

ВЛИЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВОКАЛЬНОГО И ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА НА УРОВЕНЬ ВОКАЛЬНОЙ И РЕЧЕВОЙ ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ

Петр СИКУР

Бельцкий государственный университет имени Алеку Руссо

Autorul face un scurt istoric asupra formării profesiei învățătorului de muzică în școlile de cultură generală, care s-a dezvoltat sub influența pedagogiei teatrale și vocale, precum și a factorilor sociali. Autorul oferă rezultatele sondajelor efectuate printre profesorii de muzică în cadrul perfecționării în domeniul dat.

The work gives a brief historical review of formation of the profession of music teacher in public schools, which has been shaping under the influence of vocal and theatrical pedagogy as well as social factors. The author provides information and proposals obtained through interviewing and surveying of music teachers on the topic of enhancement of the given profession.

Научные исследования последних десятилетий в области вокальной и театральной педагогики (техники сценической речи и артистизма) открыли новые возможности для анализа исторического процесса становления и развития музыкально-педагогических методик, включая вопросы голосовой подготовки учителя музыки общеобразовательной школы. Современный учитель должен знать, чем глубже и активнее он будет вникать в исторические и новаторские достижения музыкальной и вокальной педагогики, тем профессиональнее и эффективнее будет его работа в общеобразовательной школе или лицее. В настоящее время всё чаще ставится вопрос о том, чтобы каждый класс, каждая школа, каждый учитель, а тем более учитель музыки, был неповторим и оригинален.

Изучение опыта прошлого поможет нам лучше понять имеющиеся труды известных исследователей, вокальных педагогов и методистов (староитальянской школы: П. Този, Д. Манчини; французской школы: Мануэль Гарсиа (отец и сын), Ж. Дюпре; итальянской школы 19 века: Фр. Ламперти, Л. Леман, Э. Карузо, Д. Лаури-Вольпи и др.). Например, учение Гарсиа о дыхании, регистрах, дикции, фразировке и до настоящего времени является основой, на которой вокальные теоретики и методисты продвигают вокальное искусство и педагогику. Гарсиа положил начало вокальной терминологии, которую уточняют и детализируют современные исследователи. Большой вклад в искусство пения внесли русские композиторы и педагоги М.И. Глинка и Е.А. Варламов. В работе М. Глинки «Упражнения для усовершенствования голоса» (1835 г.) и Е. Варламова «Полная школа пения» (1840 г.) впервые были сформулированы принципы и методические положения о естественности певческого воспитания, о кантиленности (напевности) исполнения, внимании к качеству звуковысотной и выразительной интонации, о пении без сопровождения как о важнейшем условии успешного певческого воспитания учащихся и др. Эти исходные положения послужили методологической основой обучения вокалу не только профессиональных певцов, но и учителей музыки общеобразовательных школ.

Дальнейшему развитию профессионального мастерства в этой области способствовали работы ряда педагогов-методистов и исследователей. Это труды выдающегося русского исследователя, доктора Л.Д. Работнова (1879-1934), давшего научное освещение проблемам певческого дыхания («парадоксальное дыхание»), которое позднее будет более конкретно разработано в трудах педагогов и исследователей К.В. Злобина, Л.Б. Дмитриева, А.Н. Киселёва и др. Опираясь на их исследования, мы практикуем данный способ организации певческого дыхания при голосовой подготовке учителей музыки и при обучении пению школьников.

Можно выделить ещё несколько исследований по вокалу: это работы Д.Л. Аспелунда «Развитие певца и его голоса» (1946), где автор отстаивает метод комплексного развития голоса певца и выступает против чрезмерного увлечения педагогов вокала «физиологизмом» и преувеличения роли сознательных установок при обучении пению; книга профессора С.Н. Ржевкина «Слух и речь в свете современных физических исследований» (1936), где автор указал, что в голосе певца есть низкая и

высокая певческие форманты; открытие профессора Е.Н. Малютина «О возможности колебания голосовых складок в гортани без дыхания» и «О роли величины и формы нёбного свода в пении» и др. Данные исследования были продолжены в научных работах К.В. Злобина, Л.Б. Дмитриева, Р. Юссона, В.П. Морозова, В.Л. Чаплина, А.Н. Киселёва и др.

Особую ценность для методики вокального обучения певцов и учителей музыки представляют работы В.П. Морозова (1977, 2002) и Л.Б. Дмитриева. В работах В.П. Морозова «Биографические основы вокальной речи» (1977), «Искусство резонансного пения» (2002) подробно говорится о результатах исследования механизмов пения и речи, о роли резонанса в пении, о значении вокального слуха для педагога-музыканта и учащегося. В дополнение к данным исследованиям, Л.Б. Дмитриеву с помощью рентгеновских снимков удалось установить и описать в своей книге «Основы вокальной методики» (1968, 2000) отличительные особенности работы голосового аппарата в пении и речи. Он показал, что академическое пение – это не «омузыкаленная» растянутая разговорная речь, как считалось ранее, а совершенно иное качество звукообразования, превосходящее разговорный голос и пение в других манерах (народной, эстрадной) по всем звуковым параметрам. Данные исследования во многом приоткрыли причины голосовой утомляемости у представителей так называемых речегословных профессий: певцов-артистов оперетты и мюзиклов, музыкальных работников детских садов и, конечно же, учителей музыки общеобразовательных школ, использующих голос в системе «пение-речь». В некоторых работах делается попытка разработки методики постановки певческого и разговорного голоса в комплексе, то есть так, как голос используется на практике. Это режим работы голосового аппарата, где пение постоянно сменяется разговорной речью, отчего голосовая нагрузка увеличивается. Отправной точкой в решении проблемы голосовых переутомлений учителя музыки и других лиц речегословных профессий, стали исследовательские труды врачей-фоноиатров (В. Канторович, В. Ермолаев, Н. Лебедев, Л. Зарицкий, Л. Тринос, В. Тринос, И. Максимов, З. Аникева, Ю. Василенко) и педагогов вокала (Г. Ройзен, Г. Урбанович, Л. Арутюнова, Н. Акулов, В. Емельянов и др.). В кандидатской диссертации Г. Ройзена «Особенности формирования певца-артиста оперетты» (1977 г.) исследуется данная проблема и даны конкретные рекомендации по преодолению голосовых перегрузок, которые испытывают профессиональные певцы, работая в системе «пение-речь». Данные рекомендации касаются, в основном, техники фонационного дыхания во время пения и движения (танца) у певцов-артистов оперетты, которые, как и учителя музыки, утрачивают певческий голос за 10-15 лет работы (В. Канторович, 1955; И. Максимов, 1987). Особенно актуальной была и остаётся на сегодняшний день статья известного педагога вокала и методиста Г. Урбановича (МГПИ) «Певческий голос учителя музыки» (Музыкальное воспитание в школе, М., 1977, вып. 12, стр. 23-33) и статья вокального педагога Л. Арутюновой «Совершенствование вокально-речевого мастерства учителя музыки» (Вопросы профессиональной подготовки студентов на музыкально-педагогическом факультете, М., 1985, с.69-78). Как в первой, так и во второй публикации остро ставится проблема и даются рекомендации по совершенствованию не только вокальной, речевой, но и артистической подготовки учителя музыки. Однако окончательное решение данной проблемы предлагалось за счёт введения дополнительных предметов, таких как «Сценическая речь», «Речевое мастерство актёра», «Артистическое мастерство» и др. При этом совершенствование певческого и разговорного голоса в комплексе не предлагалось, и тематика такой подготовки разработана не была.

За последние полтора-два десятилетия защищено несколько кандидатских диссертаций, проведен ряд научно-педагогических, музыкальных конференций и издано несколько сборников статей и книг, где в той или иной степени предлагались пути и методы по улучшению голосовой и вокально-методической подготовки учителя музыки. К этому перечню можно было бы отнести кандидатскую диссертацию Ю.Е. Юцевича «Педагогическое обоснование содержания вокальной подготовки учащихся педагогических училищ» (Киев, 1985, 147 с.) и кандидатскую диссертацию Л.Я. Пашкиной «Совершенствование профессиональной подготовки студентов музыкально-педагогических факультетов в процессе освоения музыки для детей» (М., 1988, 171 с.). Несколько позднее была издана книга Н.Н. Адулова «Руководство по постановке певческого и разговорного голоса» (Липецк, 1996, 376 с.), где автор заостряет внимание на значении для учителя разговорного и певческого голоса и предлагает методы его улучшения за счёт совершенствования непосредственно техники академического пения. Затем было опубликовано несколько интересных и полезных для учителя музыки методических

пособий, монографий и статей. Это книга известного учителя исследователя В.В. Емельянова «Развитие голоса» (Изд. Лань, 1997, 2003), адресуемая учителям музыки, хормейстерам и школьникам. Автор предлагает развивать певческий голос посредством специальных фонопедических упражнений, активизирующих скрытые голосовые резервы организма, комбинации звуковых и беззвуковых упражнений, упражнений на «выманивание» предельно крайних звуков нижнего и верхнего (фальцетного) регистров; приводит упражнения для выработки механическими приёмами вибрато в голосе и др. Однако практика показывает, что голосовая подготовка учителя музыки должна быть комплексной, поэтому требует дополнительных приёмов и методов обучения.

Нельзя обойти вниманием сравнительно недавно вышедшую в свет работу профессора В.П. Морозова «Искусство резонансного пения» (Москва: Изд.МГК. ИП РАН, 2002, 496 с.). Это результат обобщения 40-летнего опыта исследования пения профессиональных певцов, актёров, педагогов, включая и учителей музыки, а также детей и подростков.

Большое влияние на формирование артистического портрета учителя и на его педагогическое и исполнительское мастерство оказало тесное «сотрудничество» вокальной и театральной педагогики. Опираясь на исполнительские традиции гениальнейших реформаторов сцены (певца Ф.И. Шаляпина, режиссёра и актёра К.С. Станиславского), каждый творческий педагог стремится привить эти качества и учителю музыки. Книги Станиславского «Моя жизнь в искусстве», «Работа актёра над собой» и книга Шаляпина «Маска и душа» для многих исполнителей и певцов служили добрыми помощниками при работе над вокальным образом произведения, а также для освоения техники сценической речи и пения. По технике речи полезны также учебные пособия И.П. Козляниновой и Е.М. Чарели «Речевой голос и его воспитание» (Москва, ГИТИС, 1985, 100 с.), книга А.С. Петровой «Сценическая речь» (Москва: Искусство, 1981, 191с.) и др.

За последние годы опубликован также ряд интересных книг и проведено несколько конференций, касающихся повышения уровня голосовой подготовки учителя музыки. Это книги известного певца и педагога А.П.Иванова «Искусство пения» (2006); учебное пособие американского педагога Сет Риггса «Как стать звездой» (2006), а также международная конференция в городе Бельцы (Молдова) 19-21 мая 2005: «Educația artistic-spirituală în contextul învățământului contemporan». Следует заметить, что проблема голосовой, или так называемой вокально-речевой подготовки учителя музыки к школьной деятельности столь сложна и проблематична, что не может быть исчерпана рамками одной методической или исследовательской работы. Здесь возможно несколько вариантов решения данной проблемы, один из которых изложен в наших методических исследованиях и разработках.

Проблема комплексной вокально-речевой подготовки учителя музыки неоднократно затрагивалась и в наших публикациях. С этой целью нами была издана методическая разработка «Формирование вокально-речевых навыков у студентов музыкально-педагогических факультетов педвузов» (1987), а также отдельные статьи и тезисы.

В последние пять лет была опубликована статья «Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки» и научно-методическая монография «Воспою Тебе. Основы вокальной техники и исполнительства» (Москва: Русский Хронограф, 2006, 407 с.)

В названной монографии изложена система методов по развитию и гигиене певческого голоса, которые могут быть использованы при подготовке не только профессиональных певцов, но и учителей музыки общеобразовательных школ.

В статье «Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки» кратко излагается методика комплексной вокально-речевой их подготовки и приводятся результаты некоторых экспериментальных данных по успешному применению соответствующей методики на практике.

Несмотря на то, что за последние два-три десятилетия изменилась структура урока, в который, наряду с пением, включались другие виды музыкальной деятельности, непосредственно вокальная подготовка учителя не утратила своей значимости. Более того, от учителя музыки требуется не просто пение, а пение красивое, выразительное, нравящееся детям. Кроме пения учитель должен уметь рассказать детям о музыке и как актёр владеть техникой разговорной речи, навыками артистизма, а как артист оперетты – уметь работать в системе «пение-речь», то есть преодолевать голосовые нагрузки, возникающие от работы в режиме постоянного взаимоперехода от речи к пению и от пения

к речи (Г. Ройзен, И. Максимов, Г. Урбанович), затем, уже на базе собственного певческого опыта и дополнительных знаний и навыков, учитель должен освоить технологию (методику) вокальной работы с детьми и подростками.

В связи с новыми требованиями, мы решили провести опрос среди студентов-практикантов и опытных учителей общеобразовательных школ и лицеев, с тем чтобы выяснить, какую роль в проведении уроков музыки играет вокальная подготовка, полученная в педвузе или в колледже. Вопрос был сформулирован так: «Какому предмету из музыкально-теоретических и вокально-хоровых дисциплин, преподаваемых на факультете музыки педагогического вуза (университета, музыкального колледжа), Вы бы отдали предпочтение, если бы пришлось учиться ещё раз? Распределите их по степени значимости: на первое место – самый главный предмет, без которого не обойтись, на второе – менее важный предмет и т.д.».

Приводим вариант анкеты, заполненной учительницей музыки с 3-летним стажем работы, которая распределила музыкальные предметы по степени значимости в следующей последовательности:

Таблица

Распределение музыкальных и вокально-хоровых дисциплин по степени значимости	Название музыкальных и вокально-хоровых дисциплин
1 место	методика музыкального воспитания
2 место	основной инструмент
3 место	история музыки
4 место	сольное пение (вокал)
5 место	хоровой класс
6 место	дирижирование
7 место	сольфеджио
8 место	гармония

Примерно так было опрошено и проанкетировано более 30 учителей музыки общеобразовательных школ Молдовы и Украины и 48 студентов старших курсов, прошедших педагогическую практику в школах и лицеях данного профиля.

В результате устного и письменного опроса выяснилось, что примерно третья часть из опрошенных учителей музыки и студентов-практикантов (более 36%) по своей значимости ставят вокал на третье-четвёртое место после таких дисциплин, как методика музыкального воспитания, основной музыкальный инструмент и история музыки. Некоторые из опрошенных (примерно 12%) вокалу придают несколько большее значение и ставят его наряду с основным музыкальным инструментом на второе-третье место.

Остальная часть опрошенных (52%) считает, что из основных перечисленных предметов нет необходимости особо выделять какой-либо из них. Так, учительница с 18-летним стажем работы считает, что «...нельзя пытаться выделить какой-либо предмет как основной. Их надо рассматривать как взаимодополняющие. Вокальная подготовка здесь имеет очень большое значение».

Примерно то же говорит и начинающая учительница: «Очень сложно выделить какую-либо из музыкальных дисциплин на факультете, которые больше всего будут нужны учителю в общеобразовательной школе. Каждая дисциплина, в том числе и вокал, должна формировать личность учителя музыки как такового. Если учесть то, что на каждом уроке должна звучать «живая» музыка (вокальная, инструментальная) в исполнении учителя и учащихся, то хорошая вокальная и вокально-методическая подготовка учителя будет способствовать реализации этой цели. Но если говорить о иерархизации дисциплин, то для проведения урока музыки больше всего студенту нужны такие музыкально-теоретические предметы, как методика музыкального воспитания, история музыки, а также практические предметы: вокал, музыкальный инструмент, хоровой класс (больше для внеклассной работы) и дирижирование».

Почти все из опрошенных учителей музыки, включая студентов-практикантов, отметили, что очень важна для учителя, наряду с вокальной, и речевая подготовка (постановка разговорного голоса),

артистическая подготовка, и, конечно же, вокально-методическая подготовка, то есть умение работать с певческими голосами учащихся различного возраста. Следовательно, предмет «сольное пение», как считают многие учителя музыки, должен быть не один, а два раза в неделю, где на втором часу педагог вокала смог бы больше внимания уделить исполнительской и вокально-методической подготовке учителя для работы в общеобразовательной школе. В то же время почти все учителя музыки настаивают на необходимости специальной подготовки к работе в условиях повышенных голосовых нагрузок.

В последнее время большинство учителей музыки и педагогов вокала педагогических вузов несколько обеспокоены наметившейся тенденцией сокращения всего учебного процесса (перехода на трёхгодичное обучение) и уменьшения количества часов по отдельным дисциплинам, включая и вокал (сольное пение). Поэтому некоторый объём знаний и навыков будущему учителю музыки приходится осваивать самостоятельно, с помощью учебных пособий, методических рекомендаций, монографий и разработанных спецкурсов, что и входит в нашу задачу.

ВЫВОДЫ:

1. На становление и развитие специальности учителя музыки (в современном его понимании) оказывает влияние профессиональное вокальное и частично театральное искусство.

2. Знание учителем музыки опыта, накопленного в вокальной и театральной педагогике, поможет выработать методическую самостоятельность, улучшить вокально-хоровую часть урока, а также предотвратить голосовые перегрузки своего голоса и голоса учащегося.

3. Современные требования к музыкальной и вокальной подготовке учителя музыки побуждают педагогов вносить новые коррективы для её совершенствования. Особое внимание следует уделять подготовке учителя к работе в условиях повышенных голосовых нагрузок, характерных для школьной деятельности.

4. Данные, полученные нами в ходе интервьюирования и анкетирования, свидетельствуют о том, что для проведения уроков музыки вокальная подготовка (и связанная с ней речевая и артистическая подготовка) не менее значима, чем инструментальная и теоретическая. Это следует учитывать при составлении учебных планов и curricулумов музыкальных факультетов педагогических вузов.

Литература:

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта. - Москва: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003. - 336 с.
2. Апраксина О.А. Методика музыкального воспитания в школе. - Москва: Просвещение, 1983. - 224 с.
3. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия. - Москва: Просвещение, 1981. - 289 с.
4. Апраксина О.А.. Хрестоматия по методике музыкального воспитания в школе: Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. № 2119 «Музыка». - Москва: Просвещение, 1987. - 272 с.
5. Арчажникова Л.Г. Профессия – учитель музыки. - Москва: Просвещение, 1984. -111 с.
6. Багадуров В.А. Вокальное воспитание детей. - Москва: АПН РСФСР, 1953. - 96 с.
7. Сикур П.И. Методы совершенствования голосовой подготовки учителя музыки // Educația artistic-spirituală în contextul învățământului contemporan: Materialele Conferinței internaționale. Bălți, 19-21 mai 2005. Vol. III. - Bălți: Presa Universitară bălțeană, 2005, с.86-91.
8. Сикур П.И. Воспою Тебе. Основы вокальной техники и исполнительства. - Москва: Русский Хронограф, 2006. - 408 с.
9. Слостенин В.А., Матросов В.Л. Новой школе – нового учителя // Педагогическое образование. - 1990. - №1. - С.11.
10. Кабалова С.Ф. О роли учителя музыки в становлении творческой личности // Музыка в школе. - 2005. - №3. - С.53-55.
11. Рыбакова Н.А. Условия художественно-творческой самоактуализации учителя музыки // Музыка в школе. - 2005. - №5. - С.23-27.

Prezentat la 27.08.2009