

Плаксина Ксения Геннадьевнааспирант Самарского государственного
института культуры**СОВРЕМЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ
ИСПОЛНИТЕЛЯ-ВОКАЛИСТА****Аннотация:**

В статье раскрываются некоторые аспекты исполнительского мастерства современных вокалистов, в частности педагогического дизайна их профессиональной подготовки. Актуальными проблемами музыкальной педагогики признаны создание системы психологической подготовки исполнителя-вокалиста к сценическому выступлению и духовно-творческое развитие певцов. Автор предлагает ввести в педагогический дизайн методики развития сценических способностей, способностей к импровизации как в исполнительской деятельности, так и в сценическом поведении. Модель подготовки вокалистов эстрадного направления Самарского государственного института культуры к эффективному сценическому исполнению включила мотивационный, энергетический, рефлексивный аспекты, движение к внутренней свободе. Рефлексивный аспект подготовки вокалиста отражает уникальную психологическую способность интериоризовать амбивалентность сценического исполнения. Обосновывается включение в педагогический дизайн профессиональной подготовки вокалистов посещения студентами психологических занятий, основанных на техниках гештальттерапии, психосинтеза, телесноориентированном подходе, психоанализе, что позволит им планомерно готовиться к эффективному сценическому поведению в стрессовых условиях публичного выступления.

Ключевые слова:

педагогический дизайн, профессиональная подготовка вокалиста, музыкальная педагогика, мотивационный аспект, рефлексивный аспект, энергетический аспект, внутренняя свобода, сценическое поведение, публичное выступление.

Plaksina Ksenia GennadyevnaPhD student,
Samara State Institute of Culture**MODERN INSTRUCTIONAL
DESIGN OF THE VOCALIST'S
PROFESSIONAL TRAINING****Summary:**

The study reveals several aspects of modern vocalists' performing skills, in particular the instructional design of their professional training. The psychological training of singers for performance on stage, their spiritual and creative development are the relevant issues of music pedagogy. The author proposes to introduce the development techniques of stage abilities, an aptitude for improvisation both in performance and in stage behavior. The training model of pop singers studying at Samara State Institute of Culture for effective performance includes motivational, energy, reflexive aspects, movement towards inner freedom. The reflexive aspect of training reflects the unique psychological ability of vocalists to internalize the ambivalence of performance. The author proves that the instructional design of the vocalist's professional training should include psychological classes based on Gestalt therapy, photosynthesis, body-oriented psychotherapy, and psychoanalysis. This fact will enable vocalists to prepare for spectacular scenic behavior in stressful public appearance.

Keywords:

instructional design, vocalist's professional training, music pedagogy, motivational aspect, reflexive aspect, energy aspect, inner freedom, scenic behavior, public appearance.

Музыкальная жизнь современного общества насыщена разнообразными событиями: фестивалями, конкурсами, концертами, музыкальными шоу-программами и т. д. Среди них все большую популярность приобретают те, в которых представлены различные направления и жанры вокальной музыки (оперы, мюзиклы, академический и народный вокал, джазовый и этнический вокал). Вокалисты разных жанров являются не только исполнителями, но и законодателями новых образов в одежде, стиле речи, поведенческих паттернов. Подобная ситуация бросает серьезный вызов системе профессиональной подготовки исполнителей-вокалистов разных направлений. Актуальным становится пересмотр основ профессиональной подготовки вокалистов к сценической деятельности.

Профессиональная подготовка вокалистов строится на принципах музыкальной педагогики – отрасли педагогической науки, содержанием которой является процесс музыкального образования и воспитания личности.

В отечественной музыкально-педагогической науке накоплен объемный материал по изучению строения и механизмов функционирования голосового аппарата, описаны вокально-педагогические методы и школы прошлых эпох (труды В.А. Багадурова, Л.Б. Дмитриева, М.Л. Львова, И.К. Назаренко). Изучены и описаны механизмы дыхания, артикуляции, проблемы звукообразования, резонаторы (исследования Ю.А. Барсова, Л.Б. Дмитриева, В.П. Морозова, Р. Юссона

и др.). Музыкальная педагогика включает в себя описание опыта замечательных педагогов и мастеров вокального искусства (Ф.И. Шаляпин, Е.К. Катульская, И. Ершов, К.Н. Дорлиак, А.Л. Долово, Е.Г. Ольховский, Е.В. Образцова, Е. Нестеренко и др.), принципы постепенности и преемственности в воспитании певца (И.П. Прянишников, В.М. Луканин, Ю.А. Барсов, В.Н. Левко, А.С. Яковлева, А.М. Седов).

Вместе с тем в соответствии с характером времени меняется дизайн профессиональной подготовки вокалистов. Педагогический дизайн музыкальной педагогики предполагает поиск, разработку и опору в обучении вокалистов на наиболее эффективные, рациональные и комфортные способы, методы и системы обучения, дающие высокие результаты [1].

За последние годы появилось несколько новых элементов в профессиональной подготовке: психологическая подготовка исполнителя (диссертационные исследования В.Л. Чаплина, О.Ф. Шульпякова, В.И. Юшманова, А.С. Яковлевой и др.), сфера духовно-творческого развития певцов (Л.С. Зорилова, М.Т. Картавцева, Е.Ю. Пономарева, В.А. Погосова и др.). Искусство владения голосом (художественное чтение, вокальное исполнение) в первую очередь предполагает максимальное выражение личного жизненного опыта исполнителя, его эмоциональных моделей реагирования на различные жизненные ситуации [2, с. 98]. Во время сценического выступления вокалисту крайне важно представить слушателю некий код к собственному духовно-психологическому миру через тембр голоса, его интонационную палитру. Только транслируя через музыкальный образ свои личностные смыслы, исполнитель-вокалист может вызвать у слушателей эмоциональный отклик [3, с. 53].

Развитие телевидения, интернета, а вместе с ними и шоу-бизнеса делает необходимым усиление сценической подготовки вокалиста, т. е. способности вокалиста к яркой презентации своего пения, умения держаться на сцене, на публике, в диалоге со зрителем.

Целью нашего исследования является обоснование необходимости введения в педагогический дизайн профессиональной подготовки вокалистов методик развития сценических способностей, способностей к импровизации как в исполнительской деятельности, так и в сценическом поведении.

Исследования, проведенные американским психологом Ф. Боллом, свидетельствуют о том, что мнение людей о качестве музыкального исполнения больше зависит от того, что они видят, чем от того, что они слышат [4]. По данным Чиа-Юн Цая (США), на музыкальных конкурсах талантов, таких как American Idol, театральность представления выступлений оценивается выше, чем их музыкальность [5]. Подавляющее большинство участников экспериментов (необученных участников и профессиональных музыкантов) (около 83 %) при опросе говорили о том, что звук является ключевым критерием для оценки видео- и аудиозаписей выступлений. Но когда им предложили угадать победителей из трех финалистов на каждом из десяти престижных международных соревнований, ориентируясь только на звук, без видео, ни новички, ни эксперты не смогли преодолеть порог вероятного угадывания. Таким образом, вокальное искусство оказывается не только звуковым, но и визуальным. Чиа-Юн Цай считает, что визуальные сигналы несут информацию о степени страсти и мотивации, которые проявляет исполнитель. Это те качества, которые многие участники исследования назвали важными.

Идеи сценической подготовки и обучения артистическим техникам вокалистов уже звучат у отечественных педагогов вокала. К.А. Полянский говорит о том, что «одно только пение не способно сейчас полностью удовлетворить вкусы современной публики, необходимо в профессиональной подготовке повысить значимость психологии артистической деятельности певца-актера» [6]. Среди умений, которым нужно обучать будущего исполнителя-вокалиста, называют эмоциональность при исполнении произведения как эстрадного номера, проявление сценической культуры, артистической свободы [7, с. 6].

Можно утверждать, что перед исполнителем стоит задача не только осмыслить нотный текст, но и создать программу психологического воздействия на слушателя и транслировать ее в концертный зал. Очевидно, что секрет и главное условие успешности сценического выступления – это способность исполнителя к созданию общего эмоционально-психологического пространства между ним и слушательской аудиторией.

В трудах многих замечательных педагогов-музыкантов (Л.А. Баренбойма, Д.Д. Благого, Г.М. Когана, Г.Г. Нейгауза, С.И. Савшинского, С.Е. Фейнберга и др.) есть указания по формированию вышеназванных профессиональных качеств исполнителей-вокалистов, но, к сожалению, они даны частично и весьма разрозненно, не системно. В практике музыкальной педагогики на данный момент недостаточно разработаны методические подходы к вопросу сценической и артистической подготовки музыканта, и исполнителя-вокалиста в частности. Педагог-вокалист транслирует в основном собственный сценический опыт, который может быть весьма неэффективным для человека с другими психоэмоциональными особенностями. Кроме того, сам опыт может быть архаичным.

Вместе с тем значительное количество научно-методического материала, который представляется возможным использовать в решении вопроса сценической подготовки исполнителя-вокалиста, накоплено в театрально-артистической литературе и в психологии (система Станиславского, метод нейролингвистического программирования, система упражнений, направленных на развитие ассертивности, методы психодрамы, арт-терапии).

При разработке модели подготовки вокалистов эстрадного направления Самарского государственного института культуры к эффективному сценическому исполнению мы выделили четыре важных аспекта: мотивационный (желание транслировать собственные ценности и установки на уровне экспрессии; суггестивная потребность, т. е. желание влиять на людей, «заражать» их своим эмоциональным состоянием), энергетический (целеустремленность, уровень эмоционального возбуждения в момент творчества, гибкость психологической адаптации), рефлексивный, движение к внутренней свободе.

Рефлексивный аспект подготовки вокалиста отражает уникальную психологическую способность интериоризировать амбивалентность сценического исполнения. Она заключается в одновременном осознании еще не развернувшегося целиком произведения и тотальном проживании отдельных его моментов. Для этого у исполнителя должен быть хорошо развит психологический механизм переключения и «раздваивания» внимания, который проявляется в том, что исполнитель на сцене должен создавать образ и одновременно отслеживать его соответствие общему художественному замыслу.

Значимость чувства внутренней свободы, т. е. возможности артиста во время исполнения быть собой, представлять собственную трактовку музыкального образа, подчеркивалась многими мастерами искусства. Известное высказывание А.Я. Вагановой: «Лучше плохо, но по-своему!», – является ключом к воспитанию артистизма и декларирует ценность внутренней свободы исполнителя. Путь к обретению свободы самовыражения лежит через глубокое самоисследование личности артиста, овладение медитативными навыками, снятие психологических барьеров и блоков, которые ограничивают поток творчества на сцене.

Опыт педагогической деятельности со студентами – вокалистами эстрадного направления показывает, что внутренняя свобода вокалиста является результатом его работы со страхом критики и неприятия выступления наиболее значимыми людьми; по развитию способности к трансформации чрезмерного сценического возбуждения в высокий уровень творческой активности на сцене; с результатом осознания и соединения интеллектуальных, эмоциональных и телесных импульсов (синтез мыслей, эмоций, телесных проявлений).

Эти проблемы в рамках существующих программ профессиональной подготовки вокалистов не решаются. С целью обретения внутренней свободы мы рекомендуем студентам-вокалистам посещение психологических занятий, основанных на гештальттерапевтических техниках, психосинтезе, телесноориентированном подходе, психоанализе. Требуются разработка и включение в учебный процесс программ психологической подготовки исполнителей-вокалистов к сценическому выступлению, ориентированных на формирование способностей к саморегуляции сценических состояний, сценическому самообладанию, управлению своими психоэмоциональными состояниями. Таким образом, мы подошли к пониманию того, что важным профессиональным качеством исполнителя-вокалиста является способность к самопознанию и даже определенное человеческое мужество, необходимое для процесса узнавания и принятия теневых сторон своей личности. Выходящий на сцену артист априори оказывается в экстремальной ситуации ввиду влияния энергии огромного количества людей и понимания огромной общественной значимости своего выступления. Ни один человек не может избежать волнения в такой ситуации.

Таким образом, современный педагогический дизайн профессиональной подготовки вокалистов должен включать в себя методики развития сценических способностей, способностей к импровизации как в исполнительской деятельности, так и в сценическом поведении.

Разработанная и апробированная модель подготовки вокалистов эстрадного направления к эффективному сценическому исполнению включает в себя мотивационный, энергетический, рефлексивный аспекты, а также актуализацию движения вокалиста к внутренней свободе.

Требуется включение в педагогический дизайн профессиональной подготовки вокалистов посещения студентами психологических занятий, что позволит будущим профессионалам сформировать навыки эффективного сценического поведения в стрессовых условиях публичного выступления.

Ссылки:

1. Нараева И.А. Педагогический дизайн и педагогическое проектирование: проблемы и перспективы // Информатизация и связь. 2012. № 4. С. 61–64 ; Reclaiming Instructional Design / M.D. Merrill, L. Drake, M.J. Lacy, J. Pratt, ID₂ Research Group // Educational Technology. 1996. Vol. 36, no. 5. P. 5–7.

2. Варламов А.Е. Полная школа пения. 3-е изд., испр. СПб. ; М. ; Краснодар, 2008. 120 с.
3. Багадуров В.А. Очерки по истории вокальной педагогики. М., 1956. 268 с.
4. Ball Ph. Musicians' Appearances Matter More than Their Sound // *Nature*. 2013. 19 August. <https://doi.org/10.1038/nature.2013.13572>.
5. Tsay C.-J. Sight over Sound in the Judgment of Music Performance // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2013. Vol. 110, no. 36. P. 14580–14585. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1221454110>.
6. Полянский К.А. Актуальные проблемы профессионального становления певца-актера [Электронный ресурс] // Педагогика искусства : электрон. науч. журн. 2012. № 1. URL: http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/polyanskyi_18_mart.pdf (дата обращения: 27.02.2018).
7. Азарова Л.Г., Старовойтова Е.Е. Вокальное мастерство. Луганск, 2013. 62 с.

References:

- Azarova, LG & Starovoitova, EE 2013, *Vocal skills*, Lugansk, 62 p., (in Russian).
- Bagadurov, VA 1956, *Essays on the history of vocal pedagogy*, Moscow, 268 p., (in Russian).
- Ball, Ph 2013, 'Musicians' Appearances Matter More than Their Sound', *Nature*, 19 August. <https://doi.org/10.1038/nature.2013.13572>.
- Merrill, MD, Drake, L, Lacy, MJ, Pratt, J & ID₂ Research Group 1996, 'Reclaiming Instructional Design', *Educational Technology*, vol. 36, no. 5, pp. 5–7.
- Nagaeva, IA 2012, 'Instructional design and instructional project: problems and prospects', *Informatizatsiya i svyaz*, no. 4, pp. 61-64, (in Russian).
- Polyansky, KA 2012, 'Current issues of the professional development of the singing actor', *Pedagogika iskusstva: elektron. nauch. zhurn.*, no. 1, viewed 27 February 2018, <http://www.art-education.ru/sites/default/files/journal_pdf/polyanskyi_18_mart.pdf>, (in Russian).
- Tsay, C-J 2013, 'Sight over Sound in the Judgment of Music Performance', *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, vol. 110, no. 36, pp. 14580–14585. <http://dx.doi.org/10.1073/pnas.1221454110>.
- Varlamov, AE 2008, *Full school of singing*, 3rd ed., St. Petersburg, Moscow, Krasnodar, 120 p., (in Russian).