

И. В. ГОРЕГЛЯД

Пинск, Пинский колледж УО «БрГУ имени А. С. Пушкина»

**РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ В КЛАССЕ
ВОКАЛА КАК ЭЛЕМЕНТ МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОГО
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ
МУЗЫКИ**

Важной составляющей профессиональной подготовки будущих учителей музыки является вокальная подготовка. Искусство пения – одна из больших тайн, которую должен раскрыть для себя каждый певец. На этом пути ему придется развить в себе великое множество разнообразных способностей – музыкальных, литературных, коммуникативных, драматических (театральных), пластических и т. д.

В музыкальной педагогике и психологии имеется ряд теоретических и экспериментальных работ, где дается высокая оценка развитию творческих способностей. Авторы этих работ – известные ученые и педагоги Н. Гребенюк [3], Л. Дмитриев [4], Б. Асафьев [1], Б. Теплов [9], Н. Ветлугина. В научно-методической литературе проблемы вокальной подготовки исследовались в разных аспектах: методики постановки голоса и физиологии вокального процесса (Л. Дмитриев [4], В. Емельянов, В. Морозов [6] и др.), специфических основ вокального процесса (Н. Горбунов, А. Егоров [5], Ю. Юцевич), непосредственно формирования и развития творческих способностей в классе вокала. Существенным вкладом в развитие педагогических исследований по проблемам вокальной подготовки стали научные работы Л. Василенко, Л. Пашкиной, Г. Стасько.

Вместе с тем вопросы внедрения в практику теоретического и педагогического опыта, влияющего на развитие творческих способностей, выдающихся вокальных исполнителей и педагогов исследовались недостаточно. Мало глубоких теоретических исследований, в которых всесторонне рассматриваются проблемы творческого воплощения художественного образа в вокальных произведениях, осмысления процесса использования вокального репертуара и его систематизации в педагогической деятельности.

Вышеизложенные положения определяют актуальность выбранной темы исследования.

Любая деятельность требует от человека обладания специфическими качествами, определяющими его пригодность к ней и обеспечивающими определенный уровень успешности ее выполнения. В психологии эти индивидуально-психологические особенности называются способностями личности.

Более обширное определение понятия «способности» дает Б. Теплов [9]. Он выделяет три основных признака.

1. Под способностями понимаются индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого.

2. Способностями называют не все индивидуальные особенности, а лишь те, которые имеют отклонения к успешности выполнения какой-то деятельности.

3. Понятие «способность» не сводится к тем знаниям, навыкам и умениям, которые уже выработаны у данного человека.

Однако знания, умения и навыки остаются внешними по отношению к способностям только до тех пор, пока они не освоены. Обнаруживаясь в деятельности по мере ее освоения личностью, способности развиваются дальше, формируя в деятельности свою структуру и своеобразие.

Таким образом, можно сказать, что способности проявляются не в самих знаниях, умениях и навыках, а в динамике их приобретения, в том, насколько быстро и легко человек осваивает конкретную деятельность.

Что же такое творческие способности? Можно ли их развить или это дано от рождения? Существует мнение, что творческими способностями обладают все люди, но большинство просто не знает о своих возможностях или даже не задумывается о них. Человек сам может в себе воспитать, а скорее разбудить, способность к творчеству. Это не значит, что можно себя убедить в том, что ты виртуозный вокалист, скрипач, но попробовать взглянуть на окружающий мир или конкретный вопрос под другим углом может каждый человек.

Безусловно, способность к творческим решениям появляется не сразу, но у каждого человека есть свой определенный потенциал. Творческие возможности можно и нужно развивать. Нацеленность на поиск ответов может присутствовать «в фоне», в повседневной жизни, но это не должно быть какое-то постоянное напряжение, а лишь внимательный и разносторонний подход к окружающему миру. Одновременно быстрое и качественное решение – это исключение из правил. Как правило, творческий процесс – это цепь решений, которые возникают друг из друга в результате размышления (в случае одиночного варианта) или обсуждения (в случае коллективного творчества).

В основе большинства известных методик обучения пению лежит развитие вокального слуха, которое включает в себя, помимо опосредованного развития компонентов общей музыкальности (эмоций, звуковысотного, тембрового, динамического слуха, чувства ритма, музыкального мышления, музыкальной памяти), последовательное формирование специфических вокальных умений и навыков: дыхания, чувства певческой опоры (мышечно-вибрационного чувства), вибрации резонаторов, артикуляции,

дикции и др. Целенаправленное формирование этих вокальных умений и навыков способствует развитию основных параметров голоса певца: диапазона, силы, тембра, неустойчивости, звонкости и полетности звучания.

В теории музыкального воспитания сложился единый подход к вокальной подготовке: обучение техническим навыкам должно строиться на основе музыкальных впечатлений, самостоятельного творчества. Умения и навыки вокального исполнительства – это средства более глубокого понимания музыкального языка, а также необходимая база для развития творческого потенциала.

В числе основополагающих качеств и свойств, умений и навыков, необходимых учителю музыки – вокалисту в его профессии, представители вокального искусства выделяют следующие: специфически вокальные – высокоразвитый музыкальный слух, вокальный слух, знание технологии и специфики сольного пения, владение собственным певческим голосом, владение методиками постановки певческого голоса, сценические навыки; общемузыкальные – творческое художественно-образное мышление, музыкальная эмпатия, творческая интуиция и самобытность, широкая эрудиция и образованность, артистизм.

Главной целью педагога-вокалиста в работе является способность дать возможность обучающимся почувствовать себя самостоятельно создающими свой образ, возбудить в них волевую и творческую активность. В вокальной деятельности общение педагога с певцами в основном происходит в условиях работы над определенными произведениями. Расшифровывая музыкальный текст произведения, руководитель и певцы стремятся достоверно передать его художественное содержание. Развитие интересов обучающихся тесно связано с проблемным построением репетиций. Для понимания и исполнения музыкального произведения большое значение имеет умение моделировать музыкальный образ на основе нотного текста, способность импровизировать средствами музыкальной выразительности.

Во время работы над развитием творческих способностей необходимо помнить, что в раннем студенческом возрасте певцы еще менее склонны к самостоятельному поиску звука и художественного образа. Наилучший художественный результат достигается тогда, когда трактовка образа становится плодом совместного творчества педагога и студента. Ведущий психолог Л. С. Выготский [2] подчеркивал, что творчество проявляется не только тогда, когда создается что-то новое, но и тогда, когда человек вносит свое понимание определенного явления, по-своему раскрывает его, изменяет. Взаимный обмен информацией должен стать тем звеном, где формируется творческий замысел: учащиеся предлагают свои варианты исполнения, совместно с педагогом выявляют наиболее выразительные и убедительные сочетания поэтического и музыкального текста, находят

нужные варианты певческого звучания и определяют соответствующие средства выразительности. В этой работе сценическое мастерство является необходимым источником и стимулом творческого процесса.

В процессе репетиций, целью которых является воплощение созданного в результате совместных творческих поисков в вокальном исполнении воображаемого и импровизируемого художественного образа, необходимо развивать творческую активность студентов путем обсуждения конкретных звуковых средств. Это необходимо для материализации замысла в реальном звучании, при работе над выразительностью музыкальной и поэтической фразы, тембровой драматургией, техническими приемами сценического воплощения. Особенно это важно в репетиционной работе, когда первоначальный замысел обогащается творческими находками. Навязывание певцам видения педагога – опасный и малопродуктивный путь.

Как бы ни был красив и технически подвижен голос певца, но, если он не сочетается с музыкальностью, общим интеллектуальным развитием, умением интерпретировать и сценическим мастерством, певец никогда не достигнет совершенства. Поэтому над формированием и развитием вышеперечисленных способностей необходимо начинать работать как можно раньше.

Как не бывает или, вернее, почти не бывает от природы поставленных голосов (обычно для их обработки требуется огромная предварительная работа), точно так же не бывает от природы совершенных мастеров сцены, обладающих высокой актерской техникой и техникой интерпретации. Именно эти компоненты – умение интерпретировать и сценическое мастерство – мы выделяем из ряда творческих способностей и рекомендуем работать над формированием их в классе вокала путем совместных, а далее самостоятельных анализов произведений с точки зрения художественного образа и путем осведомления студентов познавательной информацией.

Интерпретация – это прежде всего научный метод познания, который дает возможность создать художественный образ произведений искусств в основном в двух направлениях: первому характерна ориентация на концепционно-смысловой комплекс, который воплощается в вербальной форме; другой связан с исполнительским трактованием произведения.

Одним из наиболее педагогически оправданных методов развития у студентов способности к созданию цельной творческой интерпретации является сравнительно-сопоставительный метод, который способствует более глубокому пониманию интерпретации. Этот метод применялся при сравнении творческих работ в области одного вида искусства (вокального), а также при сопоставлении нескольких видов творческой деятельности с разными видами искусств (поэзия, музыка, живопись, пантомима).

Активизация творческой деятельности учащихся влияет также и на художественное общение. Это коллективная деятельность молодых людей обмениваться мыслями, суждениями, идеями, которые обеспечивают интенсивное формирование личностного отношения к творческим проявлениям. Важным является установление приятной атмосферы взаимного доверия между педагогом и учащимся. Поскольку подобное общение предвидит такое взаимодействие людей, которое по своей структуре является симметричным, в нем нет того, кто обучает, и того, кто учится, а все являются партнерами, равноправными участниками совместной деятельности. Приоритет должен быть отдан «сотворческому» диалогичному типу общения, так как сам он влияет на достижение наибольшего взаимопонимания между преподавателем и его певцом.

Сценическое мастерство, как и мастерство интерпретации, приобретается, а для этого необходимо теоретическое усвоение основных законов актерской техники и практические занятия под наблюдением опытных руководителей. Практика показывает, что приобретение сценических навыков должно идти одновременно с работой над усовершенствованием голоса [8, с. 524]. Свободный жест, выразительная мимика, умение непринужденно держаться (без излишней развязности), пластичность и ритмичность движений, в особенности связанных с музыкой, требуют огромной предварительной осмысленной работы. Важно знать историю создания произведения, манеру держаться при исполнении в то время, когда оно создавалось.

Вокально-сценические навыки и умения интерпретировать выступают важными признаками профессионализма учителя музыки. Структурно они объединяют эмоционально-мотивационный, познавательно-операционный, деятельно-творческий критерии.

В процессе исследования проблемы развития творческих способностей у будущих педагогов музыки в классе вокала был осуществлен теоретический анализ психолого-педагогической, методической, искусствоведческой литературы.

Теоретическое осмысление обозначенной проблемы позволило определить суть вокальной подготовки, роль творческой работы в процессе занятий вокалом, структуру вокально-сценических навыков, состав показателей, присущих разным блокам вокально-сценических навыков. Необходимость специальной подготовки к вокальной деятельности как к профессионально-творческой обусловлена не только объективными потребностями общества, не только возможностями и способностями личности, но и самой природой вокально-педагогической работы.

Теоретический анализ и обобщение категориального аппарата в трудах по проблеме развития творческих способностей в классе вокала

обусловили их определение как способность личности владеть системой взаимосвязанных теоретических и практических действий, которые позволяют осуществлять вокальную деятельность в процессе ее сценического воплощения.

Задания вокальной подготовки не ограничиваются только воспитанием у студентов вокальных умений и навыков. Главная цель – подготовить будущих учителей музыки к самостоятельной творческой педагогической деятельности. Вокально-сценические навыки педагога-вокалиста – это синтез способностей личности, которые в своей совокупности и динамическом развитии обуславливают реализацию личностного творческого потенциала в сфере вокально-педагогической деятельности.

Список использованной литературы

1. Асафьев, Б. В. Глинка / Б. В. Асафьев. – М. : Музгиз, 1972. – 214 с.
2. Выготский, Л. К вопросу о психологии творчества актера / Л. Выготский // Психология сценических чувств актера / П. М. Якобсон. – М. : Гослитиздат, 1936.
3. Гребенюк, Н. Э. Вокально-виконавська творчість : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознавства / Н. Э. Гребенюк. – Київ, 2000. – 40 с.
4. Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев, 2012. – 366 с.
5. Егоров, А. М. Гигиена голоса и его физиологические основы / А. М. Егоров. – М. : Музгиз, 1962. – 172 с.
6. Морозов, В. П. Биофизические основы вокальной речи / В. П. Морозов. – М. : Наука. Ленингр. отд-ние, 1977. – 231 с. : ил.
7. Назаренко, И. К. Искусство пения / И. К. Назаренко. – М. : Музыка, 1974. – 622 с.
8. Никитина, А. Любите ли вы театр? : учеб. пособие по интегратив. предмету «Театр» / А. Никитина, Е. Тюханова. – М., 1997. – 76 с.
9. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – М. ; Л. : АПН РСФСР, 1981. – 355 с.

И. В. ДЕНИСОВА

Витебск, УО «ВГУ имени П. М. Машерова»

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ УНИВЕРСИТЕТА (НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕБНО-НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА)

Государственное учреждение «Культурно-исторический комплекс “Золотое кольцо города Витебска “Двина”»» представляет собой культурно-просветительское учреждение клубного типа. Его деятельность направлена на сохранение и развитие культурно-исторического наследия города Витебска, совершенствование работы по организации досуга населения, сбережение и пропаганду лучших достояний народных ремесел и искусств.