Список литературы

1. Кант И. Критика способности суждения. М.: Искусство, 1994.
2. Коллингвуд Р.Дж. Принципы искусства / пер. с англ. А.Г. Раскина; под ред. Е.И. Стафьевой. М.: Языки русской культуры, 1999.
3. Насонов Р.А. Музыкальная риторика Афанасия Кирхера: к истории «готовых слов» // Музыкальное искусство и наука в XXI веке: история, теория, исполнительство, педагогика: сб. ст. по материалам науч. конф., посвящ. 40-летию Астрах. гос. консерватории. Астрахань, 2009. С. 115–121.
4. Чередниченко Т.В. Тенденции современной западной музыкальной эстетики. М.: Музыка, 1989.

* * *

1. Kant I. Kritika sposobnosti suzhdenija. M.: Iskusstvo, 1994.
2. Kollingvud R.Dzh. Principy iskusstva / per. s angl. A.G. Raskina; pod red. E.I. Staf'evoj. M.: Jazyki russkoj kul'tury, 1999.
3. Nasonov R.A. Muzykal'naja ritorika Afanasija Kirhera: k istorii «gotovyh slov» // Muzykal'noe iskusstvo i nauka v XXI veke: istorija, teorija, ispolnitel'stvo, pedagogika: sb. st. po materialam nauch. konf., posvjashh. 40-letiju Astrah. gos. konservatorii. Astrahan', 2009. S. 115–121.
4. Cherednichenko T.V. Tendencii sovremennoj zapadnoj muzykal'noj jestetiki. M.: Muzyka, 1989.

Relevance of art theory by R.G. Collingwood in the context of vocational training of a music teacher at a higher school

The modern condition of the music culture, associated with the transfer of music works to the status of media information, emphasizes the issue ofthe specific nature of art and the opposition of art and "non-art". This issue is of special importance in the process of selection of the musical material offered by a teacher to modern schoolchildren at music lessons and in extracurricular musical activities, in accordance with the criteria of true art. The grounds for understanding of these criteria are philosophical and aesthetic concepts of the past, in particular in the theory of R.G. Collingwood.

Key words: *vocational training, art, artistic image, expressivity, music culture, craft, work of music.*

(Статья поступила в редакцию 21.04.2017)

Л.Н. СТОРОЖЕНКО
(Волгоград)

ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛИЧНОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ В УСЛОВИЯХ ВОКАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ

Раскрываются условия формирования музыкально-театральной культуры личности педагога-музыканта в процессе активной творческой исполнительской деятельности, обеспечивающие ценностное отношение к окружающему миру, гармонизацию эмоционально-коммуникативной сферы личности, развитие способности к активному эстетическому преобразованию действительности и самореализации личности.

Ключевые слова: *музыка, театр, культура, творчество, личность, вокальная подготовка.*

Основное внимание современного образования сосредоточено на создании благоприятной обстановки для формирования каждого обучающегося как свободной, целостной личности, способной к самостоятельному выбору ценностей, самоопределению в мире культуры. Однако глобальная информатизация в сфере современной художественной культуры все чаще заменяет подрастающему поколению живое общение с искусством, активную художественно-творческую деятельность, исключая из нее образно-эстетическое начало, эмпатийное отношение к общению и деятельности.

В данной ситуации актуальным представляется обращение к воспитательному потенциалу тех сфер художественной культуры и активного художественного творчества, которые специфическими средствами воссоздают жизнь в полном объеме, представляя ее с нравственно-эстетической точки зрения. Значительное место здесь занимает музыкально-театральная культура. Формирование музыкально-театральной культуры личности обеспечивает ценностное отношение к окружающему миру, эмоционально-образное постижение реальности, гармонизацию эмоционально-коммуникативной сферы личности, развитие способности к эмпатии, к активному эстетическому преобразованию действительности.

© Стороженко Л.Н., 2017

На наш взгляд, сформированность музыкально-театральной культуры у педагога-музыканта, чья профессиональная деятельность формирует культурный уровень подрастающего поколения, существенно влияет на его духовное развитие и способность к активной творческой деятельности, усиливает личностное отношение к выбору профессии.

Мы рассматриваем музыкально-театральную культуру будущего учителя музыки как совокупность специфических способностей, позволяющих ему не только воспринимать и оценивать художественные явления, но и создавать их самому в процессе активной творческой деятельности, ориентируясь на высокие эстетические идеалы. В свете наследия основоположника отечественной театральной школы К.С. Станиславского и продолжателей его идей, выдающихся режиссеров и педагогов – Н.П. Акимова, Е.Б. Вахтангова, О.Н. Ефремова, Б.Е. Захавы, М.П. Кедрова, М.О. Кнебель, В.Э. Мейерхольда, П.А. Хомского и др., обозначены особенности и возможности профессионального театральной школы в воспитании музыкально-театральной культуры личности в совокупности ее сторон – эстетической, этической, эмоциональной, речевой, пластической и т.д. Определенную роль в осмыслении рассматриваемой проблемы сыграли уникальные исследования Ю.У. Фохт-Бабушкина, где нашло отражение отношение молодежи к искусству, в том числе музыкально-театральному искусству [9].

Однако анализ искусствоведческой и педагогической литературы показывает, что эстетическая сущность и образовательный потенциал музыкально-театральной культуры личности изучены недостаточно, в частности наблюдается дефицит научных работ по проблемам школьной и студенческой музыкально-театральной педагогики. Существующие же отдельные теоретические работы (в большей части это статьи и выступления) целиком замкнуты рамками театроведческого подхода к спектаклю, из-за чего они не ориентированы на всестороннее развитие творческого потенциала личности путем воздействия музыкального театра как вида искусства, а сведены к «ознакомительному курсу» со спецификой и формами профессионально-театральной деятельности. В этих условиях вопрос стоит уже не просто о возвращении в общеобразовательную школу и в педагогическую профессиональную подготовку учителя музыки музыкально-театральной культуры, а о необходимости сделать музыкально-театральную культуру обязательной и равноправной областью высшего профессионального образования.

Проблема взаимосвязи музыкально-интонационного языка, культуры и личности рассматривалась еще античными философами (Аристотелем, Гераклитом, Платоном, Сократом), отмечавшими важную роль музыкального языка в развитии культуры. К. Гельвеций, П. Гольбах, В. Гумбольдт, Ж. Ламетри рассматривали языки искусства в качестве необходимого условия формирования общества и его культуры.

Музыкально-театральная культура как особый вид эстетической культуры является важным личностным качеством, позволяющим человеку не только полноценно общаться с прекрасным, но и активно участвовать в его создании. Она представляет собой сугубо индивидуальное образование, связанное с интеллектуальным, эмоциональным, художественно-исполнительским развитием личности. Формирование музыкально-театральной культуры личности будущего педагога-музыканта – процесс поэтапный, при этом в нем задействованы как внутренние механизмы, которые обусловливаются психическими особенностями личности, так и внешние, определяемые средой и условиями учебно-профессиональной деятельности.

В структуре профессиональной подготовки учителя музыки значительное место занимает вокально-методическая подготовка, содержание которой составляет овладение профессиональной вокальной культурой, специальной манерой пения, знаниями о закономерностях профессионального певческого голосообразования и основах вокальной методики. Как известно, процесс пения опирается на специфические вокально-телесные ощущения и эмоционально-образные представления энергетического характера, которые возникают при высоком уровне энергетических затрат (Л. Дмитриев, В. Морозов, Р. Юссон, В.И. Юшманов). Осуществление данного процесса, в особенности у студентов, не обладающих яркими вокальными данными, возможно только через становление вокального мышления и культуры вокального исполнения, которые, в свою очередь, связаны не только с осознанием, оценкой и самостоятельным регулированием студентами функционирования органов голосообразования, но и с выразительностью пения, способностью выразить

в вокальном исполнении всю глубину художественного образа. Это невозможно без значительного объема работы по формированию музыкально-театральной культуры студентов.

Однако методических разработок, посвященных формированию музыкально-театральной культуры будущего учителя музыки в условиях вокальной подготовки, не существует. Это побудило нас обратиться к содержанию учебной дисциплины «Вокальная подготовка», отличающейся совокупностью специфических условий и форм работы, способствующих формированию музыкально-театральной культуры обучающихся.

Во-первых, профессиональная деятельность учителя музыки предполагает обязательное владение не только грамотной, выразительной речью, но и универсальными певческими навыками, т.к. все современные программы по музыкальному воспитанию школьников насыщены обилием разнохарактерного, разножанрового вокального музыкального материала. Живое, актерски выразительное вокальное исполнение педагога – важнейший фактор, влияющий на интерес, увлеченность школьников, их желание приобщиться к великому миру музыки. Кроме того, многие общеобразовательные учреждения постоянно расширяют перечень образовательных услуг, предоставляемых школьникам во внеурочное время, и самыми распространенными из них являются занятия различными жанрами сольного пения и вокального ансамбля.

Во-вторых, никакими профессионально грамотными и увлекательными объяснениями невозможно заменить живой исполнительский процесс, способный доставить человеку особое чувство эстетического переживания и наслаждения, установить эмпатийную связь в процессе художественной коммуникации. Следовательно, особого внимания требуют различные виды вокальной исполнительской подготовки будущего учителя музыки, постоянно совершенствующиеся на протяжении всей профессиональной деятельности педагога и направленные на развитие аналогичных навыков у школьников.

В-третьих, из всех исполнительских навыков и умений именно вокальное исполнительство в наибольшей степени предоставляет возможности развития и реализации «театральности» личности, поскольку без этого исполнение даже самого простого вокального произведения является неполноценным, не говоря уже об исполнении фрагментов музыкально-сценического произведения.

В свете вышеназванных факторов формирование музыкально-театральной культуры будущего учителя музыки, осуществляемое в условиях вокальной подготовки, характеризуется высокой степенью синтеза интеллектуальных, эмоциональных и интуитивных умений и навыков как в области певческого, так и актерского, сценического мастерства и потенциальной эффективностью. Рассмотрим основные особенности музыкально-театральной культуры, наиболее ярко реализующиеся в процессе вокальной подготовки будущего учителя музыки.

Первая отличительная черта музыкально-театральной культуры заключается в ситуации «здесь и сейчас», поскольку и само исполнение вокального произведения, и сценическое действие происходит («случается») в настоящий момент [7]. До и после исполнения остается письменно зафиксированный музыкальный, а точнее нотный, текст. В нем символически обозначены высота, длительность и последовательность воспроизведения звуков тем или иным инструментом и другие параметры, но отсутствует сама музыка, которая начинается только тогда, когда музыкант, в той или иной степени ориентируясь на нотный текст, начинает извлекать звуки.

Совершенно тот же процесс происходит и в театре, который так же, как и музыка, представляет собой временное искусство, не существует до или после действия. Что касается текста, то здесь дело обстоит сложнее, чем с музыкой, поскольку актерская партитура не только не поддается полноценному символическому фиксированию, но и не имеет словесных обозначений для многих исполнительских нюансов. Это роднит певца и актера еще в одной уникальной особенности: и тот и другой объединяют в своем лице и исполнителя, и инструмент [7].

Вторая отличительная черта музыкально-театральной культуры заключается в ее синтетической природе, когда выразительное театральное исполнение осуществляется в единстве пения, пластики, решенного определенным образом сценического пространства, костюма и т.д.

В качестве третьей особенности музыкально-театральной культуры следует выделить ее ансамблевый, коллективный характер, основанный на взаимодействии с реальными или воображаемыми партнерами.

Четвертой особенностью является необыденность музыкально-театрального события (даже при совершенно бытовом содержании и тематике). Здесь уместно вспомнить, что происхождение театра изначально связано с праздником, а сама театральная игра предназначена для публики, для создания особой ситуации праздничного общения людей. На наш взгляд, необходимо помнить, что праздник, кроме его особого места в обыденной жизни, гедонистического настроения, принадлежности к сфере досуга людей, несет важное положительное содержание, поскольку изначальной и постоянной сущностью праздника является «творение». Праздничность театральной культуры обусловлена тем, что театр сам является местом творения, где человек может ощутить и познать реальность, превосходящую реальность его Я. Г. фон Гофмансталь писал, что театр – единственно могучий и реальный светский институт, который связывает праздничный импульс, любовь, зрелище, прикосновение, напряжение, возбуждение, потрясение, которые присущи человеческому роду с древних времен [3].

Здесь, на наш взгляд, оказывается необычайно плодотворной концепция диалогичности музыкально-театрального искусства и его восприятия, что актуально и для вокального исполнительства. Диалогичность может проявляться как активное, искреннее, эмоционально насыщенное соучастие слушателей и исполнителей. «Сопереживание» и «сотворчество» входят в художественное восприятие как его ведущие компоненты, они порождаются произведениями вокального и музыкально-театрального искусства как стимуляторами активности сложных психических процессов: эмоционального отношения к образам вокального произведения и персонажам музыкального спектакля, степени сопереживания и сочувствия им и стремлением идентифицировать себя с героями, их переживаниями и поступками [2].

Говоря о переживании, нельзя не сказать о так называемом вчувствовании и близкой этому понятию эмпатии. И то и другое основано на известном свойстве человека намеренно или непроизвольно ставить себя как бы на место другого (особенно если к нему испытывается симпатия или, наоборот, заинтересованная антипатия), мысленно перевоплощаться с помощью воображения или игры.

Игровое начало изначально лежит в самой природе человека, поэтому неутилитарность, спонтанность, креативность игры во все времена остаются актуальными. И вокальное исполнительство, и музыкально-театральное искусство как игра преображают действительность и предоставляют исполнителям и публике иной вид существования.

На начальных этапах процесса вокального развития педагога-музыканта вырабатываются нравственные и эстетические ориентации в области художественных явлений. Затем полученная информация – эмоционально-чувственная, нравственно-эстетическая – из художественных произведений переводится в целевые установки личности. На последнем этапе происходит переосмысление и изменение вокально-сценических действий человека в соответствии с выработанными целевыми установками.

Для формирования музыкально-театральной культуры личности будущего педагога-музыканта важно постоянно обновлять и обогащать арсенал используемых форм и методов, в частности поддерживать самостоятельные начинания студентов, чаще апеллировать к их мнению, включать в активную критическую деятельность и т.п. При этом некоторые трактовки художественных образов могут выноситься на обсуждение, становиться предметом дискуссии, материалом для актерских этюдов.

В процессе вокальной подготовки становление музыкально-театральной культуры личности будущего учителя музыки обеспечивается реализацией ряда условий: формированием персонажного мышления студентов; интеграцией различных видов художественно-творческой деятельности (музыкальной, речеголосовой, театрализованной, пластической) в вокальное исполнительство; стабилизацией ценностных ориентаций, критического мышления, высокой эмоциональной восприимчивости, гибкости воображения, предрасположенности к самовыражению в исполнительском творчестве.

Рассматривая формирование музыкально-театральной культуры студента как одну из задач вокальной подготовки, упор в проводимой работе необходимо делать на развитие таких качеств, как умение «расшифровывать» (воспринимать) искусство, воспитание эстетического вкуса, развитие творческих и специальных навыков и приемов, которые можно рассматривать как определенные профессиональные качества вокалиста и будущего педагога-музыканта.

Таким образом, формирование музыкально-театральной культуры личности будущего учителя музыки возможно при одновременном применении комплекса методов воздействия в процессе активной творческой вокальной деятельности. Вокально-исполнительская, учебно-творческая, художественно-образовательная и театрализованная деятельность выступают в данном случае как детерминированные компоненты единого педагогического процесса.

Список литературы

1. Апрелева В.А. Музыка как выражение и предвосхищение культуры. СПб.: ИНФО, 2004.
2. Блок В.Б. Сопереживание и сотворчество (диалектика и взаимообусловленность). Минск, 1999. С. 465–503.
3. Гадамер Г.-Г. О праздничности театра // Актуальность прекрасного. М., 1991. С. 157–163.
4. Ефремов А.Л. Формирование личности в условиях театрального коллектива. СПб., 2004.
5. Методологическая культура педагога-музыканта / ред. Э.Б. Абдуллина. М.: ACADEMA, 2002.
6. Петров В.А. Развитие творческого потенциала личности в театральной педагогике: учеб. пособие по специальности 050100 «Актерское искусство для студентов, преподавателей и режиссеров театральных коллективов». Челябинск: Челяб. гос. ин-т культуры, 2005.
7. Силантьева И.И. Алгоритмы преображения: учеб. пособие для музыкальных вузов. М.: Кириллица, 2007. 2-е изд., значит. доп.
8. Филонов В.Ф. Событие как первооснова сценического действия: учеб. пособие по дисциплинам «Мастерство артиста драматического театра», «Режиссура и актерское мастерство» для студентов, обучающихся по направлениям подготовки 52.05.01 «Актерское искусство». Челябинск: Челяб. гос. ин-т культуры, 2016.
9. Фохт-Бабушкин Ю.У. Искусство в жизни людей (Конкретно-социологические исследования искусства в России второй половины XX века. История и методология). СПб.: Алетейя, 2016.
10. Чупахина Т.И. Музыка в театре: учеб. пособие (для студентов направления «Режиссура театрализованных представлений и праздников» вузов культуры и искусства). Омск: Омск. гос. ун-т им. Ф.М. Достоевского, 2015. Ч. 1.

* * *

1. Apreleva V.A. Muzyka kak vyrazhenie i predvoshishhenie kul'tury. SPb.: INFO, 2004.
2. Blok V.B. Soperezhivanie i sotvorchestvo (dialektika i vzaimoobuslovlennost'). Minsk, 1999. S. 465–503.
3. Gadamer G.-G. O prazdnichnosti teatra // Aktual'nost' prekrasnogo. M., 1991. S. 157–163.
4. Efremov A.L. Formirovanie lichnosti v uslovijah teatral'nogo kollektiva. SPb., 2004.
5. Metodologicheskaja kul'tura pedagoga-muzykanta / red. Je.B. Abdullina. M.: ACADEMA, 2002.
6. Petrov V.A. Razvitie tvorcheskogo potenciala lichnosti v teatral'noj pedagogike: ucheb. posobie po special'nosti 050100 «Akterskoe iskusstvo dlja studentov, prepodavatelej i rezhisserov teatral'nyh kollektivov». Cheljabinsk: Cheljab. gos. in-t kul'tury, 2005.
7. Silant'eva I.I. Algoritmy preobrazhenija: ucheb. posobie dlja muzykal'nyh vuzov. M.: Kirillica, 2007. 2-e izd., znachit. dop.
8. Filonov V.F. Sobytie kak pervoosnova scenicheskogo dejstvija: ucheb. posobie po disciplinam «Masterstvo artista dramaticheskogo teatra», «Rezhissura i akterskoe masterstvo» dlja studentov, obuchajushhihsja po napravlenijam podgotovki 52.05.01 «Akterskoe iskusstvo». Cheljabinsk: Cheljab. gos. in-t kul'tury, 2016.
9. Foht-Babushkin Ju.U. Iskusstvo v zhizni ljudej (Konkretno-sociologicheskie issledovanija iskusstva v Rossii vtoroj poloviny XX veka. Istorija i metodologija). SPb.: Aletejja, 2016.
10. Chupahina T.I. Muzyka v teatre: ucheb. posobie (dlja studentov napravlenija «Rezhissura teatralizovannyh predstavlenij i prazdnikov» vuzov kul'tury i iskusstva). Omsk: Omsk. gos. un-t im. F.M. Dostoevskogo, 2015. Ch. 1.

Features of formation of music and dramatic culture of future teachers of music in terms of vocal training

The article deals with the conditions of the formation of music and dramaticculture of a music teacher in the process of active and creative performingand creative activities providing valuable attitude to the world, harmonization of emotional and communicative spheres of personality, development of the capacity for active aesthetic transformation of reality and self-realization of a personality.

Key words: *music, theatre, culture, art, personality, vocal training.*

(Статья поступила в редакцию 20.04.2017)