Formation of the polyartistic competence of future directors of theatrical performances in the educational process of the University of Arts

The article deals with the polyartistic competence as an integrative quality of an individual, necessary for the holistic professional activity of a director of theatrical performances. It describes the potential of the polyartistic approach as a methodological basis for the formation of the polyartistic competence of future directors of theatrical performances, as well as the pedagogical conditions of its formation in the educational process of the University of Arts.

Key words: *competence, professional activity, polyartistic approach, polyartistic competence, direction of theatrical performances, pedagogical conditions.*

(Статья поступила в редакцию 05.04.2018)

М.А. ОЛЕЙНИК, Л.В. ПУТИЛОВСКАЯ
(Волгоград)

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СРЕДСТВ ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ В ПРОЦЕССЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ПЕДАГОГА-ВОКАЛИСТА

Обосновывается актуальность использования театральной педагогики в процессе профессиональной подготовки педагога-вокалиста. Артистизм педагога-вокалиста понимается как комплекс сценической адаптированности, эмоциональной «заразительности» и качества, характеризующего уровень профессионального мастерства, – «персонажного сознания». Формирование комплекса профессиональных качеств педагога-вокалиста может быть обеспечено единством средств музыкальной и театральной педагогики.

Ключевые слова: *педагогический артистизм, театральная педагогика, педагог-вокалист, персонажное сознание, музыкальная интонация.*

С одной стороны, актуальность обращения к принципам и средствам театральной педагогики в процессе профессиональной подготовки педагогов-музыкантов различных предметных направлений представляется очевидной в силу признания артистизма как важного профессионального качества личности педагога (О.С. Булатова, Н.В. Иванова, Л.А. Ильина, С.В. Мациевская, Т.С. Тюменева и др.). Особенно активно данная педагогическая проблема разрабатывается в области музыкально-исполнительского обучения будущего педагога-музыканта (Л.А. Баренбойм, Д.А. Белухин, О.М. Головенко, С.А. Казачков, Т.М. Короткова, Ю.М. Кузнецов, Л.С. Майковская, А.И. Савостьянов). Здесь же следует выделить исследование задач психологической подготовки музыканта к концертным выступлениям и методов преодоления так называемого эстрадного волнения. С другой стороны, перевод исследования данной проблематики в область различных видов музыкального исполнительства локализует процесс формирования основ актерского мастерства преимущественно в сфере сценических выступлений и подготовки к ним, что, на наш взгляд, недостаточно.

Среди значимых качеств педагога-музыканта, определяющих его целостный личностно-профессиональный облик, мы считаем необходимым выделить педагогический артистизм как показатель уровня его общепедагогической и духовной культуры и профессионального мастерства. Педагогический артистизм понимается нами как совокупность актерско-сценических умений педагога, обеспечивающих реализацию его коммуникативной компетентности как комплекса способностей: адаптации к различным ситуациям публичных выступлений и общения, к художественно-выразительному образному воплощению идеи, к особой «заразительности» в публичных выступлениях, свойственной хорошим актерам и т. д. Не случайно А.И. Савостьянов, обращаясь к необходимости владения педагогом умениями точной и образной передачи мыслей, подчеркивает сходные задачи общей и театральной педагогики [9].

Для профессиональной подготовки педагога-вокалиста проблема формирования педагогического артистизма представляется нам чрезвычайно значимой, поскольку вся его исполнительская деятельность требует актерского мастерства, реализуемого в направлении «певец – слушатель», тогда как педагогическая деятельность в классе вокальной подготовки подразумевает несколько иную систе-

© Олейник М.А., Путиловская Л.В., 2018

му отношений, которую, на наш взгляд, можно представить как взаимно направленную, вариативную, где педагог-вокалист и студент являются партнерами педагогического и сценического общения. Данный подход требует обращения к потенциалу театральной педагогики (Ю.П. Азаров, П.П. Блонский, Н.А. Зязюн, Н.Н. Тарасевич и др.) в процессе профессиональной подготовки педагога-музыканта, в частности педагога-вокалиста, в педагогическом вузе.

Взаимодействие музыкальной и театральной педагогики имеет достаточно давние исторические корни, которые отсылают к рубежу XIX–XX вв., когда в рамках певческих курсов для учителей музыки, организованных по инициативе А.Н. Красева, слушателям было предложено изучение основ режиссерского дела – выбора репертуара, проведения репетиционных занятий, сценического оформления и т. д. Но такая ситуация лишь отвечала на запрос самих учителей, которые, кроме собственно педагогической деятельности, осуществляли еще и организацию просветительских бесед, музыкально-литературных вечеров, школьных театрализованных постановок и т. д.

Однако проблема должна ставиться шире. Об этом позднее писал К. Орф, называя учителя музыки «универсальным артистом», который совмещает разнообразные функции педагога, а также исполнителя, актера и режиссера различных форм работы с учениками [14]. Педагогический артистизм педагога-вокалиста в таком понимании – это не только исполнительское мастерство, позволяющее на высоком художественном уровне создавать интерпретацию вокального произведения, но и гораздо более высокий уровень профессионального мастерства, который трактуется О.С. Булатовой [2] как способность свободно ощущать себя в различных коммуникативных ситуациях, ярко предъявлять обучающимся свое «я», эмоционально и увлекательно рассказывать об искусстве, заряжая их творческой атмосферой.

По мнению Т.В. Надолинской [7], сходство концептуальных основ педагогической и актерской деятельности подтверждается реализацией социальной функции воспитания; деятельностным характером; спецификой личностного воздействия на аудиторию; единством физического и психологического действий; возможным переводом действия из «повседневной действительности в плоскость воображения» (К.С. Станиславский); а также наличием самостоятельного и свободного творчества.

На наш взгляд, представляет интерес обращение к феномену театральности личности, хотя в научных исследованиях это название не утвердилось как научный термин или как обозначение самостоятельной эстетической категории и чаще всего используется в качестве своеобразного эпитета, оценочного определения [1]. В работах Н.Н. Евреинова [3] обращается внимание на то, что театральность поведения человека характеризуется не просто выразительной значимостью его речи и действий, а его ориентированностью на производимое впечатление, в связи с чем ведение речи, мимика, жестикуляция представляют собой своеобразную гиперболу «обычного» человеческого поведения, рассчитанную на публичный, массовый эффект.

Следует обратить внимание на то, что театральность как психологическая характеристика личности лежит в основе публичной деятельности, прямо или косвенно направленной на широкие, групповые контакты, что в то же время не исключает интимного общения «глаза в глаза». Таковой является деятельность педагога-вокалиста. Нам представляется правомерным охарактеризовать театральность как прямо или косвенно устремленную к широким, групповым контактам активность, броскость, эффектность речевого и жестово-мимического поведения человека, смысловое содержание и выразительность которого понятны значительной аудитории.

С точки зрения процесса подготовки педагога-вокалиста понятие «артистизм» часто заменяется понятием «сценичность», что, по нашему мнению, оправдано, т. к. последнее означает некую «обращенность» лицедейства и взаимодействие со зрителем, т. е. их представленность как бы на «сцене сознания», а не только на сцене [6].

Кроме сценичности, в структуре театральности личности также выделяют, например, «зрительство» как способность эмоционального и смыслового отражения и выражения отношения к происходящему и «сюжетность» как логическую мотивированость каждого следующего действия относительно цели и смысла педагогической и исполнительской деятельности.

Важно также рассматривать вокально-исполнительский и вокально-педагогический процесс с театральной точки зрения, т. е. как игру. Здесь актуальными являются неутили-

тарность, спонтанность, креативность такой театрализованной игры, которая понимается как свободная деятельность сущностных сил и способностей человека, не имеющая целей, лежащих вне самой игры [1]. И вокальное исполнительство, и вокально-педагогическое взаимодействие как игра преображают действительность и предоставляют людям (исполнителям, зрителям, педагогам, обучающимся) иной вид существования.

Ведущая роль в условиях вокальной подготовки педагога принадлежит наиболее тонкому, глубокому смысловому «материалу» вокально-сценического искусства – интонации, в которой осуществляет себя персонажное сознание (И.И. Силантьева [11]). На наш взгляд, формирование персонажного сознания у педагога-вокалиста в процессе профессиональной подготовки должно стать ведущим качеством его профессиональной компетентности.

Автор справедливо утверждает, что вокальная интонация несет и чувственно окрашенную, невербально выражаемую мысль персонажа, которая возникает как эмоционально-волевая реакция композитора, а затем исполнителя – на персонаж. При подходе к персонажу как личности последняя предстает носителем системы смыслов, с той лишь разницей, что преобразователем смыслов и модификатором текста-сознания выступает исполнитель, и спонтанность персонажного сознания оказывается психологически мотивированным выбором исполнителя [12].

Перспективность формирования персонажного сознания в процессе профессиональной подготовки педагога-вокалиста понимается нами не только с художественно-исполнительской, но и с педагогической точки зрения, выступая ведущим средством театральной педагогики. Вслед за перевоплощением вокалиста в исполнительском процессе, которое использует свойства его психики как инструмент и материал «образотворчества», психологическая природа педагога-вокалиста объективирует «переживание персонажного бытия» и «образно-смысловое интонирование» [Там же] в вербальные и невербальные педагогические средства обучения такому перевоплощению.

Артистизм, или сценичность, педагога-вокалиста мы рассматриваем в данном случае как единство развитых интерпретационных способностей, умений самоконтроля и саморегуляции смены персонажных состояний и самочувствий, владение навыками самонастройки на определенный эмоциональный модус и эмоциональной «заразительности», а также действования в соответствии с «эмоционально-образной памятью» и логикой вокально-исполнительского и психолого-педагогического процесса.

В связи с этим использование театральной педагогики в процессе профессиональной подготовки педагога-вокалиста, во-первых, предоставляет ему возможность осознавать себя не только как «транслятора» обучающимся определенного объема необходимой информации, исполнительских умений и навыков, но и как носителя духовных, художественно-эстетических ценностей; во-вторых, способствует его творческому самовыражению как в вокально-исполнительской, так и в педагогической деятельности; в-третьих, обеспечивает комфортное и адекватное сценическое самочувствие в решении вокально-педагогических и художественных задач.

Таким образом, качество профессиональной подготовки педагога-вокалиста в вузе может быть обеспечено тесным взаимодействием музыкальной и театральной педагогики. Здесь ведущими профессиональными качествами педагога-вокалиста мы считаем артистизм (или сценичность) и персонажное сознание, которые в значительной степени определяют степень его собственной включенности и способности к вовлечению обучающихся в творческий исполнительский и педагогический процесс, а также высокий эмоционально-смысловой уровень данного процесса.

Список литературы

1. Андреева И.М. Театральность в культуре. Ростов н/Д., 2002.

2. Булатова О.С. Педагогический артистизм: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: Изд. центр «Академия», 2001.

3. Евреинов Н.Н. Демон театральности / сост., общ. ред. и ком. А. Зубкова, В. Максимова. М. – СПб.: Летний сад, 2002.

4. Иванова Н.В. Использование методов театральной педагогики в процессе формирования педагогического мастерства у студентов педагогических вузов // Новое в профессиональной подготовке будущих учителей школы: сб. науч. ст. Минск, 1992. С. 101–112.

5. Ильина Л.А. Формирование художественных навыков педагогического мастерства будущего учителя средствами театрального искусства: автореф. дис. … канд. пед. наук. Магнитогорск, 2000.

6. Мациевская С.В. Использование средств театральной педагогики при профессиональной подготовке учителя музыки // Среднее профессиональное образование. 2006. № 9. С. 61–64.

7. Надолинская Т.В. Интегрированные театральные технологии в музыкальном и художественном образовании: учеб.-метод. пособие. Ростов н/Д.: Изд-во РО ИПК и ПРО, 2010.

8. Нижникова А.Б. Певческая культура учителя музыки как предмет исследования в теории музыкальной педагогики. Минск: Бестпринт, 2003.

9. Савостьянов А.С. Общая и театральная психология: учеб. пособие для студентов вузов. СПб.: КАРО, 2007.

10. Силантьева И.И. Театральность романса: путь к интонации: учеб.-метод. пособие для вузов. М.: Кириллица, 2005.

11. Силантьева И.И. Алгоритмы преображения: учеб. пособие для муз. вузов. 2-е изд., значит. доп. М.: Кириллица, 2007.

12. Тюменева Т.С. Артистизм как важный фактор педагогического мастерства [Электронный ресурс] // Педагогика искусства: электрон. науч. журн. 2014. № 4. URL: http://art-education.ru/AE-rnagazine/new-magazine-4-2014.htm (дата обращения: 12.04.2018).

13. Тюменева Т.С. Артистизм педагога-музыканта в системе его профессиональных компетенций: автореф. дис. ... канд. пед. наук. М., 2015.

14. Тютюнникова Т.Э. Концепция творческого обучения Карла Орфа: автореф. дис. … канд. искусствоведения. М., 1999.

15. Цыпин Г.М. Музыкально-исполнительское искусство: теория и практика. СПб.: Алетейя, 2001.

* * *

1. Andreeva I.M. Teatral'nost' v kul'ture. Rostov n/D., 2002.

2. Bulatova O.S. Pedagogicheskij artistizm: ucheb. posobie dlja stud. vyssh. ucheb. zavedenij. M.: Izd. centr «Akademija», 2001.

3. Evreinov N.N. Demon teatral'nosti / sost., obshh. red. i kom. A. Zubkova, V. Maksimova. M. – SPb.: Letnij sad, 2002.

4. Ivanova N.V. Ispol'zovanie metodov teatral'noj pedagogiki v processe formirovanija pedagogicheskogo masterstva u studentov pedagogicheskih vuzov // Novoe v professional'noj podgotovke budushhih uchitelej shkoly: sb. nauch. st. Minsk, 1992. S. 101–112.

5. Il'ina L.A. Formirovanie hudozhestvennyh navykov pedagogicheskogo masterstva budushhego uchitelja sredstvami teatral'nogo iskusstva: avtoref. dis. … kand. ped. nauk. Magnitogorsk, 2000.

6. Macievskaja S.V. Ispol'zovanie sredstv teatral'noj pedagogiki pri professional'noj podgotovke uchitelja muzyki // Srednee professional'noe obrazovanie. 2006. № 9. S. 61–64.

7. Nadolinskaja T.V. Integrirovannye teatral'nye tehnologii v muzykal'nom i hudozhestvennom obrazovanii: ucheb.-metod. posobie. Rostov n/D.: Izd-vo RO IPK i PRO, 2010.

8. Nizhnikova A.B. Pevcheskaja kul'tura uchitelja muzyki kak predmet issledovanija v teorii muzykal'noj pedagogiki. Minsk: Bestprint, 2003.

9. Savost'janov A.S. Obshhaja i teatral'naja psihologija: ucheb. posobie dlja studentov vuzov. SPb.: KARO, 2007.

10. Silant'eva I.I. Teatral'nost' romansa: put' k intonacii: ucheb.-metod. posobie dlja vuzov. M.: Kirillica, 2005.

11. Silant'eva I.I. Algoritmy preobrazhenija: ucheb. posobie dlja muz. vuzov. 2-e izd., znachit. dop. M.: Kirillica, 2007.

12. Tjumeneva T.S. Artistizm kak vazhnyj faktor pedagogicheskogo masterstva [Jelektronnyj resurs] // Pedagogika iskusstva: jelektron. nauch. zhurn. 2014. № 4. URL: http://art-education.ru/AE-rnagazine/new-magazine-4-2014.htm (data obrashhenija: 12.04.2018).

13. Tjumeneva T.S. Artistizm pedagoga-muzykanta v sisteme ego professional'nyh kompetencij: avtoref. dis. ... kand. ped. nauk. M., 2015.

14. Tjutjunnikova T.Je. Koncepcija tvorcheskogo obuchenija Karla Orfa: avtoref. dis. … kand. iskusstvovedenija. M., 1999.

15. Cypin G.M. Muzykal'no-ispolnitel'skoe iskusstvo: teorija i praktika. SPb.: Aletejja, 2001.

Means of theatrical pedagogy in the process of professional training of a vocalist teacher

The article deals with the theatre pedagogy in the process of professional training of a vocalist teacher. The artistry of a vocalist teacher is regarded as a complex of stage adaptability and emotional "contagion", as well as the quality characterizing the level of professional skills – "character consciousness". The formation of a complex of professional qualities of a vocalist teacher can be ensured by the unity of means of musical and theatrical pedagogy.

Key words: *pedagogical artistry, theatrical pedagogy, vocalist teacher, character consciousness, musical intonation.*

(Статья поступила в редакцию 17.04.2018)