

ПЕДАГОГИКА МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

УДК 373.1

<http://doi.org/10.36906/KSP-2020/64>*Гаджиева М., Савельева И.П.**Нижневартровский государственный университет
г. Нижневартовск, Россия*

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В ВОКАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Аннотация. Методы вокального обучения многообразны, объединяют познавательные процессы с практическими умениями и навыками. Методы обучения выступают как способ организации упорядоченной учебной деятельности обучающихся по достижению дидактических целей и решению познавательных задач. В данной статье рассмотрены и представлены общие принципы и методы обучения вокальному искусству.

Ключевые слова: вокальная педагогика; вокальное искусство; принципы; метод; вокально-исполнительская деятельность.

Вокальная педагогика является специфической сферой, однако его роднит с общей педагогикой то, что в качестве основного подхода рассматривается воспитание как творческий процесс. Сам творческий процесс направлен на развитие личности с учетом того, что каждый обучающийся отличается своей индивидуальностью, обладает психическими, возрастными, личностными и прочими особенностями. В основе вокальной педагогики находится всестороннее изучение этих особенностей и, с их учетом, творческий подход к развитию вокальной индивидуальности каждого обучающегося. За столетия музыкального образования накопился существенный опыт в области вокальной педагогики, который освещается в трудах: Аспелунда Д.Л. «Развитие певца и его голоса» [2], Багадурова В. «Очерки по вокальной методологии» [4], «Глинка как певец и вокальный педагог» [3], Барсова Ю.А. «Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И. Глинки» [6], Варламова А. «Полная школа пения» [7], Гарсиа М. «Советы по пению» [8], Глинки М.И. «Упражнения для усовершенствования голоса» [9], Дмитриева Л.Б. «Основы вокальной методики» [10], Дюпре Ж. «Искусство пения» [11], Емельянова В.В. «Развитие голоса. Координация и тренинг» [12], Кравченко А.М. «Секреты бельканто» [13], Ламперти Ф. «Искусство пения по классическим преданиям» [14], Машевского Г.П. «Вокально-исполнительские и педагогические принципы Даргомыжского» [16], Менабени А.Г. «Методика обучения сольному пению» [17], Морозова В.П. «Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров» [18], Назаренко И.К. «Искусство пения» [19], Огороднова Д.Е. «Методика музыкально-певческого воспитания» [20], Плужникова К.И. «Механика пения», «Принципы вокальной педагогики» [22; 23], Смелковой Т.Д. «Основы обучения вокальному

искусству» [24], Стуловой Г.П. «Акустические основы вокальной методики» [25], Юшманова В.И. «Вокальная техника и ее парадоксы» [27], Яковлевой А.С. «Искусство пения» [28], Ярославцевой Л.К. «Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII–XX веков» [29] и др.

Уже в 1925 г. состоялась Всероссийская конференция вокальных ученых и педагогов, принявшая так называемый «Единый метод постановки голоса» (докладчик Егоров Е.Е.), разработанный вокально-методологической секцией, и «Научные основы постановки голоса» (доклад профессора Заседателява Ф.Ф), изданные Музсектором государственного издательства в 1926 г. На протяжении нескольких десятков лет достаточно регулярно проходили Всесоюзные вокальные конференции, на которых затрагивались и решались многочисленные вопросы и задачи вокальной педагогики. Одним из основных был вопрос о единстве методических подходов. На совещаниях по вопросам вокального образования, где принимали участие ведущие педагоги, врачи-фониатры и ряд ученых, занимающихся исследованиями вопросов вокального искусства, были выработаны вокально-педагогические *принципы*, на которые ориентируются и сегодня в вокально-педагогической практике:

1. Принцип единства художественного и технического развития певца, полное подчинение технического развития художественным целям.
2. Принцип постепенности и последовательности в овладении мастерством пения.
3. Принцип индивидуального подхода к учащемуся.
4. Принцип постоянного совершенствования [19, с. 622; 10, с. 352].

На настоящий момент методика вокального обучения опирается на общедидактические принципы обучения, свойственные музыкальной педагогике: принцип воспитывающего обучения (всестороннее развитие личности обучающегося), принцип научности (актуальность и новизна методов, которые применяются в вокальной педагогике), принцип постепенности и последовательности в овладении вокальным мастерством (принцип сознательности), принцип связи с практикой (жизненными ситуациями), принцип индивидуального подхода к каждому обучающемуся, принцип сочетания и взаимосвязи образования и воспитания, принцип единства художественной и психологической сторон.

Обращаясь к основополагающему компоненту вокальной методологии – методам вокальной педагогики, рассмотрим само понятие. «Метод» подразумевает под собой «способ теоретического исследования или практического осуществления чего-нибудь» [21, с. 944].

Занятия вокалом являются практическим видом деятельности. Певческая деятельность в значительной мере сводится к формированию и совершенствованию практических профессиональных навыков певческого голосообразования и исполнения художественных музыкальных произведений. Методы обучения в целом являются механизмами реализации поставленных целей, которые во многом определяют конечный результат учебной деятельности. Таким образом, набор методов в каждом конкретном случае будет индивидуальным.

Рассмотрим некоторые *методы*, являющиеся традиционными для педагогической теории и практики, которые могут быть адаптированы и использованы в вокальной деятельности.

Верзилин Н.М., Огородников И.Т., Гришанович И.Н. выделили классификацию методов по источнику полученных знаний, умений и навыков. К таким методам относятся:

- словесные (рассказ, объяснение, беседа);

- наглядные (слуховые, зрительные, пластически-двигательные, словесно-образные);
- практические (упражнения, практическая работа) [15, с. 52–55].

Словесные методы являются самыми востребованными и часто используемыми в образовательном процессе. Непосредственно в вокально-педагогической деятельности можно использовать такие методы, как:

– рассказ – является методом устного повествовательного изложения нового материала; чаще всего используется на начальных, вводных занятиях; это может быть яркий, живой, интересный и увлекательный рассказ о пении, о певческом голосе и т. д.; может повлиять на познавательную активность, активизацию восприятия, развитие интереса, любознательности и формирование мотивационной сферы;

– объяснение – применяется на определенном этапе урока: при изучении вокальных терминов, понятий, определений, объяснении принципов вокально-исполнительской деятельности и т. д.;

– беседа является диалогическим методом изложения учебного материала; может быть применима на разных этапах занятия, в разных сочетаниях с другими методами при достижении конкретных целей обучения; позволяет воздействовать на сознание, подсознание, помогает научить обучающихся самостоятельно корректировать свои действия.

В процессе обучения вокалу рекомендуется использовать *наглядные методы* обучения, такие как:

– слуховые методы – являются одним из главных источников воздействия на сознание обучающегося; воздействие звуковой среды (слуховые примеры музыкальных вокальных произведений), в которой развивается обучающийся, влияет не только на формирование певческого голоса, но и на формирование звукового идеала;

– зрительные (метод демонстрирования наглядных примеров); установка корпуса, головы, плечевого пояса во время вокально-певческой деятельности; данный метод обеспечивает восприятие внешних и внутренних форм содержания процесса звукообразования (движение мышц, дыхание, опора);

– пластически-двигательные методы в вокальной деятельности помогают подготовить обучающегося к восприятию основ вокального искусства через правильное мышечное ощущение (дыхание, опора);

– словесно-образные методы помогают сформировать и развить у обучающегося образную сферу, таким образом, с помощью воображения можно повлиять на общее состояние и работу голосового аппарата вокалиста.

Практические методы направлены на развитие умений и навыков обучающегося. К вокальной деятельности могут быть применимы:

– упражнения, которые направлены на перевод полученных знаний в практические вокальные умения и навыки;

– практическая работа предполагает формирование педагогом цели и задач перед обучающимися при исполнении музыкальных произведений; логичность и последовательность выполняемых действий обучающимися; способствует творческому осмыслению всей вокальной деятельности.

Подробно рассмотрев методы обучения по источнику полученных знаний, умений и навыков, разберем классификацию методов по характеру познавательной деятельности

(М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер), которые возможно использовать на занятиях по вокалу [15, с. 52–55].

В данном контексте методы предполагают разнообразие видов взаимодействия преподавателя и обучающегося:

1. Объяснительно-иллюстративный метод предполагает самый простой способ передачи информационного материала, но не формирует у обучающихся умения и навыки использования полученных знаний.

2. Репродуктивный метод формирует навык использования полученных знаний, умений и навыков путем многократного повторения (вокальные упражнения, распевка и т. д.).

3. Проблемный метод показывает образцы познания процесса решения вокальных проблем (с помощью преподавателя).

4. Частично-поисковый (эвристический) метод предполагает частичное вовлечение обучающегося в процесс поиска решения вокальных проблем.

5. Исследовательский метод предполагает самостоятельную работу обучающегося в области вокального искусства, а именно – нахождение решений вокальных проблем в практической деятельности обучающегося.

Проанализировав методическую литературу ведущих специалистов в музыкальной педагогике (Г.П. Стулова, Л.Б. Дмитриев и др.), можно выделить ряд особых методов работы в вокально-исполнительской деятельности:

- метод показа и подражания;
- концентрический метод;
- фонетический метод;
- метод сравнительного анализа;
- метод слухового контроля;
- вербальный метод;
- ассоциативный метод [26, с. 262–264].

Обратимся к методам, находящимся в сфере сугубо вокальной педагогики. Специфика вокально-исполнительской деятельности предполагает в качестве основного вокально-педагогического метода *эмпирический* (метод показа и подражания). Этот метод, по мнению Л.Б. Дмитриева, – самый эффективный, наглядный, максимально вдохновляет и мобилизует учеников. Таким образом, процесс активного взаимодействия педагога-вокалиста и обучающегося сольному пению, содержание которого составляет овладение обучающимися профессиональными знаниями и умениями на основе классического вокала, становится максимально эффективным [10, с. 352].

Следующим методом исследователь Л.В. Антонова выделяет *концентрический*, направленный на развитие голоса и его диапазона.

Третий метод – *фонетический*, как способ воздействия отдельными гласными и согласными звуками, так и их сочетаниями. С ним наиболее эффективно связано развитие вокальной дикции.

Четвертый – *метод внутреннего интонирования* (мысленного пения), успешно применяемый в самостоятельных занятиях студента.

Пятый – *метод сравнительного анализа*, способствует выработке навыка слушать и слышать себя, совершенно необходим для самоконтроля при исполнении.

Шестой – *метод слухового контроля*, связанный с выработкой вокального слуха, координирующего комплекс мышечных ощущений, вибрационных (резонаторных), слуховых, что позволяет найти оптимальное, непринужденное, индивидуальное звучание певческого голоса.

Седьмой – *метод визуального контроля*, особенно важный на начальном этапе обучения (постановка корпуса, открывание рта, работа артикуляционного аппарата).

Восьмой – *аналитико-синтетический метод*, заключающийся в сочетании работы как над отдельными компонентами (звуковедение, дыхание, дикция, фразы и пр.), так и над архитектурой произведения, музыкальным образом.

Девятый – *вербальный метод*, состоящий в объяснении обучающемуся причинно-следственных связей в работе голосового аппарата, дополняет слуховой контроль.

Десятый – *ассоциативный метод*, включающий в себя широкий спектр ассоциаций (зрительных, слуховых, обонятельных, пространственных и др.), призванный помочь исполнителю в поиске верного вокального звучания и убедительного художественного образа вокального произведения. Данный метод стимулирует познавательный интерес обучающихся, активизирует воображение [1, с. 250–255].

Таким образом, все указанные выше методы являются активно применимыми в вокально-педагогической практике. Их эффективность высока, особенно на начальном этапе обучения пению. Рассмотренные методы позволяют преподавателю успешно организовывать педагогический процесс с обучающимися, учитывая индивидуальность каждого ученика, своеобразие вокальных упражнений, специфику материала вокальных произведений. В ходе обучения педагог может применять различные виды и сочетания методов, которые позволяют успешно решать образовательные задачи в области вокально-исполнительской практики.

Литература

1. Антонова Л.В. Методы обучения сольному пению студентов-музыкантов на основе педагогических традиций итальянской и русской вокальных школ // Известия Самарского научного центра Российской Академии наук. 2012. Т. 14. № 2–1. С. 250–255.
2. Аспелунд Д.Л. Развитие певца и его голоса. СПб., 2016. 180 с.
3. Багадуров В.А. Глинка как певец и вокальный педагог // М.И. Глинка. Сборник материалов и статей. М., 1950. С. 288–344.
4. Багадуров В.А. Очерки по вокальной методологии. 2-е изд, испр. СПб., 2019. Ч. I. 468 с.
5. Багадуров В.А. Очерки по вокальной методологии. 3-е изд, испр. СПб., 2018. Ч. III. 352 с.
6. Барсов Ю.А. Вокально-исполнительские и педагогические принципы М.И. Глинки // Вокальные фрагменты. Статьи, исследования, материалы выступлений. Н. Новгород, 2002. С. 11–33.
7. Варламов А. Полная школа пения. СПб., 2008. 120 с.
8. Гарсиа М. Советы по пению. СПб., 2014. 104 с.
9. Глинка М.И. Упражнения для усовершенствования голоса. СПб., 2020. 72 с.
10. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. СПб., 2019. 352 с.

11. Дюпре Ж. Искусство пения. Полный курс: теория и практика, включающая сольфеджио, вокализы и мелодические этюды. СПб., 2014. 288 с.
12. Емельянов В.В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПб., 2020. 176 с.
13. Кравченко А.М. Секреты бельканто. М., 1993. 160 с.
14. Ламперти Ф. Искусство пения (L'arte del canto). По классическим преданиям. Технические правила и советы ученикам и артистам. СПб., 2009. 192 с.
15. Мацеевская С.В. Методы обучения вокалу // Вестник Полоцкого государственного университета. 2011. № 7. С. 52–55.
16. Машевский Г.П. Вокально-исполнительские и педагогические принципы Даргомыжского. Л., 1976. 160 с.
17. Менабени А.Г. Методика обучения сольному пению. М., 1987. 93 с.
18. Морозов В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. Сольное, хоровое пение, сценическая речь. М., 2013. 440 с.
19. Назаренко И.К. Искусство пения. Очерки и материалы по истории, теории и практике художественного пения. М., 1968. 622 с.
20. Огороднов Д.Е. Методика музыкально-певческого воспитания. СПб., 2014. 244 с.
21. Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка. М., 2004. 944 с.
22. Плужников К.И. Механика пения. СПб., 2004. 88 с.
23. Плужников К.И. Принципы вокальной педагогики. СПб., 2018. 116 с.
24. Смелкова Т.Д. Основы обучения вокальному искусству. СПб., 2014. 160 с.
25. Стулова Г.П. Акустические основы вокальной методики. СПб., 2015. 144 с.
26. Фаткуллина Е.М. Значение русского классического вокального репертуара в развитии вокальной культуры у обучающихся 5–7 классов в детской музыкальной школе // XXI Всероссийская студенческая научно-практическая конференция Нижневартковского государственного университета: сборник статей (г. Нижневартовск, 2–3 апреля 2019 г.). Ч. 3. Нижневартовск, 2019. С. 262–264.
27. Юшманов В.И. Вокальная техника и ее парадоксы. СПб., 2007. 128 с.
28. Яковлева А.С. Искусство пения: Исследовательские очерки. Материалы. Статьи. М., 2007. 480 с.
29. Ярославцева Л.К. Опера. Певцы. Вокальные школы Италии, Франции, Германии XVII–XX веков. М., 2004. 200 с.

©Гаджиева М., Савельева И.П., 2020