

УДК 78.07

Коростелева Мария Олеговна,
доцент кафедры вокального искусства,
Тюменский государственный институт культуры
Korosteleva Mariia Olegovna,
Tyumen State Institute of Culture

Хуланхов Денис Сергеевич,
преподаватель, концертмейстер Колледж искусств,
Тюменский государственный институт культуры
Khulankhov Denis Sergeevich,
Teacher, Accompanist, College of Arts,
Tyumen State Institute of Culture

Беседина Светлана Александровна,
концертмейстер Колледж искусств,
Тюменский государственный институт культуры
Besedina Svetlana Aleksandrovna,
Accompanist, College of Arts,
Tyumen State Institute of Culture

**СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП РАЗВИТИЯ
МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ
MODERN STAGE OF DEVELOPMENT
OF MUSICAL CULTURE AND EDUCATION**

Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности современного этапа развития музыкальной культуры и образования, сделан акцент на специфике развития академического вокала. Также в статье уточнено, что академический вокал раскрывает разнообразную диалогическую природу искусства на разных уровнях: на уровне концерта как исторически сложившейся социальной формы бытия музыки; на уровне ансамблевого исполнения как взаимодополняемости самоценных партнеров в процессе совместного поиска художественного смысла; наконец, на уровне самого художественного произведения как одновременного развития разных его голосов, составляющих единое движение музыкальной ткани.

Abstract. This article examines the features of the modern stage of development of musical culture and education, focuses on the specifics of the development of academic vocal. It is also specified in the article that academic vocals reveal the diverse dialogical nature of art at different levels: at the level of the concert as a historically established social form of music being; at the level of ensemble performance as the complementarity of self-valuable partners in the process of joint search for artistic meaning; finally, at the level of the work of art itself, as the simultaneous development of its different voices, which make up a single movement of the musical fabric.

Ключевые слова: Академический вокал, музыкальная культура, музыкальные способности, творчество, вокальное искусство, сольное пение.

Keywords: Academic vocal, musical culture, musical ability, creativity, vocal art, solo singing.

Сегодня проблема музыкального восприятия является одной из самых актуальных проблем философии музыкального образования, ведь современное музыкальное пространство перенасыщено текстами или артефактами аудиовизуальной массовой культуры, которая всеми

доступными ей средствами «борется» за внутренний мир личности. Кроме того, ситуация усложняется и другими резкими изменениями в художественной культуре – размываются границы элитарного и массового, профессионального и любительского искусства, усиливаются тенденции полистилистики, жанровой синестезии и т.д.

Во всем этом водовороте современных художественных процессов необходимо ориентироваться, отделяя «зерна от плевелов», ведь и традиционно отрицательно упоминаемую массовую культуру можно рассматривать и как комплекс социокультурных ценностей, отвечающих уровню потребностей и вкуса массового потребителя, и как тексты художественной культуры, доступные в наше время массовой аудитории благодаря технологиям массового производства и медиатизации, что полярно изменяет отношение к массовизации искусства, в том числе и музыкального.

Поэтому важной задачей современного музыкального образования является найти обязательное сегодня «культурного навигатора», а иногда и «противоядие» от низкопробности в жизни и искусстве – вооружение индивидуального сознания сформированным эстетическим вкусом, развитым художественным мировоззрением, представлениями о духовности как духовности. Уместно здесь вспомнить слова А. Е. Варламова, считавшего, что нельзя обезопасить человека от «вредного» искусства, «если в нем самом нет... «иммунитета» против всякой безвкусицы, вульгарности и халтуры...

«Иммунитет» этот – высокий эстетический вкус, который один мудрый этик назвал "органом духовной культуры человека" [2, с.46]. Только тогда современное музыкальное пространство, включая и web-среду с ее виртуальной реальностью, станет для личности полезной и необходимой всемирной музыкально-информационной базой данных, интерактивным образовательным пространством и одновременно пространством личной самореализации и самопрезентации.

Следует отметить, что направленность на интерактивность присуща сегодня не только виртуальной реальности, интерактивность – ведущая характеристика современной педагогики, которая все больше отходит от авторитарных методов обучения и воспитания, а обращается к интерактивным технологиям, нацеленным на активное взаимодействие всех участников образовательного процесса.

В этом ракурсе трудно переоценить значение проблемы интенциональности музыкального творчества в процессе становления отечественной философии музыкального образования.

Для вокалиста потребность в общении выступает как сущностная, как потребность творить, раскрывая свой духовный мир навстречу другим людям, совершая себя в других людях. Это связано также с имманентной полисодержательностью музыкального произведения, которая освобождает его от монолинейного понимания и выводит на путь интерпретационной антитетики – неоднозначности, вариативности, полифоничности бытия.

Незавершенность понимания ориентирует бескрайность бытийного пространства и времени каждого музыкального произведения, выражая определенность музыкальной культуры как области одновременного бытия и общения самых разных индивидуальных миров композиторов, стилей, направлений и т.д [2, с.425].

Именно способностью к общению, нацеленностью на диалог музыкальное произведение, как «магический кристалл», выявляет сверхиндивидуальное измерение творческого опыта композитора (а сегодня уже и исполнителя благодаря современным техническим средствам) и его сверхисторичность, незамкнутость любым отрезком исторического времени.

Но такой диалог не может быть полноценным без активного взаимодействия равноправных партнеров: композитор – музыкальное произведение – исполнитель с одной

стороны и реципиент со сложившейся культурой музыкального восприятия с другой. Следовательно, проблема музыкального восприятия и проблема музыкального общения – это, по сути, одна проблема музыкального восприятия- общения, которая должна стоять в центре всего процесса музыкального обучения-воспитания.

Конечно, лучшая практика формирования культуры музыкального восприятия – это «живое» общение с музыкой, возможное исключительно благодаря искусству исполнительства. Академический вокал наиболее ярко и наглядно моделирует самосоздающие возможности художественного общения как вовлечение в опыт другого, его влиятельную роль, а также структуру и способы функционирования [5, с.6].

В наше время академический вокал становится всё более и более популярным как в России, так и за рубежом, и не только не теряет своей актуальности, но и год за годом приобретает её, так как является одним из самых доступных видов как любительского, так и профессионального обучения.

Творчество такого рода является универсальным, так как удовлетворяет потребности самых различных сфер творческой деятельности человека, проникает во все культурные слои и представляет все стили и жанры исполнительства. Современная педагогическая практика сформировалась таким образом, что уроки обучения сольному пению расширяют возможности применения вокальных навыков в различных сферах искусства. Следовательно, данная работа будет актуальна и интересна как для педагогов- музыкантов, желающих расширить свой профессиональный кругозор, так, и для обучающихся, стремящихся дополнить и усовершенствовать свои исполнительские навыки.

Академический вокал – это один из наиболее простых способов выразить себя, свои чувства, индивидуальность, мысли. Поэтому специальность «Вокал» всегда была популярной. Она есть и в школах искусств. Огромное количество детских вокальных конкурсов и фестивалей, вокальных школ, любительских кружков и частных преподавателей свидетельствуют о том, что это направление вызывает большой интерес, как со стороны взрослых профессионалов-вокалистов и певцов любителей, так и со стороны родителей и их детей. Создание вокальных классов и отделений в детских музыкальных школах и школах искусств является важным шагом на пути воспитания нового поколения музыкантов [3, с.184].

Однако, здесь встречается определенная сложность, обусловленная новой редакцией закона РФ «Об Образовании», где все программы дополнительного образования разделены на общеразвивающие и предпрофессиональные.

Учебные планы общеразвивающих программ минимальны. К сожалению, специальность « Академическое пение» рассматривается только как развивающее направление, в котором на урок пения выделено всего сорок минут в неделю. Эта проблема заставляет преподавателей искать новые методы, способы и формы работы с учащимися [4, с. 18].

Медицинские организации давно обратили внимание: пение, в особенности занятия академическим вокалом, оказывает на здоровье самое благотворное влияние [6, с.4]. Человек поющий умеет расслабляться, меньше подвержен депрессиям. Занятия пением могут помочь учащимся не только приобрести вокальные навыки, но и развить креативность и музыкальный вкус, способствуют формированию личности. Научные исследования показывают, что вокал укрепляет дыхательные мышцы, благотворно влияет на нервную систему, исправляет некоторые речевые дефекты, а, следовательно, имеет большой здоровьесберегающий потенциал.

Однако не всякое пение способствует развитию и охране детского голоса. Именно с целью охраны и развития детского голоса, а не эксплуатации и нанесения вреда здоровью ребенка, практические занятия должны быть построены с учетом возрастных особенностей и индивидуальных способностей каждого учащегося.

Формирование вокальных навыков – это первая задача для педагога, с которой он начинает работу со своими учащимися. Развитие нужных навыков у поющего, объединение всех необходимых условий для правильного голосообразования под сознательным контролем дает возможность овладеть правильной постановкой голоса [7, с.15].

Как известно, дети – это растущий и бурно развивающийся организм, в котором все подвижно и пластично, а мозг работает как « губка». Поэтому повлиять на правильное формирование работы голосового аппарата ребенка должно быть легче, чем на взрослого. Следовательно, необходимо специально обучать пению и направлять развитие голоса в правильное русло. Внешкольное учреждение как нельзя лучше позволяет реализовать индивидуальный подход в обучении, личностно-ориентированные методы воспитания, индивидуальную углубленную работу. Все это создает неповторимые положительные условия для развития не только специфических вокальных способностей, но и личности ребенка.

Академический вокал раскрывает разнообразную диалогическую природу искусства на разных уровнях: на уровне концерта как исторически сложившейся социальной формы бытия музыки; на уровне ансамблевого исполнения как взаимодополняемости самоценных партнеров в процессе совместного поиска художественного смысла; наконец, на уровне самого художественного произведения как одновременного развития разных его голосов, составляющих единое движение музыкальной ткани. Кроме того, существует еще один аспект рассмотрения актуализации диалогической сферы музыкального исполнительства – его сущностная характеристика как связующего звена между композитором и слушателем, звена, «соединяющего пространственно-временные модусы бытия музыкального творения» [5, с.12].

Каждый из обозначенных уровней-проявлений музыкального общения имеет свои специфические особенности. Так, на уровне концерта диалогическая интенционность музыкального исполнения, его непосредственная направленность на слушателя оказывается очевиднее. Концерт – это и место- пространство, и социокультурная форма живого общения, контакта исполнителей и публики. Это их сопричастность искусству музыки через особое произведение культуры – музыкальное произведение, первоначально предназначенное для Другого (для слушателя). Поэтому публичное исполнение музыкального произведения есть «такая форма художественного общения, в которой имманентность музыкальной жизни общества выступает в наиболее «чистом» виде» [1, с.204].

Это специфическая форма общения по поводу духовных ценностей искусства.

Диалогическая ориентация музыкального исполнительства предполагает самоопределенность равноправных сторон и свободное взаимодействие. Это «встреча- процесс» (Г. Батищев) уникальных партнеров, ибо жизнь художественного образа в исполнении немислима без слушательской аудитории, без ее живого восприятия и ответной реакции, что обуславливает это исполнение.

Отзываясь на реакцию слушателей, исполнитель совершенствует и обогащает и свой опыт общения с аудиторией, и свой профессионально- исполнительский опыт, продолжая процесс саморазвития. Наличие чувствительной, способной к духовно-эмоциональному контакту публики дает художнику возможность полнейшей реализации, раскрытия своего творческого потенциала. Более того, только нахождение своего слушателя позволяет и музыкальному произведению, и его интерпретации исполнителем получить признание и приобрести общественное значение, то есть перейти в ранг публичного общественного явления и превратить художественное общение в среду «единой и всепроницаемой духовности» [6, с.6].

Установление взаимообусловленной сопричастности, «самоопределение каждым себя через утверждение бытия другого» (Г. Батищев) самое очевидное демонстрируются

музыкальной моделью общения на уровне ансамблевого исполнения. Этот уровень проявляет не только диалогичность человеческого общения в ее буквальном понимании – как собеседование двух, но и полилогичность, взаимодействие нескольких, многих партнеров – соучастников процесса общения. При этом, независимо от количества участников ансамбля – дуэт это, трио, хор или оркестр, – главным является взаимосогласованность позиций самодостаточных партнеров, совмещение духовных горизонтов индивидуального опыта во имя достижения общего результата – во имя рождения единого художественного смысла.

Если в музыкальном произведении, созданном для ансамблевого (хорового, оркестрового) исполнения активная жизнь отдельных голосов и его подчиненность общей цели представлены в четком голосовом или инструментальном расчленении, то в музыкальном произведении, предназначенном для сольного исполнения, такая «самостоятельность в единстве» выражается в своем самом концентрированном варианте. В этом отношении наиболее показательным примером является полифоническое инструментальное произведение. Само понятие полифонии предполагает исходное равноправие и самостоятельность отдельных мелодических линий. Но для того чтобы достаточно рельефно и пластически воспроизвести многоголосную ткань произведения, почувствовать образность и предельную выразительность музыкального языка, исполнитель должен мобилизовать весь свой профессионально-художественный потенциал, свое мастерство владения исполнительской техникой и образным мышлением, а также индивидуальный опыт духовного общения. Ведь понятно, что и на уровне имманентности самого музыкального произведения мы наблюдаем своеобразную модель человеческого общения, осуществление которой находится «в руках» художника-исполнителя.

Таким образом, анализ разных уровней развития академического вокала на современном этапе развития музыкальной культуры и образования позволяет сделать вывод о том, что все эти уровни раскрывают духовно- диалогическую природу музыкального искусства самым непосредственным наглядным способом.

Вместе с тем, и прямая направленность музыкального исполнения на слушателя, и общие поиски художественного смысла в ансамбле, и раскрытие имманентной полилогичности музыкального произведения подчинены высшей цели академического вокала – воплощению художественного замысла композитора, возрождению его духовного опыта к жизни и акт в мире человеческой культуры.

Разбудить безмолвие графической (нотной) обозначенности, превратить знаки в звуки и тем самым вдохнуть жизнь в обескровленную запись музыкального произведения, вызвать его из небытия и воскресить вдохновение творца, – главная задача академического вокала.

Список литературы:

1. Булатова, О.С. Педагогический артистизм / О.С. Булатова – М.: Академия, 2001. – 356с.
2. Выготский, Л.С. Психология искусства / В.В. Иванова. – 3-е изд. - М.: Искусство, 1986. – 573 с.
3. Зимняя, И.А. Педагогическая психология. / И.А. Зимняя - Ростов-на- Дону: Феникс, 1997. – 321 с.
4. Зданович, А.П. Природа исполнительского творчества и особенности вокального исполнительства // А.П. Зданович. Некоторые вопросы вокальной методики. – М.: Музыка, 1965. – с. 32.
5. Каган, М.С. Взаимодействие искусств в педагогическом процессе : сб. науч. тр. / М.С. Каган. – Л., 1989. – с. 3-12.

6. Кирнарская, Д.К. Психология музыкальной деятельности. / Д.К. Кирнарская – М.: 2003. – с. 9.

7. Петров, В.М. Прямое и не прямое воздействие искусства / В.М. Петров. – М., 1997. – 21 с.

