

УДК 37.036.5
Doi: 10.26456/vtspyped/2024.3.122

ФОРМИРОВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАЧИНАЮЩИХ ВОКАЛИСТОВ В АСПЕКТЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ КОММУНИКАЦИИ

Е.Г. Милюгина, П.А. Солнцев

ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет», г. Тверь

Значимость музыкального искусства как нравственно-эстетической и мировоззренческой основы общества обуславливает постоянно возрастающие требования к уровню музыкальной коммуникации исполнителей, в частности вокалистов, со слушательской аудиторией. Цель исследования – уточнить содержание и структуру понятия *исполнительская культура начинающего вокалиста* с учетом коммуникативной природы этого профессионально-личностного образования и определить методологические и методические основы его формирования в условиях дополнительного образования. В результате исследования уточнено содержание понятия *исполнительская культура начинающего вокалиста*, разработана его структура и показатели сформированности компонентов; обоснованы направления работы по формированию исполнительской культуры начинающих вокалистов с учетом ее коммуникативной природы.

Ключевые слова: *дополнительное образование, музыкальное образование, исполнительская культура, музыкальная коммуникация, вокальное искусство, начинающий вокалист.*

Актуальность исследования определяется значимостью музыкального искусства как нравственно-эстетической и мировоззренческой основы общества, что обуславливает постоянно возрастающие требования к качеству музыкального образования и уровню исполнительской культуры его выпускников, в частности вокалистов. Поскольку исполнительское мастерство вокалиста предопределяет не только успешность его профессионально-творческой самореализации, но и эстетическое развитие музыкально-слушательской культуры его аудитории, достижение высокого уровня его исполнительской культуры необходимо рассматривать в числе ценностных ориентиров обучения в условиях дополнительного образования. Для этого целесообразно переосмыслить философско-эстетические, социокультурные и методологические основы педагогической деятельности по формированию исполнительской культуры начинающих вокалистов и внести в образовательный процесс соответствующие коррективы. Критерии теоретического переосмысления этой проблемы сформулированы в исследованиях,

посвященных анализу музыкально-исполнительской деятельности личности в контексте художественно-культурного процесса с учетом коммуникативной взаимосвязи исполнителя, композитора и музыкального слушателя и динамической природы музыкальной интерпретации (Г.Н. Бескровная, Ю.Н. Бычков, Р.З. Комурджи [3, 6, 10]). Критерии практической модернизации педагогической деятельности по формированию исполнительской культуры применительно к начинающим вокалистам определяются Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе (ФГТ). Наряду с традиционно предъявляемыми к начинающим исполнителям требованиями когнитивно-музыкального характера (общая эрудиция в сфере музыкальной культуры, слуховой опыт, знание основ музыкальной грамоты, владение элементарными навыками сольного, ансамблевого и хорового музицирования), в ФГТ актуализировано формирование личностного и профессионально-деятельностного потенциала будущего вокалиста: личностное развитие ориентировано на принятие национальных и общечеловеческих музыкально-художественных ценностей и воспитание уважения к духовному и культурному наследию народов России и мира, профессиональное становление – на формирование компетенций, необходимых для освоения в дальнейшем основных профессиональных образовательных программ в области музыкального искусства [16, с. 2–6].

Сравнительный анализ ФГТ, предъявляемых к дополнительным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства разной направленности, приводит нас к выводу о тенденции унификации перечисленных параметров и слабой их профильной и возрастной спецификации. Поскольку это касается и ФГТ к подготовке начинающих вокалистов, актуальной представляется проблема уточнения содержания и структуры вокально-исполнительской культуры обучающихся на основе современных представлений о коммуникативной природе исполнительской культуры для дальнейшей разработки педагогической модели ее формирования в условиях дополнительного образования с учетом профильной специфики.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблема содержания исполнительской культуры начинающих вокалистов и разработки педагогической модели ее формирования сегодня активно обсуждается теоретиками и практиками музыкального образования в ряду аналогичных вопросов подготовки музыкантов других профилей и специальностей. В этом исследовательском контексте сложилась традиция определять исполнительскую культуру музыканта

как его исполнительское мастерство, под которым понимается система его профессиональных компетенций, связанных с уровнем подготовки и обуславливающих качество соответствующей практической деятельности (М.С. Богомольный, В.Г. Борисевич, А.А. Шибанова [4, 5, 17]). В ряде случаев к такому традиционному для отечественного музыкального образования практико-ориентированному толкованию исполнительской культуры музыканта современные исследователи в русле ключевых положений ФГТ добавляют концепт личностного развития, однако речь, как правило, идет о воспитании общей культуры личности, необходимой для обеспечения профессиональной подготовки музыканта и выступающей не более чем прикладным аспектом формирования его приоритетных профессиональных качеств (Н.Х. Нургаянова, А.А. Шибанова [13, с. 15, 17, с. 16]). При этом среда проявления личностно-профессиональной направленности обучающегося музыканта рассматривается вне творческо-композиторского и музыкально-слушательского контекста (Ма Сяо [12, с. 8]), и в лучшем случае принимается во внимание его формирующийся в процессе исполнительской деятельности социальный опыт (О.Е. Плеханова [14, с. 9]). Именно в этом ключе сформулированы принятые сегодня определения исполнительской культуры музыканта (В.Г. Борисевич, В.Д. Зарицкий [5, 8]), отчасти специфицированные применительно к начинающим вокалистам (Ма Сяо, У Лисьян, А.А. Шибанова [12, 15, 17]). Такое редуцированное понимание исполнительской культуры наложило свой отпечаток и на разработку ее структуры (М.С. Богомольный, Ма Сяо, О.Е. Плеханова [4, 12, 14]), и на решение проблемы ее формирования и выбор соответствующих методик для подготовки начинающих вокалистов (Дуин, Н.Х. Нургаянова, А.А. Шибанова [7, 13, 17]).

Продуктивным в данном проблемном поле представляется переосмысление понятия исполнительской культуры начинающего вокалиста в контексте теории и истории музыкального исполнительства и музыкальной коммуникации и определение структуры этого понятия с учетом взаимообусловленности личностного и профессионально-деятельностного его компонентов.

Теоретическая проблема исследования, таким образом, заключается в научном описании понятия *исполнительская культура музыканта* с учетом коммуникативной природы этого профессионально-личностного образования и в определении философско-эстетических, социокультурных и методологических основ построения модели педагогической деятельности по его формированию. *Конкретная проблема исследования* связана с научным описанием видového по отношению к нему понятия *исполнительская культура вокалиста* и

обоснованием и разработкой педагогической модели ее формирования в условиях дополнительного образования.

Цель исследования – уточнить содержание и структуру понятия *исполнительская культура начинающего вокалиста* с учетом коммуникативной природы этого профессионально-личностного образования и определить методологические и методические основы его формирования в условиях дополнительного образования.

Методология исследования базируется на комплексном подходе к проблеме и включает метод терминологического анализа, необходимый для уточнения содержания понятия *исполнительская культура начинающего вокалиста* и выработки его рабочего определения, метод дискурс-анализа, позволяющий очертить и осмыслить разнообразные ситуации и контекстные условия его применения в научно-педагогических работах, метод структурного анализа, продуктивный при выделении компонентов данного понятия и показателей их сформированности, и метод моделирования, целесообразный при систематизации направлений и выборе методик соответствующей педагогической деятельности.

Результаты исследования. Проведенное исследование позволило нам уточнить содержание понятия *исполнительская культура начинающего вокалиста* в контексте теории и истории музыкального исполнительства и музыкальной коммуникации и определить его структуру и показатели сформированности.

Исполнительская культура начинающего вокалиста: содержание и объем понятия. Родовым по отношению к анализируемому является понятие *исполнительская культура музыканта*. В контексте теории и истории музыкального исполнительства оно трактуется как сложное интегративное образование, связанное с уровнем развития личностной культуры исполнителя и его профессиональной ценностной ориентацией, в основе которой лежит сформированное музыкально-исполнительское мышление (Р.З. Комурджи [10, с. 94]). Понятие *музыкально-исполнительское мышление* включает культуру интерпретации и воспроизведения музыкального текста, под которой понимается самореализация интерпретирующего субъекта и его интерпретационное культуросозидание как способ существования личности в мире музыкальных ценностей и событий (М.Д. Корноухов [11, с. 14]). Диалог исполнителя с миром музыкальных ценностей и событий в контексте теории и практики музыкальной коммуникации выступает фактором, определяющим коммуникативную направленность исполнительской деятельности музыканта [10, с. 94], а само исполнение, выражающее личное отношение артиста к исполняемому музыкальному тексту, переосмысление и преобразование его авторской интенции в целях музыкальной коммуникации со слушателем, реализует ее

коммуникативную природу (Ю.В. Капустин[9, с. 36–37], Р.З. Комурджи [10, с. 94]). Поскольку в исполнительской культуре как коммуникативной системе связаны воедино процессы интерпретации, исполнения и слушательской рецепции музыкального текста, ее формирование невозможно вне анализа системы и механизмов взаимодействия композитора, исполнителя и слушательской аудитории через текст музыкального произведения. Взаимодействие перечисленных субъектов музыкальной коммуникации устремлено к поиску взаимопонимания и взаимному ценностно-смысловому обогащению, достижение которого выступает критерием сформированности исполнительской культуры музыканта и гарантом его профессиональной состоятельности, что определяет соответствующие педагогические задачи и ожидаемые результаты.

Всё вышеизложенное относится и к исполнительской культуре вокалиста как видовому по отношению к исполнительской культуре музыканта понятию. Изучение исполнительской культуры вокалиста также требует внимания к личностным качествам и профессиональным компетенциям исполнителя в аспекте обеспечения ими его самореализации в мире музыкальных ценностей и событий в режиме музыкального диалога с автором и слушателем. При этом исполнительская деятельность вокалиста предполагает работу с музыкальным и словесным текстом в сочетании с обусловленным художественным образом необходимым и достаточным сценическим движением. Это, в сравнении с работой инструменталистов, осложняет анализ музыкального текста и формирование концепции его интерпретации, но при этом расширяет арсенал интегрируемых в профессиональной деятельности и реализуемых в интерпретации музыкально-коммуникативных средств, что важно учесть в методике формирования исполнительской культуры начинающего вокалиста.

С учетом этой специфики мы понимаем *исполнительскую культуру вокалиста* как сложное личностное образование, основанное на интеграции личной культуры и профессиональных ценностных ориентаций исполнителя и обеспечивающее его самореализацию в мире музыкальных ценностей и событий в режиме музыкальной коммуникации с композитором и слушательской аудиторией посредством интерпретации исполняемого произведения с использованием комплекса необходимых и достаточных для этого музыкально-коммуникативных средств. *Исполнительская культура начинающего вокалиста*, соответственно, представляет собой развивающееся в процессе обучения сложное личностное образование, основой которого выступают возрастные представления обучающегося о культурно-просветительской миссии исполнителя и его ответственности за качество музыкально-исполнительской деятельности, а реализацией –

самоопределение в мире музыкальных ценностей и событий в режиме освоения основ музыкальной коммуникации с композитором и слушательской аудиторией и апробации их в интерпретационных версиях исполняемого произведения с использованием осваиваемых в процессе обучения музыкально-коммуникативных средств.

Структура исполнительской культуры начинающего вокалиста и проблема формирования готовности к музыкальной коммуникации. Для определения методологических и методических основ формирования исполнительской культуры начинающего вокалиста в условиях дополнительного образования нам необходимо определить структуру этого понятия с опорой на исследования и ФГТ. Анализ научных работ по теме показал, что предложения исследователей строятся на разных основаниях. Так, В.Г. Борисевич основными компонентами исполнительской культуры музыканта считает эмоциональную выразительность, рациональную дифференцированность и технологическую конкретность, которые обеспечиваются навыками интонационного анализа произведения и анализа ошибочных исполнительских действий [5, с. 16]; А.А. Шибанова – личностный, творческий, эмоционально-чувственный, технический и волевой компоненты, содержание которых конкретизируется с учетом возрастных и общекультурных характеристик личности, ее мотивации, художественных ориентаций и технической оснащенности [17, с. 21–22]. Н.Х. Нургаянова, сосредоточив свое внимание на личностных параметрах исполнительской культуры вокалистов, выделяет когнитивный, эмоционально-чувственный и креативно-волевой компоненты [13, с. 15–16]; Дуин полагает каркасом исполнительской культуры профессиональные ее параметры, включающие уровень зрелости, уровень исполнительской мотивации и креативности, уровень психофизиологической (эмоциональной, мускульной) релаксации [7, с. 14]. Выявленная разноречивость подходов не позволяет использовать данные предложения без необходимых корректив.

Опыт систематизации предложений исследователей и их корректировки в соответствии с параметрами ФГТ [16] дал следующие результаты. К музыкально-когнитивной группе показателей мы отнесли общую эрудицию в сфере музыкальной культуры, слуховой опыт, знание основ музыкальной грамоты и владение элементарными навыками сольного, ансамблевого и хорового музицирования; к личностной группе показателей – учебную и творческую мотивацию и ценностно-смысловые установки, предполагающие принятие национальных и общечеловеческих музыкально-художественных ценностей и уважение к духовному и культурному наследию народов России и мира; к профессионально-деятельностной группе – мотивацию к формированию компетенций, необходимых для освоения основных профессиональных образовательных программ в области музыкального искусства и

профессионального становления и совершенствования. Следуя же логике исследователей по выделению двух основных групп критериев сформированности исполнительской культуры начинающих вокалистов, с личностным аспектом нужно связать музыкально-познавательный, эмоционально-ценностный и креативно-волевой критерии, с профессиональным – музыкально-исполнительское мышление, включающее умение анализировать, интерпретировать и воспроизводить музыкальный текст и навык использования изобразительно-выразительных средств вокального искусства.

Очевидно, что обе классификации относительны и могут с успехом использоваться при планировании практической работы, однако актуализированный нами аспект музыкальной коммуникации требует интегративного подхода при формировании компетенций музыкально-когнитивного, личностного и профессионального характера, что необходимо иметь в виду при выборе методологических и методических основ обучения. Нельзя не принимать во внимание и критерии, по которым исполнителя оценивают слушатели в процессе музыкальной коммуникации: голос, актерское мастерство, умение взаимодействовать с аудиторией. Голос – инструмент вокалиста, и его развитие является вопросом во многом техническим; актерское мастерство предполагает умение интерпретировать музыкальное произведение, используя выразительные возможности голоса и, при необходимости, сценического движения для передачи слушателям мыслей и чувств, заложенных в произведении автором; умение грамотно строить взаимодействие с аудиторией дает певцу возможность увереннее держаться на сцене и вызывать отклик у слушателя.

Резюмируя сказанное, важнейшими критериями сформированности исполнительской культуры мы считаем культуру интерпретации, основанную на владении навыками анализа музыкального произведения в историческом, культурном и жанрово-стилевом контексте, и культуру воспроизведения музыкального произведения, ориентированную на ценностно-смысловой диалог автора, исполнителя и слушателя.

Методологические и методические аспекты формирования исполнительской культуры начинающего вокалиста: направления работы. Ввиду многочисленности предложенных исследователями форм и методов работы с начинающими вокалистами [4, 12, 13, 14, 15, 17], мы не будем здесь их подробно анализировать, но выделим те направления и идеи, которые наиболее органичны выбранной нами концепции исполнительской культуры вокалиста.

Для формирования исполнительской культуры начинающего вокалиста в контексте современных представлений о музыкальной коммуникации представляется продуктивным актуализировать

интонационный и искусствоведческий методологические подходы, предложенные Б.В. Асафьевым. Рассматривая интонационную природу музыки в самых разных контекстах: историческом, социокультурном, профессиональном, Б.В. Асафьев обращает внимание музыкантов-исполнителей и их педагогов на недопустимость эстетского отбора красивых тем вне внимания к той культурной среде, в которой они возникли, бытовали и изменялись. Однако речь идет не только о музыкальной эрудиции и слуховом опыте, бесспорно важных для каждого музыканта, – Б.В. Асафьев отмечает музыкальный динамизм, диалектически закономерное развитие тем и конструктивных решений, обусловленных слухо-моторными ощущениями и звуковыми идеалами определенного социума определенной эпохи [2, с. 196]. Воспитание умения обучающихся распознавать в вокальном произведении необходимые интонации и воспроизводить их в аутентичной манере, оснащение их навыками сравнительного анализа для различения интонаций носителей разных музыкальных культур различных эпох, а также включение в программу обучения метода эмоциональной драматургии представляется продуктивным для формирования культуры интерпретации и культуры музыкальной коммуникации исполнителя с автором и слушательской аудиторией как основы исполнительской культуры.

Перспективным для решения поставленных задач нам видится и применение основ системы К.С. Станиславского, в частности в интерпретации С. Адлер. Подход С. Адлер ориентирован на личностное саморазвитие актера через изучение собственной природы в системе ролевых перевоплощений, базой для которых выступают литература и история искусства, что развивает воображение и эмоционально-чувственный спектр исполнителя и стимулирует его творческий потенциал [1, с. 134]. Методы этюдов-перевоплощений, ролевых подкладок-аналогий, широко используемые в современной театральной педагогике и репетиционной практике, в соединении с интонационным методом Асафьева помогут начинающему вокалисту представить себя в исторических, социальных и личностных условиях персонажа исполняемого музыкального произведения, что важно для воплощения авторских идей и музыкальной коммуникации со слушателем.

Описанными выше методиками в их проблемно-смысловом единстве и взаимодополнении, безусловно, не исчерпывается арсенал педагога дополнительного образования, поставившего перед собой задачу формирования исполнительской культуры начинающего вокалиста. В следующих своих публикациях мы специально обратимся к этой проблеме.

Выводы. Таким образом, в контексте выбранной концепции музыкально-исполнительской культуры музыканта мы уточнили определение понятия *исполнительская культура начинающего вокалиста* с учетом коммуникативной природы этого профессионально-личностного

образования и определили методологические и методические основы его формирования в условиях дополнительного образования. Перспективы исследования мы связываем с разработкой модели формирования исполнительской культуры начинающего вокалиста.

Список литературы

1. Актерское мастерство: Американская школа / под ред. А. Бартоу; пер. с англ. М.: Альпина нон-фикшн, 2021. 503 с. (Сценарное и писательское мастерство).
2. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс / ред., вступ. статья и коммент. Е.М. Орловой. Л.: Музыка. Ленингр. отд-ние, 1971. 376 с., 1 л. портр.: нот. ил.
3. Бескровная Г.Н. Музыкальное исполнительство: процессуально-динамический аспект: автореф. дис. ... канд. иск.: 17.00.02. Саратов, 2010. 27 с.
4. Богомольный М.С. К анализу понятия «исполнительское мастерство вокалистов» // Гуманитарное пространство. 2020. V. 9, № 3. С. 273–278. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-analizu-ponyatiya-ispolnitelskoe-masterstvo-vokalistrov> (дата обращения: 01.07.2024).
5. Борисевич В.Г. Развитие исполнительской культуры учащихся-гитаристов в системе дополнительного образования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2008. 17 с.
6. Бычков Ю.Н. Курс теории и истории музыкального исполнительства // Вопросы музыкознания. Теория. История. Методика. М.: МГИМ им. А.Г. Шнитке, 2009. Вып. II. С. 38–43. URL: <https://yuri317.narod.ru/ped/ass/statia.htm> (дата обращения: 01.07.2024).
7. Дуин. Культурное присвоение в китайской исполнительской культуре: автореф. дис. ... канд. филос. наук: 24.00.01. Белгород, 2021. 22 с.
8. Зарицкий В.Д. Понятие исполнительской культуры и ее развитие в процессе оркестровых и индивидуальных занятий // Южно-Российский музыкальный альманах. 2019. № 4. С. 118–124. DOI: <https://doi.org/10.24411/2076-4766-2019-14017> (дата обращения: 01.07.2024).
9. Капустин Ю.В. Музыкант-исполнитель и публика. Л.: Музыка, 1985. 160 с.
10. Комурджи Р.З. Содержание исполнительской культуры музыканта // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота, 2017. № 11(85) С. 93–95. URL: www.gramota.net/materials/3/2017/11/23.html (дата обращения: 01.07.2024)
11. Корноухов М.Д. Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании: методологический аспект: автореф. дис. ... докт. пед. наук: 13.00.08. М., 2011. 49 с.
12. Ма Сяо. Формирование вокально-исполнительской культуры подростков на основе русской вокальной музыки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2022. 25 с.
13. Нургаянова Н.Х. Формирование вокально-исполнительской культуры будущего учителя музыки на основе татарских певческих традиций: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. Казань, 2012. 23 с.

14. Плеханова О.Е. Технология формирования вокально-педагогической культуры учителя музыки в процессе вузовской подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. Екатеринбург, 2006. 23 с.
15. У Линьсян. Развитие исполнительской культуры студентов-вокалистов в вузе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2010. 24 с.
16. Федеральные государственные требования к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области музыкального искусства «Хоровое пение» и сроку обучения по этой программе / приказ Минкультуры РФ от 1.10.2018 № 1685; зарег. в Минюсте РФ 11.12.2018 N 52968 // Министерство культуры РФ. URL: <https://culture.gov.ru/documents/ob-utverzhdenii-federalnykh-gosudarstvennykh-trebovaniy-k-minimumu-soderzhaniya-strukture-i-usloviya2604202101/> (дата обращения: 01.07.2024).
17. Шибанова А.А. Формирование исполнительской культуры музыканта в процессе обучения народному пению: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08. М., 2018. 25 с.

Об авторах:

МИЛЮГИНА Елена Георгиевна – доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка с методикой начального обучения ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33); e-mail: elena.milyugina@ Rambler.ru

СОЛНЦЕВ Павел Антонович – аспирант ФГБОУ ВО «Тверской государственный университет» (170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33); e-mail: paul.solncev@gmail.com

THE FORMATION OF ASPIRING VOCALISTS' PERFORMING CULTURE IN THE ASPECT OF MUSICAL COMMUNICATION

E.G. Milyugina, P.A. Solntsev

Tver State University, Tver

The significance of musical art as the moral, aesthetic and ideological basis of society determines the ever-increasing requirements for the level of musical communication of performers, in particular vocalists, with the listening audience. The objective of the research is to clarify the content and structure of the concept of vocalist' performing culture and to determine the methodological and methodical foundations for forming the aspiring vocalists' performing culture in the additional education. As a result of the study, the authors clarified the definition of aspiring vocalist' performing culture concept and its structure, determined the indicators of its components formation, substantiated the directions for forming the aspiring vocalists' performing culture, taking into account its communicative nature.

Keywords: *additional education, music education, performing culture, musical communication, vocal art, aspiring vocalist.*

Принято в редакцию: 04.07.2024 г.

- 131 Подписано в печать: 20.08.2024 г.