

*А.Б. Нижникова,
В.А. Черняк*

ВОКАЛЬНО-ХОРОВАЯ ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Важным аспектом профессионального обучения учителя-музыканта в высшей школе является его вокально-хоровая подготовка, нацеленная на формирование певческой культуры, необходимой для осуществления музыкально-педагогической деятельности.

Требования к профессиональной деятельности будущего учителя музыки рассматриваются в психолого-педагогической литературе как обобщенная инвариантная характеристика, которая выявляет наиболее существенные личностные и специфические творческие качества, профессиональные знания, навыки и умения учителя, обеспечивающие ему успех на всех этапах деятельности.

Профессиональные требования определяют специфические качества будущего специалиста, оптимальные пути достижения цели в области профессиональной деятельности, помогают личности создать запланированный результат, на достижение которого направлена вся учебно-воспитательная работа. В требованиях выражено содержание будущей специальности, которое отражается в деятельности конкретной личности учителя как система основополагающих качеств специалиста. Это позволяет предвидеть конкретные пути, средства, операции, критерии профессиональной подготовки студентов.

В соответствии с функциями профессиональной деятельности учителя музыки в требованиях представлены педагогические, психологические и специальные параметры певческой культуры учителя музыки.

Формирование певческой культуры студентов в учебном процессе на факультете музыкально-педагогического профиля предусматривает контроль за индивидуальным певческим развитием каждого из них, что предполагает диагностику эффективности вокально-педагогического процесса. В соответствии с профессиональными требованиями мы выделили критерии певческой культуры учителя музыки с целью определения уровня владения певческой культурой студентами на различных этапах освоения учебных дисциплин вокально-хорового цикла.

При выделении критериев мы опирались на общепризнанные показатели певческой культуры, имеющие место в профессиональном вокальном исполнительстве. Так, в современном мире вершиной достижений певческой культуры считается европейское академическое пение, истоки которого лежат в церковной певческой и народно-песенной традиции. Развитие музыкальной культуры и соответствующее усложнение содержания, формы, языка и т.д. потребовало и новых средств вокальной выразительности. Это, в свою очередь, стимулировало совершенствование вокального и хорового исполнительства, а также развитие вокальной педагогики, эволюцию которых можно проследить по исследованиям литературных свидетельств.

На долгом пути своего исторического развития певческая культура отражала эстетические воззрения различных эпох на вокальную музыку и вокальное исполнительство, на критерии их оценки. Например, средневековая церковная культурно-певческая традиция несовместима с эмоциональной насыщенностью или вокальной виртуозностью. Аскетичная по духу, она сдержанна в тембральных и динамических вокальных проявлениях. Православному богослужебному пению присущи внятная речитация, легкость, естественность звукообразования без выраженного вибрато, отсутствие «мирской» эмоциональности, стремление к эффекту чистоты и бесплотности. В XVII – XVIII веках в Италии и в большинстве европейских стран, где широко культивировалось итальянское вокальное искусство, признаком высокой певческой культуры было виртуозное владение вокальной техникой. Ценилось умение исполнять очень сложные пассажи и колоратурные украшения, петь в высокой tessiture.

В аксиологическом аспекте певческая культура эволюционировала от неприятия горлового и носового призвуков, пестроты звучания голоса в разных регистрах, стихийного возобновления дыхания, открытого звука к организации единорегистрового звучания со сглаженными переходами между регистрами голоса к округлому, тембрально окрашенному, гибкому и полетному певческому звуку, упорядоченному фонационному вдоху-выдоху в сочетании с дикционной четкостью, музыкальностью, артистизмом. Разборчивость литературного текста стала актуальной со сменой полифонического стиля изложения, при котором человеческий голос рассматривался в качестве одного из равноправных инструментов, гомофонногармоническим, переведшим голос певца на солирующее положение (Флорентийская реформа XVI века). Углубление драматургии вокальных образов, появление опер Дж. Верди, П.И. Чайковского, Дж. Пуччини, поднявших этот жанр, в котором аккумулировались высшие достижения вокальной культуры на еще

Проблемы славянской культуры и цивилизации

более высокий уровень, привнесли в культуру пения большую эмоциональность, тембральную насыщенность, широту использования всего диапазона голоса, драматичность исполнения, тонкое проникновение певца в суть вокального образа. Наиболее высоким уровнем певческой культуры, естественно, обладают профессиональные певцы. Учителю музыки также необходимо отвечать определенным профессионально-педагогическим требованиям, куда входят и требования к наличию певческой культуры.

Личностноориентированный подход к формированию певческой культуры учителя музыки акцентирует внимание на личностной составляющей и рассматривает певческую культуру учителя музыки как качество его личности. Поэтому личностный смысл осуществляемой им певческой деятельности как профессионально обусловленной, приобретает первостепенное значение.

Вокальный аспект профессиональной деятельности учителя музыки заключается в его собственном вокальном исполнительстве и организации певческой деятельности учеников. Реализация вокально-исполнительской и вокально-педагогической функций учителя музыки устремлены на пробуждение у школьников интереса к пению, на развитие у них музыкальных способностей и творческого начала, обогащение духовного мира, формирование певческой культуры школьников как части их музыкальной культуры. Однако привить своим ученикам любовь к вокальному музицированию, повести их за собой в прекрасный мир вокальных образов может лишь увлеченный пением учитель, обладающий певческой культурой и постоянно поддерживающий свое вокальное исполнительство на достойном уровне. Невозможно увлечь детей и привить им любовь к тому, что не любишь сам и чем не увлечен, поэтому учитель сам должен относиться к музыке с волнением и любовью.

Певческая активность учителя музыки, его увлеченность, потребность в певческой деятельности обусловлены сформированностью у него «профессионального музыкального интереса» к пению (В.Л. Яконюк). Интерес, являя собой взаимосвязь интеллектуального, эмоционального и волевого компонентов, побуждает учителя музыки к активной певческой деятельности, глубоко осознанному, устойчивому стремлению овладеть ее тонкостями и реализовать в ней свою творческую личность музыканта. Мотивами певческой деятельности учителя музыки, обладающего певческой культурой, выступают и осознание собственной ответственности за сохранение певческого наследия, развитие певческой культуры нового поколения, его нравственно-эстетическое воспитание, и желание добиться профессионального успеха. Но именно музыкальный интерес, понимаемый (в широком значении) как отношение, находится в центре проблемы мотивации музыкальной деятельности [4].

Успешное осуществление учителем певческой деятельности во многом зависит от осознания им своей вокально-исполнительской компетентности – предвидеть, оценивать и преодолевать вокально-технические и художественные трудности, контролировать и корректировать свое «сценическое» поведение и исполнительские действия, соотнося их с реальным звучанием, эмоциональными реакциями слушательской аудитории. Очень важна способность самомобилизоваться и сконцентрироваться в момент создания художественного образа

вокального произведения в исполнительском акте для актуализации всего певческого потенциала, всех необходимых качеств личности учителя музыки. Представление об условиях, в которых будет осуществляться певческое музицирование, ориентирует учителя на определенные требования к репертуару, видам и формам вокальной работы, стилю поведения. Следует отметить значение самооценки, позволяющей фиксировать успехи и недочеты. Если она объективна, то будет служить основанием для творческого удовлетворения и дальнейшего певческого самосовершенствования.

Совокупность перечисленных факторов, образующих компоненты психологической готовности – мотивационного, ориентационного, операционного, волевого, оценочного, мобилизационно-настроочного обеспечивает психологическую готовность учителя музыки к певческому музицированию, выражающуюся в единстве устойчивых и ситуативных установок на активные и целесообразные действия. Поэтому, одним из основных критериев певческой культуры учителя музыки должна выступать его психологическая готовность к певческому музицированию.

Как правило, учитель музыки не обладает большими голосовыми возможностями. Обязательные концертные выступления, требующие определенной силы голоса, красоты тембра и других показателей профессионального певческого голоса в его педагогическую деятельность не входят. Культивирование учителем вокального исполнительства осуществляется прежде всего, в условиях урока музыки или во внеклассной работе. Исполняемый репертуар не требует особой виртуозности, однако само исполнение учителя должно быть содержательным, привлекательным, эмоционально заразительным, вызывающим желание слушать и побуждающим школьников к собственному вокальному музицированию. Главная задача вокального исполнителя – донести до слушателя содержание произведения через эмоциональную проекцию музыкального и литературного текста. Следовательно, важным критерием, определяющим уровень певческой культуры учителя музыки, должна быть выразительность исполнения им вокального произведения. «То, что на нас действует как прекрасный звук, есть на самом деле нечто гораздо большее, это выразительность исполнения, то есть организация звука в процессе исполнения произведения», – писал Г.Г. Нейгауз [2, с. 77].

А.В. Нежданова говорила о голосе как инструменте, призванном выражать суть музыки – ее содержание, о способности голоса выразить всю сферу человеческих эмоций, а также о том, что в создании музыкально-художественного образа участвуют все элементы вокальных средств (и литературный текст, и нюансы и многое другое) [3].

Вторым критерием певческой культуры учителя музыки можно считать выразительность исполнения, которая складывается из трех составляющих: музыкальной, эмоциональной и декламационной выразительности. Осмысленная подача литературного текста конкретизирует эмоциональный план и сама усиливается за счет эмоциональной и музыкальной выразительности, которая, в свою очередь, дополняется декламационной и эмоциональной выразительностью и усиливается ими. Для учителя музыки она приобретает еще большее значение, поскольку школьно-песенный репертуар требует речитативно-декламационного

стиля исполнения. Выразительное владение словом является важным фактором профессионализма учителя.

Выразительность вокального исполнения тесно связана с уровнем владения учителем музыки основами вокальной технологии – понятием достаточно широким, включающим в себя и процесс самого певческого голосообразования, и управление своим голосом, использование его для решения художественных вокально-исполнительских задач. Результатом овладения вокальной технологией являются развитие лучших качеств голоса (тембр, ровность, звуковысотный и динамический диапазоны, точность интонации, продолжительность фонационного выдоха), его техническое оснащение и разборчивость дикции. Владение техническими приемами – важный элемент музыкально-исполнительской культуры. Но в вокальном исполнении, где нет инструмента с фиксированными акустическими характеристиками, а есть живой инструмент – человек с его голосом, не менее важным показателем певческой культуры является качество звучания этого инструмента. В природе, как известно, не существует совершенных голосов. Создание и настройка голосового инструмента является результатом специального обучения, совместной работы педагога и ученика в вокально-педагогическом процессе. В итоге голос приобретает определенные качества, оформляется как певческий в соответствии с существующим в обществе взглядом на полноценное певческое звучание.

В современном представлении о профессионально поставленном голосе таковым считается голос оперный, прикрытый, льющийся на всех гласных, с единоклассовым звучанием смешанного типа, ровно звучащий на всем диапазоне. Необходимая широта звуковысотного и динамического диапазонов голоса зависит от характера будущей певческой деятельности и должна быть достаточной для ее осуществления.

Сегодня в обществе бытует самая разнообразная вокальная музыка, включая эстрадную и народную. Народная манера пения культивируется в русле сохранения народно-песенной традиции. Для нее характерно пение открытым звуком без обязательной смешанности голосообразования. Существующая также эстрадная манера пения предполагает применение микрофона, компенсирующего недостаточное использование певческого импеданса. Народная и эстрадная манеры пения ограничивают вокальное исполнительство рамками соответствующих жанров, что отнюдь не умаляет их художественной и музыкально-эстетической ценности и значения для развития современной культуры. Однако они являются недостаточными для певческой деятельности учителя музыки, требующей такой разнообразной палитры средств вокальной выразительности, создание которой невозможно без освоения технологических приемов современного вокального исполнительства, актуализирующихся в академической манере пения.

В этой связи владение основами вокальной технологии можно рассматривать как третий критерий певческой культуры учителя музыки. Владение основами вокальной технологии включает в себя дикционную разборчивость, качество певческого голоса и его вокально-техническую оснащенность. Слово, в его органической связи с мелодией, усиливает эмоционально-логическое воз-

действие вокальной музыки. Декламационная выразительность вокального исполнения напрямую зависит от разборчивости дикции. В вокальном исполнении учителя музыки дикция приобретает первостепенное значение, так как донесение поэтического текста особенно важно для восприятия произведения школьной аудиторией. Поскольку учебный вокальный материал должен быть доступен для детского певческого музицирования, мелодии школьных песен несложны, и основная содержательная нагрузка приходится на поэтический текст. Следует отметить, что вокальная дикция не тождественна речевой дикции и правила орфоэпической речи различаются, так как пение осуществляется при особой певческой установке голосовых органов, обеспечивающей певческий резонанс.

Качественное звучание голоса является показателем готовности вокального инструмента учителя, а владение различными видами вокализации и штрихами – степенью владения им. Процесс «построения» певческого инструмента и использование его с точки зрения современной вокальной педагогики есть единый процесс, однако определенная последовательность приоритетов в вокальной работе вполне естественна, поскольку невозможно играть на инструменте, которого нет или который не настроен. В процессе обучения голос развивается и технически оснащается. Как качества голоса являются основой вокально-технического развития, так и вокально-технические приемы развивают голос, формируют его певческие признаки. Например, стаккато активизирует дыхание и атаку, а качественное стаккато возможно лишь при активной атаке звука, нон легато дает ощущение опоры, кантиленная вокализация является основой пения и вырабатывает свободно льющийся звук.

Требования к качеству и вокально-технической оснащенности голоса учителя музыки несколько ниже по сравнению с требованиями к певцу-исполнителю и обусловлены задачами и условиями профессиональной деятельности. Однако благозвучие голоса, владение кантиленой как основным способом голосообразования, подвижность голоса, пусть и в определенных пределах, умение петь легато, стаккато, нон легато, маркато, филировать звук учителю необходимы. В его вокально-исполнительской деятельности вряд ли встретятся сложные каденции и пассажи на 1,5 – 2 октавы или трели, но короткие гаммы и скачки в быстром темпе, достаточно сложные мелодические и ритмические рисунки встречаются уже в школьно-песенном репертуаре.

Таким образом, разборчивость дикции, благозвучие голоса, владение средствами вокальной художественной выразительности и эффективное их использование обеспечиваются правильной вокальной технологией.

Четвертым важным критерием певческой культуры учителя музыки, на наш взгляд, является стилистая достоверность исполнения. Любой музыкант-исполнитель, пропуская идеи композитора через себя и привнося в воплощение художественного образа свою творческую индивидуальность, в первую очередь, выступает проводником замысла композитора, поскольку творчество исполнителя всегда вторично. Музыкальное произведение несет в себе авторское видение мира, черты его человеческой и композиторской самобытности, отражает эстетику определенной эпохи. Творческое кредо композитора, его приверженность определенным

Проблемы славянской культуры и цивилизации

философским идеям и направлениям в искусстве, поиск новых смыслов, тем, музыкальных форм и средств выразительности – все находит отражение в специфических чертах музыкального произведения, в стилиевых признаках, которые, по мысли В.В. Медушевского, «... пронизывая различные произведения одного стиля, ... сближают их и в то же время отграничивают от музыки иных стилей. Приемы стиля присутствуют решительно во всех сторонах музыки – в фактуре, ритме, мелодике, гармонии и др.» [1, с. 109]. Творческая свобода исполнителя ограничена творческим замыслом композитора, закодированным в тексте. Раскодировка текста и постижение идеи композитора для последующего создания исполнительской концепции требуют понимания стилиевых закономерностей, без которых прочтение текста будет формальным.

Понимание исполнителем-певцом или учителем музыки особенностей индивидуального стиля эпохи и стиля композитора, в которую произведение было создано, обеспечивает адекватный содержанию выбор средств вокальной художественной выразительности, позволяет проникнуть в глубинные пласты, делает диалогичным общение с произведением, сохраняет меру объективности, ответственности перед композитором в своей интерпретационной фантазии. Чувство стиля развивается на основе богатого музыкально-слухового опыта, целенаправленно анализируемого музыкального материала. На стилиевую достоверность вокального исполнения влияют знакомство с большим количеством вокальной, хоровой и в целом музыкальной литературы, собственный вокально-исполнительский опыт, знание смежных областей искусства, музыкально-исторические и музыкально-теоретические знания. Формирование на основе «живого» звучания музыкально-стилиевых представлений способствует возникновению личностно значимых для человека эстетических идеалов. Главным показателем стилиевой достоверности вокального исполнения выступает соответствие средств вокально-художественной выразительности воплощаемому художественному образу.

Итак, критериями, определяющими степень сформированности певческой культуры учителя музыки являются: психологическая готовность к певческому музицированию; выразительность исполнения, включающая в себя эмоциональную, декламационную и музыкальную выразительность в их неразрывном единстве; владение основами вокальной технологии, выражающееся в разборчивой дикции и качественно звучащем, технически оснащенном голосе; стилиевая достоверность исполнения на уровнях индивидуального стиля композитора и стиля эпохи. Все показатели певческой культуры взаимосвязаны и взаимообусловлены. Так, эмоциональная выразительность выявляется, прежде всего, в тембральной окраске, тоне головного аппарата и, следовательно, в точности интонирования, в интенсивности подачи звука и слова, дыхания и распределении фонационного выдоха. От них зависят фразировка, исполнение нюансов, что уже относится к музыкальной и декламационной выразительности. Выбор средств вокальной выразительности и их применение в реализации художественного образа в соответствии с нормами определенного стиля определяют стилиевую достоверность исполнения.

Таким образом, только наличие всех четырех позиций дает основание говорить о достаточ-

ной сформированности певческой культуры учителя музыки. При отсутствии или слабой оформленности хотя бы одной из позиций качественный уровень вокального исполнительства учителя музыки снижается: оно становится либо менее выразительным, либо неверно интерпретированным, в случае недостатков вокально-технического характера страдает качество звучания вокального произведения, а при отсутствии психологической готовности теряется личностный смысл певческой деятельности. Исполнение вокального произведения учителем музыки, обладающим высокой певческой культурой, должно быть увлекательным, выразительным в музыкальном, декламационном и эмоциональном смыслах, благозвучным, дикционно внятными, без технических погрешностей, исполненным в соответствующем данному произведению стиле.

Певческая культура – профессионально значимое качество учителя музыки, поэтому очень важно, чтобы уровень его вокального исполнительства соответствовал критериям, отражающим профессиональные требования к учителю музыки и исторически сложившиеся общепринятые представления о данном виде музыкального исполнительства.

Примечания

1. Медушевский В.В. Художественная форма музыки. Стиль в музыке // Спутник учителя музыки / Сост. Т.В. Чельшева. М.: Просвещение, 1993. С. 89 – 116
2. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. М.: Классика – XXI, 1999.
3. Подольская В.В. Антонина Васильевна Нежданова и ее ученики. М.: Музгиз, 1960.
4. Яконюк В.Л. Музыкант. Потребность. Деятельность. Минск: Бел. акад. музыки, 1993.