

УДК 372.8:796+006 (Методика преподавания музыки)

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У СТУДЕНТОВ-ВОКАЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ ВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

© 2020 И.М. Сигал

*Сигал Ирина Михайловна, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры вокального искусства.*

E-mail: ira.sigal@bk.ru

Самарский государственный институт культуры.
Самара, Россия

Статья поступила в редакцию 01.11.2020

Современное общество испытывает потребность в специалистах нового типа, т.е. в людях, обладающих не просто набором знаний, но такими профессиональными компетенциями, которые позволяют формировать новые идеи и смысловые пространства. Данная концепция педагога в равной степени касается и технологий обучения работников культуры. Статья посвящена проблемам профессионального образования в сфере музыкального исполнительского мастерства и важности интегративного компетентностного подхода к вузовской подготовке солистов-вокалистов.

Ключевые слова: педагогические технологии в музыкальном профессиональном образовании, компетентностный подход, интеграция компетенций, солисты-вокалисты, вокально-исполнительская культура.

DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-75-99-103

Введение.

В современных условиях главной целью профессионального образования является такое формирование личности учащегося, благодаря которому он может стать субъектом культуры, т.е. личностью, способной сопрягать различные пласты культуры и создавать новые культурные смыслы и объекты. Однако для достижения такого уровня личностного развития необходимо обеспечить учащегося профессиональными знаниями и умениями, которые гарантируют ему должную квалификацию. В последние годы решить данную задачу призван компетентностный подход к обучению. Личность, обладающая компетенциями (то есть умениями, опытом и ценностями, полученными в процессе обучения, а не только посредством приобретения знаний), может успешно справляться с задачами, обусловленными спецификой той или иной практической деятельности. Именно компетентностный подход определил в том числе переход вузов на двухуровневую подготовку студентов — бакалавриат и магистрат.

В настоящее время И.А. Зимняя, В.А. Болотов, В.В. Сериков и другие популяризируют в современной педагогике идею интеграции компетенций. Это подход весьма актуален и в сфере обучения будущих солистов-вокалистов. Здесь вопросами развития профессиональной компетентности, в том числе культурологической, весьма активно занимались К.Б. Саркисян, Э.Б. Абдуллин, Г.М. Цыпин, Т.А. Колышева и другие педагоги и методисты. Ранее нами также рассматривались методы формирования литературно-музыкальной компетенции и профессиональной подготовки студентов-вокалистов [13]. Очевидно, что исследование исполнительской культуры народов, живущих на территории нашей многонациональной страны, изучение произведений мастеров вокально-исполнительского жанра способствуют обогащению и

развитию внутреннего мира певцов, формируют и развивают их эстетические чувства [5; 6].

Следует отметить, что студенты музыкально-исполнительского факультета не имеют достаточного представления о будущей профессии певца. Кроме того, зачастую у учащихся не сформировано понимание особенностей звучащего слова и поэтического текста как художественно-образного явления, подчиненного строгим законам искусства. Эти проблемы можно решить, реализуя концепцию формирования компетенций. В рамках данного подхода педагог-вокалисту придется решать сразу несколько серьезных задач. Это определение целей профессиональной подготовки будущих певцов в творческом вузе; выявление психолого-педагогической основы для формирования художественно-творческих способностей студентов-музыкантов; разработка психолого-педагогической методологии; формирование профессионально важных компетенций у будущих певцов и интегративный подход к развитию их музыкально-культурологической компетенции; подбор певческого репертуара и педагогических технологий, способствующих художественно убедительному раскрытию музыкального образа [5; 6].

Материалы и методология.

Музыка — это и особая сфера человеческой деятельности, и способ познания и осознания явлений мира. В то же время от человека требуются физические и духовные усилия для восприятия и осмысления музыкальных произведений. На наш взгляд, утверждение, что мир музыки доступен не всем, не верно. Он доступен абсолютно всем, но в какой степени? В.П. Зинченко отмечает: «Это особая сфера со своими профессионалами, знатоками, любителями, имеющая свой, не требующий перевода национальный язык, развивающийся по одному ему ведомым законам. Возможно даже, что он ближе всех остальных к языку

небесных сфер. Не будем настаивать на этом и спорить, тем более что мир музыки — это всё же не сфера знаний, а относительно замкнутая в себе, от многих закрытая сфера искусства» [8, с. 121-122]. Очевидно, что глубина постижения художественного творчества обусловлена не только психологией восприятия, но и причастностью слушателя к этому миру, профессиональной подготовленностью исполнителя. А это уже вопрос образования, методологии и методики [12, с. 3].

Нет более демократичной сферы человеческой деятельности, нежели музыка: действительно, ее язык не требует перевода. Однако в данном случае речь идет о мере доступности, уровне постижения и, ещё раз повторим, о музыкальной образованности реципиента. Слово и музыка находятся в сложном взаимодействии, поэтому работа над музыкальным произведением основывается на осмыслении механизма связи этих двух компонентов, на использовании всех средств художественной выразительности (словесных и музыкальных), посредством которых создается художественный образ.

Попытка осмыслить звуковые средства выразительности поэтического языка, а также упорядочить представления о наиболее значимых из них потребовала от нас для осуществления практической работы со студентами-вокалистами изучить литературу по ряду смежных наук и искусств. Так, в частности, выяснилось, что в теоретических работах о языке определенное значение имеет идея звукового символизма. Лингвисты различают объективный и субъективный звуковой символизм (В.А. Артемов, А.П. Журавлев). Если объективный символизм определяется как связь звучания и смысла слов и выявляется при анализе словарного запаса, то субъективный символизм (для нас это понятие наиболее существенно) — это связь между звучанием и смыслом в сознании человека, существующая как факт сознания. Язык музыки также представляет собой систему, где равно присутствуют как природное, так и культуросодержащее начала, здесь физиологическое существует наравне с психическим и социальным, эмоциональное «уживается» с рациональным. Музыкальная деятельность тоже характеризуется наличием эмоционального и рационального компонентов. Следует внести уточнение: несмотря на то, что музыкальная деятельность включает в себя музыкально-мыслительные процессы, она не сводится к ним, вследствие чего нельзя забывать о том, что музыкальное искусство способно оказывать и чисто физиологическое воздействие. Следовательно, музыкальная деятельность включает как музыкальные, так и определенные внемusicalные компоненты [12, с. 10].

Наш анализ практики работы со студентами-вокалистами показывает, что в большинстве случаев внимание певцов подчинено раскрытию исполнительских средств только музыкального языка: «расшифровке» интонационной выразительности, ритмической, гармонической, ладотональной и других параметров. Работа над художественным словом сводится

не только к выработке дикции, артикуляции, отчетливому донесению текста, но и к пониманию выразительных возможностей поэтического слова в конкретном художественном контексте, что, как правило, не раскрывается и во многом зависит от наличия и уровня художественной интуиции студента-вокалиста. А значит, воспитание высококвалифицированных музыкантов-исполнителей, в совершенстве владеющих вокальной техникой, способных создавать индивидуальную художественную интерпретацию музыкального произведения, владеющих искусством публичного исполнения концертных программ, разнообразных в отношении эпох, стилей, жанров и художественных направлений — вот те основные компетенции, которые должны сформироваться в процессе обучения студентов-вокалистов, а в будущем солистов-вокалистов и концертно-камерных певцов.

Студент-вокалист должен обладать пониманием особенностей вокальных национальных школ и исполнительских стилей, способностью к углубленному прочтению и расшифровке авторского (редакторского) нотного текста, владеть методологией анализа и оценки различных исполнительских интерпретаций. Преподаватель, ориентируясь на эталоны вокального исполнительского искусства, должен научить студентов владению вокальной техникой, где «прочтение» произведений покоряет своей глубиной, в основе которой лежит бережное отношение к музыке в гармоничном единстве с бережным отношением к поэтическому слову. Осмысление звучащего в пении слова, выразительность музыкальной интонации входят в практическую деятельность преподавателя музыки в творческом вузе.

Будущие певцы должны быть эрудированными, инициативными, артистичными. При этом они обязаны понимать звуковой состав поэтического слова с помощью выдающихся мастеров вокального исполнительства, учёных-филологов, искусствоведов.

По нашему мнению, условия, способствующие формированию профессиональной культуры будущих музыкантов и оказывающие благотворное влияние на развитие мотивационной сферы личности, обуславливаются организацией образовательного процесса на основе творческой деятельности студентов и преподавателей; инициацией рефлексии, необходимой для личностно-профессионального развития; созданием должного учебно-методического обеспечения; а также психолого-педагогической коррекцией процесса формирования профессиональной культуры [5, с. 64]. Личностно-творческий характер музыкально-практической деятельности студентов, способность решать содержательные музыкально-педагогические задачи, понимание того, что основой профессиональной рефлексии будущего музыканта является диалектическое единение профессиональной деятельности и личности, а также осознание целостности рефлексивной деятельности композитора, исполнителя, музыканта-педагога — все это обеспечивает педагогическую основу для формирования будущих компетентных музыкантов или вокалистов.

Результаты.

Совершенствование музыкальной культуры в современном обществе определяется не только уровнем профессиональной подготовки, но и необходимостью внедрения в систему современного образования таких концепций, как гуманизация и гуманитаризация, информатизация и интеллектуализация. Новые образовательные стандарты высшей школы учитывают эти аспекты в подготовке бакалавров, специалистов и магистров, в том числе будущих музыкальных работников всех профилей. К профессионально важным компетенциям будущего педагога-вокалиста относится умение выработать у певцов осознанный подход к образному содержанию исполняемого произведения в процессе творческого освоения поэтических и музыкальных средств выразительности.

Исполнительское искусство — самостоятельный вид художественного творчества, специфика которого заключается в том, что «обрести себя», раскрыть свою творческую индивидуальность исполнитель может только в случае максимального постижения исполняемого произведения, когда все средства воплощения (в частности экспрессия певца) направлены на выражение сущности и смысла музыки. Поэтому ведущим требованием при исполнении становится идея Б.В. Асафьева необходимости воспроизведения только того материала, ценность и одухотворенность которого увлекает исполнителя. Если для учебной работы характерна деятельность, обозначаемая словами «усвоить», «повторить», «закрепить» и прочее, то для художественного творчества характерна деятельность, обозначаемая словами «пережить», «создать», «выразить» и т.д. Процесс воссоздания (Б.В. Асафьев) вокального произведения осуществляется путем взаимодействия со студентом на основе информационно-психологического обмена посредством таких профессиональных действий, как речь и пение. Освоение певцом нормативного уровня профессиональных действий является основой осуществления вокально-исполнительской деятельности. Между тем, эксперты отмечают: «Современные условия становления артиста вокального жанра претерпевают изменения: количество времени, которое тратится на работу ученика с преподавателем в образовательных учреждениях, сокращается, возможность качественных индивидуальных занятий на бюджетной основе становится скорее исключением из правил. В связи с этим способность артиста последовательно, качественно, и регулярно выполнять самостоятельную работу становится решающим фактором в его профессиональной деятельности» [9, с. 466].

Как студенту-вокалисту действовать в описанных современных реалиях, при этом развивая профессиональные компетенции? На наш взгляд, прежде всего, необходимо выстроить систему целей и задач, совершенствуя своё мастерство. Существует значительный объем литературы, изданной как в России, так и за рубежом [1, 7, 10, 11], которая может помочь учащемуся. Так, например, студент-вокалист обязательно столкнется в своей исполнительской деятельности с такой проблемой, как интеграция компетенций, ведь

ему предстоит не только спеть музыкальную партию, но и прочувствовать смысл слов. Мы советуем это сделать с помощью методики Джулии Кэмерон [10]. В книге этого автора предлагается план 12-недельного курса по самоисследованию: автор представляет практики и методики, которые помогают будущему вокалисту развить креативное мышление, осознать свою индивидуальность.

Основной целью профессионального образования является подготовка квалифицированного работника, свободно владеющего своей профессией, готового к постоянному профессиональному росту, социально и психологически адаптированного. В настоящее время многие исследователи (А.Л. Бусыгина, Н.В. Кузьмина, А.И. Щербаков и другие) говорят об интегративном характере компетентности, о взаимосвязанности, взаимообусловленности всех ее компонентов: содержательного, деятельностного и личностного. Однако ясно, что простая сумма данных компонентов, приобретенных в процессе обучения, не позволит получить компетентного специалиста, поскольку компетентность формируется на базе собственного практического опыта и его тщательного анализа. «Найти», «открыть», «подобрать ключ» к музыкальному произведению, вступить с ним в диалог — задача каждого исполнителя. Это определено дидактической эвристикой, направленной на раскрытие индивидуальных возможностей самих студентов-творцов посредством конкретной деятельности. Приоритет личностного целенаправленного выбора индивидуальной траектории в обучении, межпредметная основа содержания образования, анализ продуктивности обучения, необходимость образовательной рефлексии — все эти принципы помогут развить необходимые профессиональные и личностные качества будущих музыкантов и вокалистов.

Литературно-музыкальная компетентность формируется благодаря применению новых методов обучения, направленных на развитие личности (А.А. Бодалёв, И.С. Якиманская, Ш.А. Амонашвили и другие [2, 3, 4, 16]). Большую роль здесь играет изучение художественной и музыкальной литературы, которую рекомендуют преподаватели вузов своим студентам. В книге В.П. Зинченко, ратующего за «живое» знание, большое внимание уделяется анализу художественного слова [8]. Художественная литература (в том числе литература, получившая музыкальную интерпретацию) активизирует восприятие музыкальных произведений, позволяет студентам получить представление не только о музыкальных шедеврах, но и о великих произведениях русской классики. Обсуждение того или иного произведения в процессе живого обмена мнениями должны стать частью общения с учащимися в рамках семинарских занятий. К примеру, либретто таких опер, как «Жизнь за царя» («Иван Сусанин») М.И. Глинки, «Князь Игорь» А.П. Бородин, «Борис Годунов» М.П. Мусоргского, «Евгений Онегин» и «Пиковая дама» П.И. Чайковского, «Война и мир» С.С. Прокофьева позволяют студентам в определенной мере освоить не только музыкальные шедевры, но и великие произведения русской классики,

вызывают потребность перечитать художественные произведения, ставшие основой знаменитых музыкальных произведений.

Так, литературно-музыкальная компетенция «приращает», становясь общекультурной, точнее, поликультурной [15], кроме того достигается баланс между «знаниевым» компонентом и его эмоциональным насыщением [14].

В итоге, теоретико-практическая основа учебно-исследовательской работы студентов как фактор формирования профессиональной компетенции и определит в дальнейшем уровень владения профессией — в нашем случае профессией вокалиста.

Вывод.

При отборе студентов в музыкальные вузы одной из главных задач является выявление профессионального соответствия поступающего на данную специальность, однако затем на первый план выходит другая задача, подразумевающая формирование и синергию у вокалиста целого ряда профессиональных компетенций, базирующихся на музыкально-культурологических и психолого-педагогических знаниях, умениях и навыках. Анализ показывает, что в современной психолого-педагогической науке выработано достаточно много эффективных методик, позволяющих достичь интеграции компетенций в плане понимания художественного слова и музыкально-исполнительского мастерства.

1. Аллен, Д. Как привести дела в порядок. Искусство продуктивности без стресса. — Манн, Иванов и Фербер, 2019. - 416 с.
2. Амонашвили, Ш. А. Единство цели: пособие для учителя. — М., 1987. — 207 с.
3. Бодалев, А. А. Восприятие и понимание человека человеком. — М., 1982. — 200 с.
4. Бодалев, А. А. Личность и общение. — М., 1995. — 328 с.
5. Буранок, О. М., Сигал, И. М. Интегративный подход к формированию литературно-музыкальной компетенции будущих вокалистов и хормейстеров // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. — 2015. - Т. 17, № 1. - С. 64-67.
6. Буранок, О. М., Сигал И.М. Интегративный подход к формированию литературно-музыкальной компетенции будущих вокалистов и хормейстеров // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Социальные, гуманитарные, медико-биологические науки. — 2015. - Т. 17, № 1 (2). - С. 343-347.
7. Дакворт, А. Твердость характера // Как развить главное качество успешных людей. — М.: Эксмо, 2017. — 400 с.
8. Зинченко, В. П. Живое знание: Психологическая педагогика. Ч. 1. — Самара, 1998. — 216 с.
9. Зубова Р.А., Томяк А.А. Формирование актуальных компетенций профессионального вокалиста // StudNet. — 2020. — № 8. — С. 464-471.
10. Кэмерон, Джулия. Путь художника. — Livebook: 2018. — 272 с.
11. Макгонигал, К. Сила воли. Как развить и укрепить. — Манн, Иванов и Фербер, 2019. — 304 с.
12. Сигал, И. М. История вокального искусства: учебно-методическое пособие для бакалавров по направлению «Вокальное искусство». — Самара: Изд-во Самарского государственного института культуры, 2015. — 115 с.
13. Сигал И.М. Формирование литературно-музыкальной компетенции в профессиональной подготовке вокалистов и хормейстеров: автореф. дисс. к.п.н. — Самара, 2010. — 187 с.
14. Смолякова, М. В., Мжельская, М. В. Изучение отечественных опер и балетов на музыкальной литературе в детской музыкальной школе с опорой на принципы личностно ориентированного обучения // Актуальные проблемы современной науки: Социальные и гуманитарные науки. Ч. 35. — Самара, 2004. — С. 112-113.
15. Якадина, Т. А. Поликультурное образование и воспитание учителя-словесника средствами мировой художественной литературы. — Самара, 2004. — 216 с.
16. Якиманская, И. С. Технология личностно-ориентированного обучения в современной школе. — М., 2000. — 176 с.

FORMATION OF PROFESSIONAL COMPETENCIES SOLOISTS-VOCALISTS IN THE PROCESS OF TRAINING AT THE UNIVERSITY

© 2020 I.M. Sigal

*Irina M. Sigal, PhD in Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Vocal Art*

E-mail: ira.sigal@bk.ru

*Samara State Institute of Culture
Samara, Russia*

Modern society is in need of a new type of specialists. These are people who have not just a set of knowledge, but such professional competencies that allow them to form new ideas and meanings. This concept applies equally to the technologies of training cultural workers. The article is devoted to the problems of professional education in the field of musical performing skills and the importance of an integrative competence approach to the university training of soloists-vocalists.

Key words: pedagogical technologies in musical vocational education, competence-based approach, integration of competencies, soloists-vocalists, vocal-performing culture.

DOI: 10.37313/2413-9645-2020-22-75-99-103

1. Allen, D. Kak privesti dela v poryadok. Iskusstvo produktivnosti bez stressa (How to put things in order. The art of stress-free productivity). — Mann, Ivanov i Ferber, 2019. — 416 s.
2. Amonashvili, SH. A. Yedinstvo tseli (Unity of purpose): posobiye dlya uchitelya. — M., 1987. — 207 s.
3. Bodalev, A. A. Vospriyatiye i ponimaniye cheloveka chelovekom (Perception and understanding of man by man). — M., 1982. — 200 s.
4. Bodalev, A. A. Lichnost' i obshcheniye (Personality and communication). — M., 1995. — 328 s.
5. Buranok, O. M., Sigal, I. M. Integrativnyy podkhod k formirovaniyu literaturno-muzykal'noy kompetentsii budushchikh vokalistov i khormeysterov (Integrative approach to the formation of literary and musical competence of future vocalists and choirmaster) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. Sotsial'nyye, gumanitarnyye, mediko-biologicheskiye nauki. — 2015. - T. 17, № 1. - S. 64-67.
6. Buranok, O. M., Sigal I.M. Integrativnyy podkhod k formirovaniyu literaturno-muzykal'noy kompetentsii budushchikh vokalistov i khormeysterov (Integrative approach to the formation of literary and musical competence of future vocalists and choirmaster) // Izvestiya Samarskogo nauchnogo tsentra Rossiyskoy akademii nauk. Sotsial'nyye, gumanitarnyye, mediko-biologicheskiye nauki. — 2015. - T. 17, № 1 (2). - S. 343-347.
7. Dakvort, A. Tverdost' kharaktera (Firmness of character) // Kak razvit' glavnoye kachestvo uspeshnykh lyudey. — M.: Eksmo, 2017. — 400 s.
8. Zinchenko, V. P. Zhivoye znaniye: Psikhologicheskaya pedagogika (Living knowledge: Psychological pedagogy). CH. 1. — Samara, 1998. — 216 s.
9. Zubova R.A., Tomyak A.A. Formirovaniye aktual'nykh kompetentsiy professional'nogo vokalista (Formation of actual competencies of a professional vocalist) // StudNet. — 2020. — № 8. — S. 464-471.
10. Kameron, Dzhuliya. Put' khudozhnika (The artist's path). — Livebook: 2018. — 272 s.
11. Makgonigal, K. Sila voli. Kak razvit' i ukrepit' (How to develop and strengthen). — Mann, Ivanov i Ferber, 2019. — 304 s.
12. Sigal, I. M. Istoriya vokal'nogo iskusstva (History of vocal art: a teaching aid for bachelors in the direction of "Vocal Art"): uchebno-metodicheskoye posobiye dlya bakalavrov po napravleniyu «Vokal'noye iskusstvo». — Samara: Izd-vo Samarskogo gosudarstvennogo instituta kul'tury, 2015. — 115 s.
13. Sigal I.M. Formirovaniye literaturno-muzykal'noy kompetentsii v professional'noy podgotovke vokalistov i khor-meysterov (Formation of literary and musical competence in the professional training of vocalists and choir masters): Avtoref. diss. k.p.n. — Samara, 2010. — 187 s.
14. Smolyakova, M. V., Mzhel'skaya, M. V. Izucheniye otechestvennykh oper i baletov na muzykal'noy literature v detskoj muzykal'noy shkole s oporoy na printsipy lichnostno oriyentirovannogo obucheniya (Study of domestic operas and ballets on musical literature in children's music school based on the principles of personality-oriented learning) // Aktual'nyye problemy sovremennoy nauki: Sotsial'nyye i gumanitarnyye nauki. CH. 35. — Samara, 2004. — S. 112-113.
15. Yakadina, T. A. Polikul'turnoye obrazovaniye i vospitaniye uchitelya-slovesnika sredstvami mirovoy khudozhestvennoy literatury (Multicultural education and upbringing of a language teacher by means of world fiction). — Samara, 2004. — 216 s.
16. Yakimanskaya, I. S. Tekhnologiya lichnostno-oriyentirovannogo obucheniya v sovremennoy shkole (Technology of personality-oriented learning in modern school). — M., 2000. — 176 s.