением самовыражения и способом проведения досуга» [Емельянов, 1992]. Обычно, этот вид творчества не связан с основным видом деятельности личности и, скорее всего, не приносит ему дохода. Непрофессиональное творчество может носить как институционный, так и приватный характер. Оно может быть индивидуальным или коллективным.

Место человека в профессиональном искусстве непосредственно зависит от его природных способностей и психофизиологических возможностей для их реализации.

«Способность» — одно из наиболее общих психологических понятий. В отечественной психологии многие авторы давали ему развернутые определения. В частности, С.Л. Рубинштейн понимал под способностями «...сложное синтетическое образование, включающее в себя ряд данных, без которых человек не был бы способен к какой-либо конкретной деятельности, и свойств, которые вырабатываются лишь в процессе определенным образом организованной деятельности» [Рубинштейн, 1959].

Рассмотрим основные положения психологии творчества, направления, которое является ведущим как в нашем исследовании в целом, так и в настоящей статье.

О проблеме психологии творчества писали многие российские ученые. Деятельностная концепция творчества утверждает, что творчество может существовать в любой сфере — научной, художественной, производственно-технической и т.д., т.е. там, где открывается что-то новое.

Для творческих людей характерны следующие черты:

- Независимость (личностные ориентиры выше общественных, неконформность поведения);
- Открытость ума (способность воспринимать необычное и новое);
- Развитое эстетическое чувство, стремление к красоте;
- Высокий уровень толерантности к необычным ситуациям, креативность мышления [Олах, 1968].

Музыкальные способности можно разделить на специальные и общие.

Общие способности: музыкальная память, сенсомоторика, чувство ритма и музыкальный слух.

Каждый человек имеет природные нераскрытые способности к творчеству и может проявить свои способности только тогда, когда начнет заниматься творчеством.

Современное любительское музыкальное искусство существует с профессиональным искусством параллельно, занимая свое собственное особое место в художественной жизни общества.

На сегодняшний день взаимосвязь профессионального музыкального искусства и непрофессионального можно рассмотреть в нескольких аспектах: педагогическое руководство в учебных и досуговых организациях, предоставление примера и эталона исполнительского или сочинительского творчества.

Рассмотрим некоторые особенности развития любительского музицирования в России.

В Советском Союзе на протяжении долгого времени такого понятия, как «любительское музицирование» официально не существовало. Термин «музыкальная самодеятельность» являлся практически единственным, который обозначал любое проявление непрофессионального музицирования.

В Советском Союзе функционировали самодеятельные вокально-инструментальные ансамбли, симфонические, эстрадные и джазовые оркестры, ансамбли песни и танца. Лучшие исполнители удостоивались звания «Народный». Затем, взяв за основу крупные самодеятельные коллективы, основывались Народные Филармонии.

Любительское искусство во многом тесно связано с социокультурной ситуацией и в значительной степени является ее отражением.

В советское время любительское творчество носило явно институциональный характер, к

чему привели следующие факторы:

- государство поощряло массовость и коллективизм во всех сферах общества,
- тотальный контроль над всеми видами художественного творчества, в том числе и непрофессионального,
- отсутствие бытовых условий для домашнего музицирования.

Эти факторы привели к тому, что в Советское время домашнее, приватное занятие музыкой практически отсутствовало, в отличие от дореволюционной России или современного любительского музицирования в западных странах.

Организованные виды любительского творчества, которые развивались в СССР, давали гражданам возможность провести досуг в среде единомышленников, реализовать себя в сфере, далекой от основной профессии. Но в годы государственных реформ 1990-х годов интерес к любительскому занятию музыкой детей или взрослых резко снизился.

Этот факт подтверждает силу связи социально-культурных обстоятельств и любительского музыкального творчества.

В 2010-2020 гг., ситуация в России стала более стабильной, доходы граждан стали выше, возродился интерес людей к любительскому творчеству и занятию музыкой.

Многие люди считают нужным дать детям возможность получить начальное музыкальное образование в ДМШ и ДШИ, молодежь и многие взрослые музыканты-любители принимают участие в разнообразных музыкальных художественных коллективах. В настоящее время организованные формы непрофессионального музицирования принимают совершенно различные виды: хоры, оркестры, ансамбли, вокальные студии и т.д. Любительское творчество во многом приобретает новые формы, например в связи с появлением новых компьютерных технологий. Появившаяся возможность свободно путешествовать дала возможность любительским коллективам ездить на различные межнациональные конкурсы и фестивали. Взаимообмен творческими идеями способствовал возрождению в России разнообразных форм непрофессионального искусства.

Специфика социальных взаимоотношений современного этапа развития РФ оказывает влияние на структуру и вид непрофессионального музыкального искусства. Одним из главных моментов современности является сосуществование любительского творчества и средств массовой информации, а также новейших технологий в области музыки. В настоящий момент актуальна проблема становления новых социальных форм реализации функций непрофессионального творчества. В эпоху поп-культуры значение живого музицирования любителей, конечно, возрастает; оно способствует тому, чтобы музыка стабильно осуществляла свою одухотворяющую роль в обществе. Одним из самых значительных аспектов взаимодействия профессионального и непрофессионального творчества является слушательская роль любителей-музыкантов, составляющих большую часть просвещенной аудитории, без которой прогресс профессионального искусства был бы невозможен.

Лидирующая роль профессионального уровня в музыкальной жизни современного общества не поддается сомнению. Он имеет влияние на музыкантов-любителей в следующих формах:

- педагогическое руководство;
- создание творческих идей в большинстве жанров;
- создание образцов исполнительского и композиторского творчества, которые можно использовать как эталонные.

Несмотря на это, музыканты профессионалы также могут использовать идеи музыкантов любителей в своем профессиональном творчестве.

На сегодняшний момент любительское творчество переживает довольно непростое время. Техническая революция в системе массовых коммуникаций позволила заимствовать опыт из других культур – европейской, азиатской, африканской, американской. В результате язык музыки обогатился, характер развития современного искусства претерпел ряд изменений. Академическое образование зачастую часто не успевало соответствовать переменам из-за его традиционности и консервативности. В этих условиях непрофессиональная сфера оказалась более мобильной, и ее представители стали создателями новых направлений и стилей.

Это все открывает новые перспективы для комплексного изучения феномена непрофессионального музицирования как формы досуга и творческого высказывания. Особенно важно это для развития детского хорового музицирования, которое может придать совершенно новые краски и смыслы традиционным урокам музыки и пения в школе. Причем это явление носит интернациональный характер. Думается, что и в российских, и в китайских школах действуют во многом схожие механизмы формирования и развития стремления к музыкальному творчеству, закладываются основы музыкальной культуры, развивается коллективизм, взаимовыручка и взаимопонимание.

Хоровое искусство – важная часть современной музыкальной культуры, формирующей духовность, влияющую на все стороны общественной жизни. Один из известных современных исследователей проблемы взаимосвязи духовности и современной культуры С.П. Мамонтов отмечает, что «духовные проявления не имеют субстанции и связаны прежде всего не с преобразованием окружающей среды в вещественные предметы, а с преобразованием внутреннего мира, «души» человека или целого народа и его социального бытия» [Мамонтов, 2001]. Это понятие наиболее близко нашему ракурсу исследования.

Хоровая музыка, с помощью образов может отражать действительность в динамике развития, наделяя человека знанием, развивая и обогащая его эмоциональный мир.

Хоровое искусство можно определить как результат творческого процесса, основанного на принципе коллективной художественной интерпретации действительности. В данном случае, автором хоровых произведений выступает не только конкретная личность композитора, но и народ, в творчестве которого отражается коллективный фактор. Желание к самовыражению, стремление к истине и справедливости, к обретению духовной свободы, к реализации возможностей воображения и понимания себя, к преодолению внутренних конфликтов, к осуществлению идеальных представлений, к преображению действительности особенно ярко проявились в искусстве хорового пения.

Постижение и воспроизведение хорового искусства приводит к новым, социально значимым результатам, которые могут привести к саморазвитию и самореализации не только личности, но и целого поколения. «Достоинство искусства и науки – в бескорыстном служении на пользу людей», – отметил английский теоретик искусства и художественный критик, историк и публицист Джон Рескин.

Творчество в искусстве не связано с практическими нуждами человека. Красота, истина, изящество, совершенство, гармония – вот ценности, создаваемые искусством и получающие социальную значимость и общественное признание. «Культура и культурные ценности создаются творческим актом человека, в этом обнаруживается гениальная природа человека», – писал Н.А. Бердяев [Мир философии, 1991].

Как форма духовной культуры, хоровое искусство создает и распространяет духовные

ценности и знания, которые образуют культуру человечества. Получившая высокое общественное признание и ставшая фактором культуры, духовная ценность является результатом различных видов умственной и художественной деятельности человека. Например, Зигмунд Фрейд писал, что «...мы признаем в качестве свойственных культуре все формы деятельности и ценности, которые приносят человеку пользу, способствуют освоению земли, защищают его от сил природы и т.п.».

Как правило, ценности рассматриваются в соотношении с такими понятиями, как установка, норма, потребность, цель, выбор и т.п. как фиксированная в человеческом сознании характеристика отношения материального или духовного объекта к человеку. Объект имеет ценность, если человек видит в нем средство удовлетворения какой-либо своей потребности. Ценностью является не объект сам по себе, а его свойство, способность удовлетворять человеческую потребность.

Культурная жизнь не может существовать без ценностей, так как они придают обществу необходимую степень организованности, порядка. Коллективный принцип хорового пения проникает во все стороны хорового искусства. Специфика музыкального общения состоит в единении людей вокруг ярко позитивного идеала с одной целью, устремлением, общим результатом. Эта уникальная черта хорового пения была замечена китайским мудрецом IV века до н.э. Мэн-цзы, последователем Конфуция, еще в глубочайшей древности.

Заключение

Таким образом, любительское хоровое творчество – это особенный вид искусства в современном мире. В эпоху новых технологий и популярной музыки лишь немногие могут оценить все его преимущества. Несмотря на это, актуальность занятий любительским хоровым творчеством остается высокой из-за его общедоступности и художественной привлекательности. К сожалению, в настоящее время можно заметить довольно низкую посещаемость концертов любительской хоровой музыки. Снижение интереса к хоровому творчеству говорит о многих негативных моментах в жизни современного общества как российского, так и китайского. Именно поэтому так важно стимулировать интерес к хоровой музыке и творчеству, начиная с молодого поколения, которое в будущем станет как зрителями классических и академических концертов, так и участниками любительских хоров. Поэтому необходима новая методика стимулирования и развития любительского творчества, детских школьных хоров, которая позволит создать коллективный хоровой иммунитет против пошлости, индивидуализма и бескультурия и будет способствовать созданию нового поколения любителей музыки, умеющих ценить и понимать ее красоту и значимость.

Библиография

1. Емельянов Л.П. Фольклор и художественная самодеятельность. Л.: Наука, 1992. 201 с.
2. Мамонтов С.П. Основы культурологии. М.: Олимп, ИНФРА-М, 2001. 320 с.
3. Мир философии: Книга для чтения. Ч. 2. Человек. Общество. Культура. М.: Политиздат, 1991. 624 с.
4. Олах А. Творческий потенциал и личностные перемены // Общественные науки за рубежом. Серия: Науковедение. 1968. № 4. С. 69-73.
5. Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. 352 с.
6. Елагина А.С. Состояние и развитие образовательной деятельности школ искусств в сельской местности // Современное педагогическое образование. 2017. № 2. С. 10-13.
7. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.

8. Durrant C., Varvarigou M. Perspectives on choral conducting: theory and practice. – 2015.
9. Alves C. L. A History of Western Choral Music. – Oxford University Press, 2015. – T. 2.
10. Rifkatovna V. M., Maksimovic T. M. Vocal-teaching practice: violations of the vocalists' voice function at the initial stage of learning //European Journal of Arts. – 2015. – №. 2. – C. 25-27.

On the theoretical aspects of the formation and development of amateur choral creativity

Peijun Miao

Postgraduate,
Institute of Music, Theater and Choreography,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: userqwerty2504@gmail.com

Abstract

The issues of children's school choral creativity are directly related both to the theoretical aspects of the development of amateur choral music-making, and to the study of the musical-psychological, musical-pedagogical, organizational-pedagogical, socio-psychological aspects of its activities. Understanding the multidimensionality and interdisciplinarity of this study as a whole, in this article we consider general theoretical aspects that are largely common for both adults and amateur children's choirs. An analysis of the most significant issues will allow us to extrapolate them to the study of school amateur choirs related to the activities in modern China. All this emphasizes the relevance of this article and the entire study as a whole and the need to develop methods and technologies that contribute to the achievement of musical and cultural development of school choir members in China, the development of interest in musical culture and the cohesion of the choir itself. A new methodology is needed to stimulate and develop amateur creativity, school children's choirs, which will create a collective choral immunity against vulgarity, individualism and lack of culture and will help create a new generation of music lovers who can appreciate and understand its beauty and significance. Ultimately, we hope that this will create a new formation of young people who have a collectivist mindset, who love, appreciate and understand good music and who are able to distinguish real art from cheap fakes.

For citation

Miao Peijun (2022) O teoreticheskikh aspektakh stanovleniya i razvitiya khorovogo lyubitel'skogo tvorchestva [On the theoretical aspects of the formation and development of amateur choral creativity]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 12 (2A), pp. 193-200. DOI: 10.34670/AR.2022.64.33.026

Keywords

Children's choral singing, school choir, pedagogical process in modern China, musical pedagogy, singing.

References

1. (1991) *Mir filosofii: Kniga dlya chteniya. Ch. 2. Chelovek. Obshchestvo. Kul'tura* [The world of philosophy: A book for reading. Part 2. Man. Society. Culture]. Moscow: Politizdat Publ.
2. Alwes, C. L. (2015). *A History of Western Choral Music* (Vol. 2). Oxford University Press.
3. Durrant, C., & Varvarigou, M. (2015). Perspectives on choral conducting: theory and practice.
4. Elagina A.S. (2017) Sostoyanie i razvitie obrazovatel'noi deyatel'nosti shkol iskusstv v sel'skoi mestnosti [State and development of educational activities of art schools in rural areas]. *Sovremennoe pedagogicheskoe obrazovanie* [Modern teacher education], 2, pp. 10-13.
5. 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.
6. Emel'yanov L.P. (1992) *Fol'klor i khudozhestvennaya samodeyatelnost'* [Folklore and amateur art]. Leningrad: Nauka Publ.
7. Mamontov S.P. (2001) *Osnovy kul'turologii* [Fundamentals of cultural studies]. Moscow: Olimp, INFRA-M Publ.
8. Olakh A. (1968) Tvorcheskii potentsial i lichnostnye peremeny [Creativity and personal change]. *Obshchestvennye nauki za rubezhom. Seriya: Naukovedenie* [Social sciences abroad. Series: Scientific research], 4, pp. 69-73.
9. Rifkatovna, V. M., & Maksimovic, T. M. (2015). Vocal-teaching practice: violations of the vocalists' voice function at the initial stage of learning. *European Journal of Arts*, (2), 25-27.
10. Rubinshtein S.L. (1959) *Printsipy i puti razvitiya psikhologii* [Principles and ways of development of psychology]. Moscow.