

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ФОРМИРОВАНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ

ABORDĂRI MODERNE ÎN FORMAREA CULTURII INTERPRETATIVE A STUDENȚILOR-VOCALIȘTI

MODERN APPROACHES IN THE FORMATION OF PERFORMING CULTURE OF VOCAL STUDENTS

VICTORIA NIKITCENKO¹⁶,

doctor în studiul artelor și culturologie, conferențiar universitar,
Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice

<https://orcid.org/0000-0002-3879-3187>

CZU 784.087.61:781.68

784.9:372.8

DOI <https://doi.org/10.55383/pacias2023.10>

В статье рассматривается современное вокальное образование в высшей школе в контексте формирования вокально-исполнительской культуры будущих специалистов. На примере современных учебных программ Академии музыки, театра и изобразительных искусств демонстрируются возможности использования компетентностного и интеграционного подходов в обучении студентов, способных обеспечить высокую исполнительскую культуру будущих вокалистов, основанную на взаимодействии профессиональных компетенций, певческих и сценических навыков, а также художественной целостности создаваемого вокалистом образа. Автор исследует влияние на будущих вокалистов интеграции культурных традиций различных стран и исполнительских школ, а также творческого взаимодействия исполнителей. Среди востребованных сегодня навыков выделяются жёсткие и мягкие навыки, креативное мышление и умение быстро искать и анализировать информацию. В результате сделан вывод об эффективности компетентностного и интеграционного подходов как методологических инструментов не только для овладения студентами профессиональными знаниями и певческими навыками, но

¹⁶E-mail: victoria@list.ru

и для формирования вокально-исполнительской культуры как ключевой компетенции будущих специалистов.

Ключевые слова: вокально-исполнительская культура, компетентностный подход, интеграционный подход

În cadrul articolului se examinează educația vocală universitară modernă în contextul formării culturii vocale și interpretative a viitorilor specialiști. Folosind exemplul curriculei moderne a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, sunt demonstrate posibilitățile de abordare competentă și de integrare a acesteia în procesul de formare la studenți a unei bogate culturi vocal-interpretative, abordare fundamentată pe interacțiunea competențelor profesionale, abilităților vocale și scenice și pe complexitatea artistică a imaginii create de vocalist. Autorul examinează influența exercitată asupra viitorilor vocaliști de către integrarea tradițiilor lirice din diferite țări și școli, precum și interacțiunea creativă a interpreților. Printre abilitățile solicitate astăzi se numără hard și soft, gândirea creativă și capacitatea de a căuta și analiza rapid informații. S-au făcut concluzii asupra eficacității abordărilor bazate pe competențe și pe integrare ca instrumente metodologice pentru posedarea de către studenți a unor vaste cunoștințe profesionale și abilități de canto și, mai ales, pentru formarea unor specialiști de o înaltă cultură vocală și interpretativă.

Cuvinte-cheie: cultură vocală și interpretativă, abordare prin competență, abordare integratoare

In the article, the modern university vocal education is examined in the context of the formation of the vocal and performing culture of future specialists. Using the example of the modern curriculum of the Academy of Music, Theater and Fine Arts, the possibilities of using competency-based and integration approaches in teaching students are demonstrated, capable of ensuring a high performing culture of future vocalists, based on the interaction of professional competencies, singing and stagecraft skills, and the artistic integrity of the image created by the vocalist. The author examines the influence on future vocalists of the integration of cultural traditions of different countries and performing schools, and the creative interaction of performers. Among the skills in demand today there are hard skills and soft skills, creative thinking, and the ability to quickly search and analyze information. As a result, a conclusion was made about the effectiveness of competency-based and integration approaches as methodological tools not only for students to master professional knowledge and singing skills, but also for the formation of vocal and performing culture as a key competence of future specialists.

Keywords: vocal and performing culture, competence approach, integration approach

Вступление

Современная система образования представляет собой важнейший общественный институт, один из ведущих факторов сохранения и развития, как национальной культуры, так и приобщения к культуре мировой, действенный инструмент культурной политики Республики Молдова и молдавского общества. Важную роль в системе артистического, в том числе, музыкального образования в нашей стране выполняет Академия музыки, театра и изобразительных искусств.

Статья 112 Закона об образовании Республики Молдова под названием *Обеспечение качества* указывает, что «обеспечение качества в высшем образовании реализуется посредством комплекса мер по развитию институциональных возможностей по разработке, планированию и внедрению образовательных программ, с помощью которых формируется и укрепляется доверие бенефициаров в том, что

образовательные учреждения соответствуют стандартам качества и улучшает их в соответствии со своей миссией» [1].

Уровень и качество образования напрямую коррелируют с профессионализмом выпускников: это утверждение справедливо и применительно к современному состоянию вокального образования в АМГИИ, рассматриваемого в контексте формирования вокально-исполнительской культуры будущих специалистов. Цель настоящей статьи – показать возможности использования компетентностного и интеграционного подходов в формировании вокально-исполнительской культуры студентов. В качестве материала для анализа были избраны аналитические программы (куррикулумы) Академии музыки, театра и изобразительных искусств по специальности Сольное пение.

Вопросы соответствия образовательного процесса существующим практикам той профессии, в которой будут строить карьерный путь выпускники, волнуют специалистов разных стран и областей знания. Если образование дает выпускнику соответствующие навыки и компетенции, он выходит на артистический рынок подготовленным специалистом [2 с. 319], если же нет, то образование можно считать некачественным.

Следует отметить, что актуальные педагогические подходы современного молдавского вокального образования в формировании вокально-исполнительской культуры студентов недостаточно исследованы в молдавской музыкальной педагогике. В процессе анализа данной темы мы будем опираться на описание феномена высокой вокально-исполнительской культуры, данное исследовательницей Т. Смелковой, согласно которой этот феномен определяется «совокупностью профессиональных компетенций исполнителей, включающих высокие навыки пения и уровень сценического мастерства, художественную целостность образа, создаваемого вокалистом» [3 с. 56]. Таким образом, современную вокально-исполнительскую культуру можно охарактеризовать как сочетание национальных культурно-исторических исполнительских традиций с профессиональным уровнем певцов, их личностной интерпретацией произведений.

Современная вокально-исполнительская культура формируется из взаимодействия и интеграции культурных традиций разных стран, исполнительских школ, на основе творческого сотрудничества исполнителей в рамках различных творческих проектов, исполнительской и учебной деятельности. Общая тенденция к интеграции культур разных стран и народов, глобализация, развитие технологий

привели к формированию единой, не имеющей границ, мировой вокально-исполнительской культуры, где творческий путь вокалиста-исполнителя, как никогда, зависит от выхода его деятельности на международную арену.

Таким образом, современная мировая оперная практика диктует условия для воспитания и подготовки вокалистов. Все это требует определенной корректировки учебного процесса в вокальном классе, внедрения инновационных педагогических технологий и подходов. Одной из главных целей современного вокального образования становится стремление обеспечить конкурентоспособность и дальнейшее трудоустройство молодого специалиста за счет развития творческого мышления исполнителя в контексте актуализации и модернизации классических произведений оперного жанра. Не секрет, что современные оперные постановки нередко отличаются свободой интерпретации сценического текста, перенос времени действия в реалии современного мира, новые режиссерские видения, отвечающие актуальным проблемам общества. Новая оперная среда в некотором роде бросает вызов классической подготовке оперных вокалистов, требуя от них высокого уровня владения современной сценической культурой. Безусловно, в учебных программах по оперному пению АМТИИ присутствуют занятия по актерскому мастерству. Однако дискуссионным остается вопрос о том, насколько сценический опыт, получаемый при обучении, соответствует реальной картине будущей профессиональной деятельности исполнителя [4 с. 10].

Развитое креативное мышление, способность к быстрому поиску и анализу информации, на наш взгляд, являются важными качествами современного вокалиста, позволяющими ему «влиться» в современную профессиональную культуру. И именно педагог, в первую очередь, способствует развитию этих качеств. Отчасти данный комплекс навыков формируется в рамках курса арт-менеджмент, часть которого представляет собой модуль по развитию карьеры, в котором разъясняется важность так называемых *hardskills* и *softskills*.

Влияние личности на выполнение профессиональных обязанностей отмечается в разных сферах, связанных с трудоустройством молодого специалиста. В сфере найма сотрудника в любой области существует разделение на *hardskills* (англ. «жесткие навыки») и *softskills* (англ. «мягкие навыки»). *Hardskills* – это список обязательных измеримых требований, предъявляемых к профессии. Так, для вокалиста примерами «твердых» навыков могут быть умение читать нотный текст, владеть голосовым аппаратом, системой дыхания, обладать базовыми навыками

аккомпанемента. Навыки «твердые» легко проверяются с помощью экзаменов в высших учебных заведениях. *Softskills* или «мягкие» навыки – это то, без чего сотрудник не сможет влиться в команду, социализироваться, это то, как проявляются личностные и психологические качества вокалиста в рабочей среде. Добавим к сказанному владение иностранными языками, различными компьютерными программами и софтами, психологическую устойчивость и коммуникабельность. Важность таких навыков, получивших название «компетенций», была давно отмечена и оценена в педагогике. Основой подготовки вокалиста является формирование компетенций, которые позволят ему стать полноценным участником профессионального сообщества и осуществлять педагогическую и исполнительскую деятельность. Однако хотелось бы подчеркнуть, что сам педагог не перестает быть примером для подражания для вокалиста. Скорее, в современном подходе к вокальному образованию в рамках общей вокально-исполнительской культуры смещается акцент с полного копирования исполнительского стиля к развитию индивидуальных интерпретационных качеств молодого музыканта.

Компетентностный подход в подготовке вокалистов

В современной педагогике важно опираться на два важнейших подхода. Первым из них является компетентностный подход, целью которого, по мнению Н.Н. Ковальчука и Т.Г. Ставера, является создание образовательной среды, где в психологически комфортных условиях (что, на наш взгляд, особенно важно для вокалиста) происходит организация образовательного процесса, отличающегося целостностью, высокой функциональностью и креативностью [5 с. 410]. Компетентностный подход становится одним из основных принципов современной педагогики из-за смены образовательной парадигмы и поиска нового пути в постсоветской педагогике, а также желания создать единую «архитектуру» для образования, коррелированного с европейскими и мировыми стандартами.

Среди ключевых компетенции, которыми должен обладать каждый гражданин, чтобы быть грамотным и функционально успешным в различных областях жизнедеятельности, выдвинутые на Европейском совете в Брюсселе в 2018 году, выделяются:

- навыки грамотности;
- многоязычные навыки;
- цифровые компетенции;

- личные, социальные и обучающие навыки;
- культурная осведомленность и навыки самовыражения
- и др. [6 с. 20].

Таким образом, исходя из вышеобозначенных позиций, можно сделать вывод, что современное вокальное образовательное пространство должно отвечать динамике развития карьерных компетенций исполнителя, тенденций в различных областях современного знания, быть адаптированным к глобализации и внедрению инновационных технологий.

Рассмотрим, как данные компетенции развиваются в условиях современного вокального образования. Участие в совместных проектах и работа в команде присутствуют в практике сценического искусства и совместного исполнения вокальных номеров. Также, в более широком смысле компетенции, связанные с управлением командой и принятием решений, могут быть развиты на дисциплине по музыкальному менеджменту. В рамках той же учебной дисциплины *Арт-менеджмент* студенты вокального класса формулируют идеи проектов, основанных на их специальности, планируя все этапы реализации проекта – от идеи до плана по фандрайзингу, маркетингу, анализу бюджета проекта.

Способность взаимодействовать с другими культурами, с пониманием и на равных относиться к отличным от родной культуры участникам профессионального сообщества развивается при изучении истории и музыкальной культуры разных стран и народов, иностранных языков. В целом, в современном пространстве вокально-исполнительской культуры иностранные языки для вокалиста – это не только инструмент сценической деятельности, но и основа коммуникации и демонстрации компетенций в области грамотной устной и письменной речи.

Что касается информационных технологий, очевидно, что в современных оперных постановках активно используются мультимедийные технологии, 2D- и 3D-декорации, развиваются направления работы с технологиями звучания. И хотя исполнитель не обязан вникать во все тонкости сценического производства, несомненно, важны компетенции, помогающие быстро обучаться и использовать новые технологии в этом контексте. Таким образом, роль вокалиста в современной вокально-исполнительской среде, становление его профессиональной карьеры во многом определяются способностью адаптироваться и обучаться.

Современная международная вокально-исполнительская культура действительно демонстрирует тенденции к глобализации образовательного

пространства. Ориентируясь на интеграцию с современными международными стандартами, молдавское вокальное образование стремится к более тщательной проработке технологий и методик. В процессе воспитания творческого субъекта в современной вокально-исполнительской культуре речь идет, с одной стороны, о роли личности в вокально-исполнительской культуре, а с другой – об открытости и доступности международного исполнительского опыта и его влиянии на рост и развитие молодого исполнителя. При этом исполнителю недостаточно обладать базовыми компетенциями. Как было сказано выше, для профессиональной деятельности необходимы не только «мягкие» компетенции, но и «твердые» профессиональные навыки, основывающиеся на единой системе знаний. Более того, эта система навыков и знаний, как и компетенции, должна отвечать «вызовам» времени и тенденциям эволюции современного вокального искусства.

Особенности применения интегративного подхода

Еще одним из инновационных явлений современного образования, обеспечивающим приобретение учащимся единой системы знаний, является интегративный подход к обучению вокалиста, который способствует единству понимания теоретических и практических аспектов пения и воспитанию высокой вокально-исполнительской культуры в процессе обучения в высших учебных заведениях. Ключевым моментом для модернизации современного образовательного пространства является реализация таких задач, как интеграция творческого потенциала преподавателя и студента, разработка программ, сочетающих всесторонний взгляд на современную музыкальную культуру. Здесь, на наш взгляд, речь идет о межпредметной и внутрипредметной интеграции в рамках одной дисциплины (к примеру, *Сольное пение*), а также создается связь между смежными дисциплинами. Необходимо обращать внимание на преемственность музыкальных традиций и знание своей истории, которые являются ключевыми для формирования единой культуры, так как полное практическое познание вокального искусства невозможно без осознания опыта и нравственно-художественных ориентиров предыдущих поколений. Как пишет В. Экнадиосов, «без высокой музыкальной культуры не может быть и речи о правильном интонировании в широком понимании этого слова» [5 с. 409]. Мы солидарны с этим утверждением. Познание единой культуры способствует росту исполнителей в рамках молдавской, а затем и мировой, вокально-исполнительской культуры. Это знание культуры и традиций,

формирующее личные и социальные психологические и нравственные качества. Именно интегративный подход к обучению отвечает необходимости сочетания правильного историко-культурного контекста, в том числе выражающегося в следовании вокальной традиции, и качественного вокального исполнения.

Таким образом, мы можем выделить несколько ключевых принципов интегративного подхода в вокальном образовании: взаимодействие и связь преподаваемых дисциплин, обеспечивающие единую логичную и интегрированную систему знаний ученика; предоставление учащемуся возможности анализировать и сравнивать вокальные школы разных стран и эпох для различения и сохранения вокальных традиций, а также избежание культурно-исторических неточностей в исполнении (если творческая задача не предполагает иного); использование в учебном процессе разных творческих форматов обучения (мастер-классы, концерты, семинары, творческие мастерские). Проанализируем, действительно ли принципы интегративного и компетентностного педагогических подходов реализуются в современном молдавском вокальном образовании, на примере куррикулумов Академии музыки, театра и изобразительных искусств.

Так, дисциплины *Сольное пение*, *Камерное пение*, проводимые в формате индивидуальных занятий, призваны осуществлять внутрипредметную интеграцию знаний путем формирования индивидуальной манеры пения, отличающейся высокими качественными характеристиками, чистым интонированием, формированием правильной певческой позиции и дыхания, развитием персональных артистических и психологических исполнительских качеств. На наш взгляд, это именно те дисциплины, в которых способно максимально проявиться творческое соавторство студента и педагога. Так развиваются навыки пения, являющиеся первоосновой профессиональных навыков исполнителя, а также формируются компетенции самостоятельной вокальной работы.

В рамках дисциплин *Актерское мастерство* и *Танец* немалое внимание уделено развитию актерского потенциала студентов, который в дальнейшем поможет исполнителю создавать цельные и запоминающиеся сценические образы. Дисциплины *Артистическая практика* и *Практика работы в оперном классе* позволяют студентам непосредственно познакомиться с реалиями будущей профессии, а также проявить творческий потенциал во взаимодействии с другими студентами при создании отдельных номеров и оперных постановок. На наш взгляд, в совокупности перечисленные дисциплины по вокальному и сценическому искусству создают

систему знаний, интегрирующую ученика в будущее профессиональное пространство, а также отвечают требованиям интеграции смежных сценических дисциплин.

Как было сказано, конкуренция в сфере вокального исполнения требует от вокалиста высоких коммуникативных навыков, определенной гибкости в общении, а также понимания процессов, происходящих в мировом музыкальном менеджменте. Для вокалистов обязательным является изучение иностранного языка, наличие навыков профессионального общения на английском и итальянском языках. Кроме того, такие дисциплины, как *Этика* и *Эстетика*, наряду с изучением культуры и истории, на наш взгляд, также формируют личность исполнителя, уважающего обычаи своей культуры и культуры той страны, в которой ему предстоит работать. Безусловно, атмосфера уважительного делового и личного общения формирует более высокий уровень вокально-исполнительской культуры. Конечно, данные дисциплины, на наш взгляд, больше отвечают принципам компетентностного подхода к педагогике, где приобретаются компетенции, развивающие социальные навыки будущего исполнителя. Кроме того, знание основ этикета других народов позволяет создать на сцене более точные образы, что уже относится к необходимым профессиональным «твердым навыкам».

Возвращаясь в дисциплине *Арт-менеджмент*, в рамках данной дисциплины реализуются следующие дидактические принципы: получение комплекса практических знаний в сфере вокально-исполнительской подготовки, включающего самостоятельную работу студентов; комбинирование внутриклассной учебной деятельности с внеаудиторной исполнительской практикой; преподавание вокальных дисциплин, обеспечивающих связь теории и практики вокального искусства, а также интеграцию междисциплинарных знаний и изучение межпредметных связей. Такое сочетание разных форматов обучения отвечает одному из выделенных нами принципов интегративного подхода к обучению вокальному искусству.

Несмотря на системный характер куррикулума по специальным дисциплинам для вокалистов, считаем необходимым отметить, что в перечне учебных планов АМГИИ, в отличие от подобных учебных заведений в странах Европы, отсутствуют занятия по дикции пения на разных языках. Кроме того, в Академии не практикуется подготовка вокалистов в соответствии с более узкими специализациями, как это реализуется, к примеру, в программах по изучению барочного вокального искусства в Италии, Германии, Румынии и других странах.

Заключение

В результате сделаны выводы о значительной эффективности компетентностного и интеграционного подходов в учебном процессе вокального класса как методологических инструментов не только овладения студентами профессиональными знаниями и навыками пения, но и формирования вокально-исполнительской культуры. Кроме того, в отличие от европейских учебных стандартов бакалавриата и лиценциата, молдавские программы рассчитаны на широкое и разнообразное образование и не ориентированы в достаточной степени на более узкие специализации, что может быть важно при подготовке профессионалов в определенной области пения.

Библиографические ссылки

1. Codul Educației al Republicii Moldova, 2014, modificat LP138 din 17.06.16, art. 401. In. *Monitorul oficial*. 2016, nr. 184–192.
2. ПОЛЯКОВА, Н., АБРАМОВИЧ, Ю. Роль образования для достижения успеха в жизни. В: *Эпоха науки*. 2020, № 24, с. 316–320. ISSN 2409-3203.
3. СМЕЛКОВА, Т. Вокально-исполнительская культура в современном образовательном пространстве. В: *Universum. Вестник Герценовского университета*. 2014, № 1, с. 56–60. ISSN 2306-9880.
4. ЭКНАДИОСОВ, В. Учебный оперный спектакль и его роль в формировании певца-профессионала. В: *Южно-Российский музыкальный альманах*. 2015, № 2 (19), с. 16. ISSN 2076-4766.
5. КОВАЛЬЧУК, Н., СТАВЕР, Т. Реализация компетентностного подхода в системе высшего образования (теоретический аспект). В: *МНКО*. 2018, № 2 (69), с. 409–411. ISSN 1991-5497.
6. *Основы национального куррикулума*. Chișinău, 2018.