

УДК 378.016:78

*М.В. Александрович,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры частных методик ФПСО ИПКиП БГПУ*

РОЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА-ВОКАЛИСТА В ПОДГОТОВКЕ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Вопросы певческого и хорового воспитания детей и молодежи в учреждении среднего образования неоднократно поднимались как культурной общественностью, так и самими педагогами и хормейстерами. Придание хоровому классу в школах с эстетическим направлением статуса факультативного занятия вместо включенного в расписание урока негативно отразилось на общей певческой культуре подрастающего поколения. Отмена преподавания в старших классах мировой художественной культуры также не лучшим образом повлияла на воспитание эстетических потребностей и формирование художественного вкуса учащихся. В условиях, когда уроки музыки существуют только в 1–4 классах, неизмеримо возрастает ответственность за подготовку учителей этого предмета. Их задачи теперь усложнились: за отведенное для занятий время они должны не только научить младших школьников азам певческой деятельности, но и привить любовь к музыке, искусству. Эта заинтересованность, сформированная в детском возрасте, должна остаться в человеке на всю жизнь, что, в конечном итоге, позволит ему постоянно пополнять гуманитарные познания путем дальнейшего самообразования, посещения концертов, спектаклей, выставок и других культурных мероприятий. Можно утверждать, что роль учителя музыки в общеобразовательной школе не только не снизилась, но и, напротив, возросла. Соответственно, должны повыситься и требования к подготовке учителей, которые действительно смогут увлечь музыкальным искусством младших школьников. И, как известно, лучший способ воспитания в таком возрасте – не словами, а делом – собственным положительным примером.

Обратившись к истории образования в Беларуси, можно найти примеры эффективного решения данной проблемы. Так, на наших землях уже с XVI в. широкое распространение получает такое явление, как школьный театр [1]. Первоначально служивший целям популяризации теологических и политических идей, он все больше приобретает значение культурного феномена эпохи, выполняя как дидактические, так и собственно эстетические задачи. Более того, до XVIII в. и появления магнатских театров при дворах белорусской шляхты

школьный театр и батлейка оставались наиболее значительными очагами развития театрального искусства. Интересен тот факт, что спектакли готовились совместно педагогами и учащимися, в них широко использовалась музыка и особенно пение, которое оставалось неотъемлемой частью церковного образования. Подготовка и показ таких спектаклей становились итогом процесса обучения, своеобразным «прохождением практики», поскольку способствовали применению полученных знаний на практике.

В конце XVIII в. на территории Беларуси возникает даже жанр школьной оперы. Как отмечают Г. Барышев и Л. Голикова, «этот жанр сохраняет дидактическую направленность, структуру школьных драм, их излюбленные персонажи, но оформляется уже по законам новой музыкальной драматургии» [2, с. 96]. Наиболее ярким примером школьной оперы становится «Аполлон-законодатель», поставленный в Забельской доминиканской коллегии в 1789 г. [3]. Подчеркнем, что авторы этого произведения: композитор Рафаэл Вардоцкий и либреттист Михаил Тетерский – являлись педагогами указанного учебного заведения, что подчеркивает воспитательное значение произведения и всей постановки.

Традиции школьного театра могут быть возрождены сегодня при условии вокального воспитания учащихся педагогами, получившими хорошее вокальное образование. Работа над школьным спектаклем будет способствовать сплочению учебного коллектива, повышению статуса педагога в глазах учащихся. Участие в совместном музыкальном творчестве, несомненно, разовьет потребность в дальнейших эстетических впечатлениях и будет служить целям воспитания гармонично развитого человека, независимо от специальности, которую он изберет в будущем. В то же время для кого-то это может стать и толчком к выбору пения как профессии – естественно, при наличии ярких вокальных данных.

Музыкально-театральное творчество в условиях не специализированной студии при театре, а обычной средней школы или другого учебного заведения – один из наиболее сложных совместных проектов педагогов и учащихся. Более простой вариант – подготовка

и проведение совместных концертов, музыкально-литературных вечеров и других мероприятий, что может служить укреплению взаимопонимания поколений, передаче духовных ценностей и жизненного опыта от старших к младшим. Все это возможно лишь при условии вокально-исполнительской компетентности преподавателя, существования так сказать «поющего» преподавателя, способного увлечь собственным примером учеников.

Однако создание школьных театров, проведение концертов и другие виды совместного музыкального творчества – это, по сути, вершина вокальных достижений школьников, взятие которой под руководством учителя музыки возможно при наличии хотя бы нескольких одаренных детей. В целом же задачи музыкального воспитания гораздо шире и предусматривают подготовку, в первую очередь, одаренных слушателей, которыми могут и должны стать все, независимо от их голосовых данных и других музыкальных природных качеств.

Важную роль в подготовке вокально-компетентного учителя музыки играет «поющий» преподаватель вуза, который не просто рассказывает о пении, а формирует вокальные навыки студентов, развивает их потребности в сфере вокального искусства. Вокальная подготовка даже на минимальном уровне способна дать будущему учителю музыки следующее:

- здоровый голос, подготовленный к повышенным нагрузкам;
- умение управлять голосом, интонационно и темброво выделяя наиболее важные мысли;
- опыт общения с другими музыкантами, помогающий учиться на чужих ошибках и оценивать себя со стороны;
- стремление к дальнейшему самосовершенствованию, приобретенное в результате приобщения к вокально-исполнительскому искусству;
- лучшее понимание психологического состояния и намерений собеседника, выраженных на интонационном уровне и состоянии голосового аппарата;
- чувство коллективизма, возникающее в ансамблевом и хоровом музицировании;
- умение дистанцироваться от продуктов своей творческой деятельности и, как следствие, оценивать их более объективно, что нарабатывается при прослушивании собственных вокальных записей;
- понимание особой ранимости, незащищенности творческого человека;
- более глубокое восприятие вокального искусства и в целом музыкального.

Рассмотрим указанные преимущества более подробно. Сиплый, некрасивый, «больной» голос преподавателя способен свести к нулю результативности всех занятий с обучаемым, так как такой голос вызывает негативную реакцию. Важно учитывать этот факт при подготовке будущих учителей и других специальностей, для которых голос является не менее значимым инструментом передачи знаний, чем хороший учебник. Между тем красота голоса является не только природным качеством, а может воспитываться системой вокальных упражнений. Невозможно изменить сам тембр голоса, данный природой, но можно скорректировать многие голосовые недостатки, добиться иной окраски голоса, его более высоких эстетических качеств, которые уже сами по себе будут притягивать учеников, делая процесс восприятия учебного материала более привлекательным, а сам материал – лучше запоминающимся. Ведь память человека изначально направлена на быстрое «стирание» негативных впечатлений и максимальное сохранение позитива.

Преподаватель с плохо поставленным голосом вообще может привести своих студентов к заболеваниям голосовых связок, так как голосовой аппарат, реагирует на пение и речь другого человека. Продолжительное слушание плохих певцов и «хриплых» преподавателей, к тому же часто не умеющих управлять дыханием, часто сопровождается интуитивным «сокращением» голосовых связок, которые начинают сами собой повторять усилия звучащего объекта.

Правильная вокализация начинается с постановки даже не голоса, а дыхания. Умение дышать не спонтанно, а целенаправленно, в нужное время и в необходимом объеме, а также постепенно расходовать взятый воздух, контролируя вдыхаемый и выдыхаемый поток, позитивно отражается на здоровье человека. Стремление беречь голос, со временем развивающееся практически у всех, кто связан с вокалом, также сопровождается более бережным отношением к своему здоровью в целом. Восприятие голосового аппарата как самостоятельного «организма в организме», чутко реагирующего на любые колебания не только внешней среды, но и внутреннего состояния человека, способствует развитию таких качеств, как чувство партнерства, забота об окружающих и особенно о тех, кто в той или иной степени непосредственно зависит от тебя.

Исполнение вокальной музыки предполагает не только красивую вокализацию, но и донесение до слушателя смысла, заключен-

ного в поэтическом тексте произведения. Темп подачи словесного текста при его проговаривании и распевании, как известно, существенно отличается: мы говорим обычно намного быстрее, чем пропеваем те же самые слова. Более медленный темп «пропетой речи» уже сам по себе учит внимательному отношению к каждому слову. К сожалению, в погоне за «взятием высоты», преодолением других вокальных сложностей певцы часто забывают о смысле того, что поют. Однако этот недостаток бывает абсолютно не свойственен тем, кто занимается вокалом на любительском уровне, не задумываясь о сугубо технологических проблемах. Свидетельством этому – примеры исполнения оперных хитов драматическими артистами и артистами кукольных театров, когда на первый план выходит именно донесение смысла поэтического текста, а не только преодоление вокальных трудностей. В этом отношении правильная вокализация и четкая подача текста действительно способствует более глубокому вниканию в его смысл, так как музыкальные интонации часто служат «расшифровкой» смысловых акцентов.

«Поющему» преподавателю легче организовать для студентов посещение спектаклей и концертов, особенно если он сам в них участвует. На таких мероприятиях, как показывает практика, гораздо выше дисциплина среди студентов данного педагога, чем среди обычных школьно-студенческих групп. Понимание того, что своим поведением студенты в той или иной степени влияют на репутацию своего педагога в театре или концертной организации, становится сдерживающим фактором в ситуациях, когда студентам хочется обсудить увиденное и услышанное непосредственно во время музыкально-театрального представления.

Эффективными средствами воспитания слушательской культуры студентов могут стать ролевые игры, такие как «Помешай выступающему». Один или несколько студентов разыгрывают перед всем классом подготовленную сценку, поют песню, читают стихотворение и т. д., остальные же преднамеренно «не слушают», да еще и «мешают»: шуршат фантиками, разговаривают, смеются. Потом участники игры меняются ролями, примеривая на себя все сложности такого выступления. Побывав однажды в качестве выступающего в подобных условиях, студенты более ответственно относятся к роли зрителя и слушателя, чувствуя и свою роль в качестве «фактора успеха».

Посещение театральных и концертно-зрелищных мероприятий должно сопровождать-

ся последующим обсуждением увиденного и услышанного, дискуссиями, поскольку «репродуктивная форма как прямое воспроизведение полученных знаний бывают полезны на ранних этапах обучения. А среднее и особенно высшее звено образования должны быть максимально приближены к практике» [4, с. 173]. Здесь также можно прибегнуть к практике ролевых игр, теоретические постулаты которых разработаны применительно также к педагогическим задачам [5, с. 6]. Подчеркивая, что «наибольшим успехом пользуются именно те ролевые игры, в которых преподаватель не занимает отстраненную позицию, оставаясь сторонним наблюдателем, а на равных с остальными участвует в действии» [4, с. 176], исследователи предлагают, в частности, такие игры, как «заседание худсовета», «художественный салон». Эффективен также прием «от обратного». Учащимся предлагают отстаивать позицию, противоположную его собственной (к примеру, найти недостатки в том, что ему понравилось, или, напротив, привлекательные черты в том, что показалось не особенно интересным).

Огромное значение имеет личность самого преподавателя, проводящего такие дискуссии, его авторитет не только как педагога и воспитателя, но и как человека творческого, то есть не просто «теоретика», но и непосредственного практика искусства. Для студента в свою очередь, также бывает важно очутиться по разные стороны рамп, примерив на себя роль как исполнителя, так и критика. Преподаватель в этом случае выступает для него примером такого совмещения функций.

«Поющий» преподаватель уже в силу своей артистической профессии общается с другими музыкантами и творческими людьми: режиссером, дирижером, коллегами-вокалистами, музыкантами-инструменталистами. Каждый из них также воздействует на солиста: как конкретными замечаниями, требованиями, советами во время репетиций, так и косвенно, через такое же общение с другими музыкантами. Артисты – всегда немного «дети»: их постоянно продолжают «учить» (в хорошем смысле слова) все, кто находится рядом. Чуткий солист, желающий самосовершенствоваться, всегда сможет найти в этом что-либо полезное, «примерив» на себя услышанные замечания и предложения. Репетиционный процесс, даже в любительском коллективе, становится дополнительным «мастер-классом», который помогает более адекватно воспринимать себя и своих коллег, сопоставлять профессиональный уровень, достигать лучших результатов, не повторяя чужих ошибок.

Процесс самосовершенствования – бесконечен, и такое общение создает для него наилучшие предпосылки. Совместное творчество учит партнерским отношениям, умению «слушать» и «слышать» своего собеседника, лучше его понимать, «предчувствуя» и предугадывая дальнейшие действия. Все это может пригодиться не только в музыкально-ансамблевой деятельности, но и в разнообразных житейских ситуациях.

В процессе ансамблевого и хорового музицирования само собой возникает и закрепляется чувство коллективизма. Ничто так не объединяет группу студентов, как песня и ее совместное исполнение. Ведь кроме совместной деятельности, оно предполагает коллективное пение произведений в единых параметрах, таких как темп, метрическая пульсация, тональность. Иными словами, совместное музицирование (а пение является самым демократичным его видом) закладывает основы слаженной деятельности коллектива, где каждый умеет прислушиваться к другим и при этом соблюдать субординацию, не мешая всему процессу.

Совместное музицирование прививает более чуткое отношение к партнеру, понимание психологии творческого человека, часто оказывающегося более ранимым, чем люди, не связанные с искусством. Кроме того, имея практику концертных выступлений, «поющие» преподаватели и их ученики лучше чувствуют эмоциональное состояние артиста перед выходом на сцену и непосредственно после него.

Все это свидетельствует о том, что навыки общения с коллегами в творческом коллективе способствуют выработке индивидуального подхода к каждому студенту. Будущий преподаватель, прошедший школу собственного участия в творческом процессе, будет лучше понимать искусство и его закономерности и сможет передать это своим ученикам.

Очень полезным бывает следующее за выступлением или репетицией прослушивание собственных вокальных записей. Эта форма занятий способствует умению дистанцироваться от продуктов своей творческой деятельности и, как следствие, оценивать их более объективно. Огромное значение приобретает выработка таких навыков у учеников: они также должны привыкнуть к мысли о необходимости фиксировать свои сценические выходы, анализировать их в спокойной обстановке, когда улягутся эмоции, и делать соответ-

ствующие выводы, оценивая свое выступление максимально критически, без поправок.

Усиление вокальной составляющей подготовки будущего учителя музыки, стимулирование «поющим» преподавателем активности студентов в живом певческом музицировании, может стать серьезным фактором повышения эффективности урока музыки и вокального воспитания учащихся, содействовать совершенствованию эстетического воспитания в школе.

ЛИТЕРАТУРА

1. Міско, С.М. Школьны тэатр Беларусі XVI–XVIII стст. / С.М. Міско. – Мінск: Тэсей, 2000. – 168 с.
2. Барышев, Г.И. Музыка в школьном театре Белоруссии XVI–XVIII вв. / Г.И. Барышев, Л.Ф. Голикова // Музыкальный театр Белоруссии: Дооктябрьский период. – Минск: Наука і тэхніка, 1990. – С. 83–138.
3. Іўчанка, Н. Музыкальны помнік Беларусі XVIII ст. / Н. Іўчанка // Мастацтва Беларусі. – 1989. – № 3. – С. 66–71.
4. Бунцевич, Н.Е. Интерактивные формы занятий в преподавании музыкально-исторических дисциплин / Н.Е. Бунцевич // Культура. Наука. Творчество: сб. науч. ст. – Минск: БГАМ, 2011. – Вып. 5. – С. 173–181.
5. Инновационные методы обучения в гражданском образовании / В.В. Величко, Д.В. Карпиевич, Е.Ф. Карпиевич и др. – 2-е изд., доп. – Минск: Медиосонт, 2001. – 168 с.
6. Кларин, М.В. Инновации в мировой педагогике обучения на основе исследования, игры, дискуссии (анализ зарубежного опыта) / М.В. Кларин. – Рига, 1995. – С. 176.

SUMMARY

The article represents tendencies of updating the content of education of future singers, music teachers in the author's interpretation. The attention is put on the factors that increase the efficiency of music training sessions and vocal education of students.

The article reveals promising areas of musical theater art in secondary schools through the kinds of joint musical creativity of talented, vocal competent and singing music teacher and talented student.

The main content of the article is devoted to the preparation of teachers, based on the vocal component and including a number of components: healthy voice (vocal apparatus), the feed rate of the verbal text, a joint music-making with the students to acquire communication skills in a creative team, an active musical education by attending performances, theaters, concerts and entertainment events; listening to own vocal recordings, using in teaching students role-playing games etc.

The article is addressed to teachers of higher education establishments, advanced training system and teachers in secondary schools.

Поступила в редакцию 18.09.2013 г.