

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

MUSIC EDUCATION

В. А. МОСТИЦКИЙ

Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

Современные процессы, связанные с формированием новой отечественной образовательной стратегии и общей модернизацией профессионального образования, оказывают существенное воздействие и на вузовский процесс подготовки вокалистов академического профиля. Специалисты рассматривают, в частности, приоритетную роль образовательных инноваций как значимый фактор, способствующий эффективной разработке традиционных педагогических проблем. По мнению Т. Смелковой, «...для творческих кафедр, включая кафедру сольного пения, “образовательные инновации” подразумевают решение следующих конкретных задач:

- активизации творческого, личностного потенциала профессорско-преподавательского состава и студентов, мобильности в работе коллектива;
- создания новых условий для достижения качественных изменений в музыкально-педагогической деятельности;
- обновления взглядов и практических действий в решении вопросов учебного характера;
- формирования современного научно-методического обеспечения (в том числе разработки новых программ) и творческой, динамичной среды для глубокого, всестороннего развития обучающихся» [4, с. 58].

Разумеется, столь обширное поле деятельности предполагает последовательную дифференциацию внедряемых новшеств соответственно магистральным направлениям развития вузовской системы: речь идет о формировании нового содержания образовательного процесса, освоении новых педагогических технологий и создании новых разновидностей учебных заведений (см.: [3]). Охарактеризуем некоторые инновации, связанные с вышеупомянутыми направлениями, более подробно, опираясь на показательные примеры.

Новое содержание образовательного процесса формируется, прежде всего, благодаря внедрению оригинальных учебных курсов или расширительному подходу к ныне преподаваемым дисциплинам. Так, заслуживают внимания «универсальные» тенденции, предполагающие целостный охват различных возрастных периодов вокального обучения – от младших классов общеобразовательной школы до зрелых лет. В связи с этим специалисты рекомендуют уделить особое внимание углублённому «...изучению основ детской вокальной методики. Знание студентами особенностей организма детей различных возрастов, специфики работы с детским голосом является первостепенной задачей (вузовского. – В. М.) образования и непосредственно связано с будущей музыкально-педагогической деятельностью» [5, с. 25].

Следует указать на бесспорные положительные стороны «универсального» подхода. Во-первых, студент обретает искомое единство методических взглядов, постигая процесс вокального образования как целесообразно организованное явление системного характера. Во-вторых, у молодого специалиста формируются надлежащие представления о ситуации на современном рынке труда, который остро нуждается в профессионально оснащённых вокальных педагогах-«универсалах». Стремительное развитие международной индустрии музыкально-исполнительских конкурсов, ярко выраженный общественный интерес к детскому и юношескому академическому сольному пению, разумеется, влекут за собой возрастающую ответственность преподавателей вокала в ДМШ и ДШИ, руководителей кружков и студий при общеобразовательных школах, гимназиях и лицеях. Речь идёт, в частности, о гибкой и вдумчивой коррекции голосового аппарата начинающих певцов, плодотворном психологическом и художественно-эстетическом воздействии на

юных музыкантов, их умелой и целенаправленной подготовке к артистическим «соревнованиям» различного уровня. Наряду с этим, педагог должен содействовать профессиональному росту своих подопечных и в так называемый «переходный» период мутации, обеспечивая преемственную связь исполнительских навыков, сводя к минимуму негативные последствия физиологической перестройки организма и т. п. Отсюда проистекает явно ощущаемая потребность в авторских методических разработках, подвергающих анализу процесс «многолетнего» обучения вокалу современных школьников, равно как в дидактически выверенных программах, которые позволяют упорядочить названный процесс и адаптировать его к специфике того или иного образовательного учреждения (см.: [5, с. 26]).

Освоение новых педагогических технологий в наши дни закономерно обуславливается интегративными тенденциями профессионального образования, доминирующими на протяжении 2000–2010-х годов. Здесь подразумевается «...использование... многообразных креативных форм обучения – открытых уроков, мастер-классов, творческих мастерских, учебных концертов, конкурсов, педагогических практикумов, конференций, прослушивания и просмотра аудио- и видеозаписей, посещения спектаклей, концертов с их последующим анализом. Именно такое, интегративное погружение в вокальное искусство способствует продуктивному становлению и развитию личности будущего педагога-музыканта – носителя универсального языка великого искусства музыки» [4, с. 59]. Естественно, упомянутое «многообразие форм» предполагает эксплуатацию различных медиатехнологий, благоприятствующих оперативному поиску и отбору профессионально значимой информации, её восприятию и осмыслению. Кратко охарактеризуем приоритетные направления указанного процесса – не только практические, но и теоретические.

Сегодняшний студент, как правило, в должной мере осведомлён о возможностях, предоставляемых сетью Интернет для разыскания и последующей идентификации нотного материала. Это касается не только новейших вокальных опусов (к примеру, «обязательных» произведений, сочиняемых по заказу организаторов международных конкурсов и не подлежащих «предварительной» публикации), но и старинной музыки, чья бесспорная ценность в качестве «художественно-дидактического» репертуара не вызывает сомнений. Поощряя инициативу своих подопечных в соответствующих поисках, преподаватель может привлечь их внимание

к весьма полезным функциям компьютерных нотопечатающих программ (Encore, Finale, Score, Sibelius и др.): редактированию – исправлению обнаруженных ошибок и опечаток; корректировке постраничного расположения текста; транспонированию в удобную тональность... Кроме того, виртуальное Интернет-пространство хранит немало ценных фонограмм, методических комментариев, исследовательских работ, стимулирующих профессиональное развитие молодого певца. Регулярное изучение подобных материалов, сопровождаемое отбором самого интересного и созданием персональных «электронных архивов», призвано служить расширению исполнительского и общекультурного кругозора будущего артиста, его целенаправленной и продуктивной работе над конкретной программой в классе оперного или камерного пения.

Ещё одна перспективная тенденция, связанная с использованием медиатехнологий, характеризуется общедоступностью и простотой в эксплуатации портативной аудио- и видеозаписывающей техники. Даже «усреднённые» характеристики современных мобильных телефонов позволяют, при владении известными практическими навыками, регулярно осуществлять записи домашних занятий, учебных репетиций и концертно-сценических выступлений. Последующее прослушивание и критический анализ данного исполнения «со стороны» (осуществляемые вначале под руководством педагога, затем – индивидуально) являются важным средством слухового самоконтроля, благодаря которому обеспечивается максимальная оперативность в коррекциях интерпретаторского прочтения, вокально-технических действий, созерцаемого «артистического имиджа», актёрской игры и т. п.

Заметим также, что повседневная практика использования разнообразных медиатехнологий корреспондирует с обнадеживающими перспективами совершенствования теоретических аспектов вокального образования. Как отмечает В. Юшманов, «наука, изучающая технику оперного пения, и певческая практика в настоящее время существуют параллельно, мало соприкасаясь друг с другом. Практики уже давно пришли к пониманию, что пение есть психологический процесс, в который должен быть вовлечён весь организм певца; в то же время в теории процесс певческого голосообразования продолжает рассматриваться и изучаться как физиологическая функция узко понимаемого “голосового аппарата” (прежде всего – гортани). Таким образом, при огромном интеллектуальном потенциале достоверного

знания, полученного в результате проведённых в XX веке многочисленных научных исследований, профессиональное обучение современных певцов технике оперного пения продолжает оставаться эмпирическим, сводящимся, как правило, к передаче педагогом собственного певческого опыта» [6, с. 11–12]. Иными словами, противоречие между «органически-целостным» и узко аналитическим подходами усугубляется обнаруживаемым «диссонансом» научной достоверности и эмпирической субъективности учебного процесса.

Мы полагаем, что в ближайшей перспективе преодоление существующего «замкнутого круга» возможно благодаря наблюдаемому росту числа молодых певцов, которые выказывают реальную заинтересованность в повседневном контроле своего исполнительского процесса с использованием «объективных» методов – не только сравнительного слухового анализа звукозаписей, но и компьютерных технологий. По справедливому замечанию В. Морозова, «...эти объективные показатели, разумеется, мы не должны рассматривать как самодостаточные... но вправе рекомендовать их в качестве немаловажного дополнения к традиционным субъективным методам... равно как и [критериям] оценки эффективности педагогических методик обучения вокальному искусству» [2, с. 337]. Отмеченное взаимодействие теории и практики позволит, благодаря интенсивному сотрудничеству специалистов различных областей знания, приблизиться к формированию подлинно современных основ профессионального певческого образования.

Возникновение и развитие *новых видов учреждений*, реализующих программы упомянутого образования, также непосредственно связано с инновационной деятельностью. Одним из наиболее успешных проектов подобного рода является Центр оперного пения Галины Вишневской, созданный в Москве, – «личный проект знаменитой певицы, опыт её жизни, её карьеры и мастерства, выношенная ею мечта». Анонсируя начало работы Центра в сентябре 2002 года, Г. Вишневская обозначила соответствующую концепцию ёмко и выразительно: «Для меня ясно, что ступень между консерваторией и оперным театром – звено, которое не заполнено. После консерватории певцы приходят в театр – и снова начинают учиться. Они могут в лучшем случае спеть арию. <...> Это слишком мало для театра. В театр приходят, чтобы быть там артистом, создавать роли, спектакли. И надо быть готовым к тому, чтобы что-то получить от театра. А чтобы что-то получить, надо быть оснащённым технически, чтобы взять от режиссёров,

дирижёров то, что они могут дать» (цит. по: [1, с. 101]). Следовательно, целью нового учебного заведения провозглашалась подготовка высококвалифицированного оперного певца, владеющего определённым репертуаром (минимум четырьмя партиями из области мировой классики), имеющего опыт сценической работы в различных условиях, обладающего навыками самостоятельной репетиционной подготовки с учётом требований конкретного театра или антрепризы.

Впрочем, Центр оперного пения безусловно рассматривался не как альтернатива консерваторскому образованию, а в большей мере как его продолжение и завершение. Об этом свидетельствовали и двухгодичный срок обучения в «школе Галины Вишневской», и нормативное требование к абитуриентам – наличие высшего профессионального музыкального образования, и последовательная реализация творческого потенциала, накопленного в предшествующий период. Равным образом перечень дисциплин, объявленных к прохождению в Центре, отчасти мог ассоциироваться с вузовской программой: «В числе учебных предметов – вокал с преподавателем, мастер-классы с художественным руководителем и приглашёнными мастерами, вокал с концертмейстером, работа с дирижёром, режиссёром-постановщиком, с оркестром, певческая дикция, сценическое движение, актёрское мастерство, пластика, танец, основы дирижирования, итальянский, французский, немецкий и английский языки» [1, с. 102]. Кардинальное различие между «повторением пройденного» и достижением новых профессиональных высот обуславливалось не только уровнем преподавания (Г. Вишневская изначально стремилась приглашать в Центр лучших московских специалистов), но и безотлагательной адаптацией получаемых знаний и практических навыков к условиям данной оперной постановки, осуществляемой совместными усилиями на протяжении одного учебного семестра.

В наши дни функциональное своеобразие «школы Галины Вишневской» как автономного звена отечественной системы обучения вокалистов закономерно инспирирует параллели с вузовской магистратурой или даже ассистентурой-стажировкой по профилю «Искусство оперного пения». Вот только организационный уровень и материально-техническое оснащение образовательного процесса, интенсивность оперно-сценических и концертных выступлений молодых исполнителей, обучающихся в Центре, до сих пор остаются безусловным эталоном, достигаемым российскими консерваториями отнюдь не всегда. Тем более труднодостижи-

мыми оказываются масштабы продюсерской и рекламно-информационной деятельности, которая из года в год развёртывается «школой Галины Вишневской» в целях продвижения её воспитанников, популяризации образовательных технологий Центра и установления партнёрских отношений с крупнейшими вокальными институтами зарубежных стран (см.: [1, с. 103]). Следовательно, упомянутая «школа», работающая в качестве «независимого» учебного заведения, может быть уподоблена «полигону инноваций» отечественной вокальной педагогики. Аккумулируемый Центром (и другими аналогичными образовательными учреждениями) профессиональный опыт, безусловно, достоин углублённого осмысления и дальнейшего использования российскими специалистами.

Представляется необходимым подчеркнуть, что инновационная образовательная деятель-

ность в области вокального искусства закономерно ориентируется на «...создание условий для полностью осознанного студентом процесса совершенствования профессионального мастерства, предполагающего развитие его творческого мышления и опосредуемого этим мышлением» [3, с. 74–75]). Учитывая сказанное, продуктивный характер соответствующих педагогических инноваций в полной мере выявляется благодаря механизмам прямой и обратной связи – непрерывно поддерживаемому «диалогу-взаимодействию» музыкального вуза и обучаемых им будущих певцов: исполнителей, преподавателей, методистов... Тем самым может быть обеспечен поступательный характер модернизации отечественной системы профессионального образования как процесса, устремлённого навстречу животрепещущим проблемам современной культуры.

ЛИТЕРАТУРА

1. Баяхунова Л. Центр оперного пения Галины Вишневской // Обсерватория культуры. 2007. № 6. С. 100–105.
2. Морозов В. Невербальная коммуникация: Экспериментально-психологические исследования. М.: Институт психологии РАН, 2011. 528 с.
3. Сахнова И. Инновации сферы музыкального образования // Современная музыкальная культура и образование в России: материалы I Всерос. науч.-практ. конф. М.: Спутник+, 2009. С. 72–75.
4. Смелкова Т. Вокально-исполнительская культура в современном образовательном пространстве // Universum: Вестник Герценовского университета. 2014. № 2. С. 56–60.
5. Смелкова Т. Интегративный подход к формированию вокально-исполнительской культуры студентов в контексте образовательных инноваций // Universum: Вестник Герценовского университета. 2005. № 8. С. 23–26.
6. Юшманов В. Певческий инструмент и вокальная техника оперных певцов: автореф. дис. ... д-ра иск. СПб., 2004. 38 с.

REFERENCES

1. Bayakhunova L. Tsentr opernogo peniya Galiny Vishnevskoy [Galina Vishnevskaya's Opera Singing Centre]. Observatoriya kul'tury [Observatory of Culture]. 2007. No. 6. P. 100–105.
2. Morozov V. Neverbal'naya kommunikatsiya: Eksperimental'no-psikhologicheskie issledovaniya [Non-verbal Communication: Experimental Psychological Researches]. Moscow: Psychology Institute of Russian Academy of Science, 2011. 528 p.
3. Sakhnova I. Innovatsii sfery muzykal'nogo obrazovaniya [Innovations of Music Education Sphere]. Sovremennaya muzykal'naya kul'tura i obrazovanie v Rossii [Contemporary Music Culture and Education in Russia]: papers of the 1st All-Russian research-practical conference. Moscow: Sputnik+ Press, 2009. P. 72–75.
4. Smelkova T. Vokal'no-ispolnitel'skaya kul'tura v sovremennom obrazovatel'nom prostranstve [Vocal-Performing Culture in the Contemporary Educational Space]. Universum: Vestnik Gertsenovskogo universiteta [Universum: Bulletin of A. Gertzen University]. 2014. No. 2. P. 56–60.
5. Smelkova T. Integrativnyj podkhod k formirovaniyu vokal'no-ispolnitel'skoy kul'tury studentov v kontekste obrazovatel'nykh innovatsiy [Integrative Approach to Formation of Student Vocal-Performing Culture in Context of Educational Innovations]. Universum: Vestnik Gertsenovskogo universiteta [Universum: Bulletin of A. Gertzen University]. 2005. No. 8. P. 23–26.
6. Yushmanov V. Pevcheskiy instrument i vokal'naya tekhnika opernykh pevtsov: avtoref. dis. ... doktora iskusstvovedeniya [Singer's Instrument and Opera Singers' Vocal Technique: Thesis of Dissertation for the Degree of Doctor of Arts]. St. Petersburg, 2004. 38 p.

ИННОВАЦИОННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА:
АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ

В статье характеризуются роль и значение образовательных инноваций в развитии отечественного музыкального образования. Автором указываются важнейшие задачи, решение которых предполагает использование образовательных инноваций. Наряду с этим, обозначаются такие магистральные направления инновационной деятельности, как формирование нового содержания учебного процесса, освоение новых педагогических технологий и создание новых разновидностей учебных заведений. В качестве примеров соответствующих инноваций на вузовском уровне

рассматриваются «универсальный» подход к преподаванию вокальной методики (с охватом «детского» и «взрослого» периодов как взаимосвязанных составляющих), использование медиатехнологий для поиска профессиональной информации, изучения приоритетных аспектов певческого искусства, а также образовательная деятельность Центра оперного пения Г. Вишневской.

Ключевые слова: образовательные инновации, вузовское музыкальное образование, вокальная методика, медиатехнологии, Центр оперного пения Г. Вишневской.

INNOVATORY EDUCATIONAL ACTIVITY
IN THE VOCAL ART SPHERE: ACTUAL TENDENCIES

A role and significance of educational innovations in the development of Russian music education are characterized in the article. The author points out the most impossible tasks which should be solving by means of educational innovations using. At the same time such principal directions of innovative activities as substantial renovation of educational process, learning to new pedagogical methods and making educational institutions of new types are marked. The «universal» approach to the teaching of vocal methods (which

includes «childhood» and «adult» periods as intercommunicative components), using of media-technologies for the search of professional information and learning priority aspects of singing art, educational activity of Galina Vishnevskaya's Opera Singing Centre are considered as examples of appropriate innovations up to standard of high school.

Key words: educational innovations, high school music education, vocal methods, media-technologies, Galina Vishnevskaya's Opera Singing Centre.

Мостицкий Валентин Анатольевич
профессор кафедры сольного пения
Ростовская государственная консерватория им. С. В. Рахманинова
Russia, 344002, Rostov-on-Don
e-mail: platinvalentine@yandex.ru

Mostitskiy Valentin A.
Professor of the Department of Solo singing
Rostov State S. Rachmaninov Conservatoire
Russia, 344002, Rostov-on-Don
e-mail: platinvalentine@yandex.ru

