

УДК 37.022

DOI: [10.51635/27129926_2021_4_63](https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_63)**Чжай Вэйли**

аспирантка, Институт музыки, театра и хореографии,
Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена,
Россия, г. Санкт-Петербург

ВЫБОР ВОКАЛЬНОГО РЕПЕРТУАРА В ИНТЕГРАЦИИ ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ УМЕНИЙ И ЛИЧНОСТНЫХ КАЧЕСТВ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования учебного репертуара в вокальном классе. Констатируя значительные исследовательские лакуны в данном аспекте, автор отмечает, что несмотря на признание актуальности и востребованности этой ключевой профессиональной компетенции, в вокальном образовании современного Китая до настоящего времени не выявлены в полной мере дидактические принципы процесса формирования певческого репертуара, его контекстуальность, объективные и субъективные индикаторы функционирования. В статье подчёркивается, что процесс выбора вокального репертуара, прежде всего, нацелен на развитие технологических навыков и воплощение художественного содержания произведения. Последнее напрямую связано с интерпретационной деятельностью как непременным атрибутом музыкального исполнительства. В статье формулируются дидактические принципы формирования репертуара в учебном процессе вокального класса: соответствие индивидуальных эмоционально-психологических характеристик обучающегося с образным строем исполняемого произведения, формирование комплекса профессионально-личностных качеств «интерпретационная культура», актуализация рефлексивных способностей, дара фантазии, способности к воображению и ассоциациям. Стратегия рационального выбора вокального репертуара должна включать помимо методической составляющей, также направленность на повышение мотивации студентов к занятиям в вокальном классе, стимулирование их эмоциональной отзывчивости. Как недостаток, автор отмечает, что певческий учебный репертуар не разнообразен по стилю, жанру, национальной принадлежности. Нередко нарушается принцип постепенности возрастания трудностей, долговременность процесса формирования репертуара. В статье подчёркивается, что процесс выбора вокального репертуара останется формальным и неэффективным, если преподаватель не может квалифицированно диагностировать музыкальные способности конкретного студента. Выбор того или иного произведения должен основываться на реальной ситуации учебного процесса. Главное в этом процессе – научная основа, системность и методическая целесообразность. Вокальное исполнительство – ключевая часть учебного процесса, и оптимальный выбор репертуара становится важнейшим инструментом комплексного и гармоничного развития молодого певца.

Ключевые слова: вокальный класс, выбор музыкального репертуара, исполнительские умения, личностные качества обучающихся.

Для цитирования: Чжай Вэйли. Выбор вокального репертуара в интеграции исполнительских умений и личностных качеств обучающегося // THEORIA: педагогика, экономика, право. 2021. № 4 (5). С. 63-67. DOI: [10.51635/27129926_2021_4_63](https://doi.org/10.51635/27129926_2021_4_63)

Вступление

Среди всех видов исполнительских искусств пение остаётся одним из наиболее популярных. Учитывая то, что человеческий организм выступает как своеобразный музыкальный инструмент, это наиболее прямая форма творческого выражения, вызывающая духовный резонанс и художественный эффект.

В многоуровневом педагогическом процессе становления молодого вокалиста в современном Китае выбор учебного репертуара остаётся во многом нерешённой проблемой. С одной стороны, признаётся актуальность и востребованность этой ключевой профессиональной компетенции вокального педагога. С другой – не выявлены в полной мере дидактические

принципы процесса формирования вокального репертуара, его контекстуальность, объективные и субъективные индикаторы функционирования.

Как эстетическое произведение, вокальное исполнение неизбежно отражает личность певца. Музыка является выражением человеческой души и полностью воплощает гуманистический дух индивидуальной аутентичности. Знаменитая теория интерпретации, выдвинутая польским философом и музыковедом Р. Ингарденом, утверждает, что оригинальных произведений, таких как, например, в живописи, в музыке не существует [1]. Нотные тексты музыкальных произведений сами по себе могут обеспечить только многоуровневый нефиксированный первоисточник, способный по-настоящему реализоваться только через акустическое исполнительство. Каждый вариант которого содержит уникальное творение исполнителя, превращая последнего в «сотворца» этого музыкального произведения.

Процесс выбора вокального репертуара, прежде всего, нацелен на развитие технологических навыков и воплощение художественного содержания произведения. Последнее напрямую связано с интерпретационной деятельностью как непременным атрибутом музыкального исполнительства.

Принципы формирования репертуара в учебном процессе вокального класса

Известный французский поэт и музыкант эпохи Ars Nova Гийом де Машо, произведения которого стали образцом для многих популярных музыкальных жанров того времени, писал: «Qui de sentiment ne fait, son dit et son chant contrefait» - «Если вы не чувствуете душу, когда пишете стихи или сочиняете музыку, вы в конечном итоге лицемерны» [цит. по 5, с. 102]. Чтобы быть адекватным художественному содержанию произведения, певец в своём исполнении должен испытывать схожие эмоциональные коннотации.

Известно, что любая художественная деятельность – это субъективное поведение человека, контролируемое индивидуальными психологическими характеристиками. Вокальное исполнительство не только не может быть отделено от этих процессов, но должно на них основываться, поскольку необходимо объяснить и выразить содержание, мысли и эмоции произведения своей индивидуальностью и уникальным пониманием. Это целый комплекс профессионально-личностных качеств обучающегося, объединённых в понятие

«интерпретационная культура» [3], формируемых в учебном процессе вокального класса.

В известной степени любая интерпретация не только влияет на различные «внешние» параметры исполнительского воплощения музыкального произведения (темп, динамика, звукоизвлечение), но и как бы «суживает» ракурс художественного видения, акцентируя тот или иной содержательный аспект. Это ограничение достаточно условно, так как само понятие «авторский замысел» имеет значительную субъективную коннотацию. Более того, любая интерпретация – «динамическая модель», а не нечто застывшее и зафиксированное раз и навсегда.

Необходимо, чтобы студент-вокалист был полностью знаком с содержанием исполняемой музыки и полностью интегрировался в него. Такое состояние требует полного совпадения художественного смысла произведения и эмоций исполнителя. Это чувство должно возникать не как отклик на «звуки», а потому, что оно уже есть в сердце. Задача вокального педагога при этом – найти то, что будет для студента триггером поиска эмоционального резонанса [7]. Слушать музыку – это не только воспринимать её красивые мелодии и гармонии, но и активизировать рефлексивные способности обучающегося, его дар фантазии, склонность к воображению и ассоциациям.

Преподаватель контролирует баланс меры исполнительского субъективизма в ученическом исполнении. Американский пианист и музыкальный критик Джозеф Барновиц хорошо сказал об этом: «успешное пение должно быть объединением личности певца и личности композитора, а не подавляться ими. Между личностями этих двоих всегда существует тонкий баланс» [цит. по 7, с. 146].

Мария Каллас, величайшее сопрано XX века, считала, что противоречие исполнительства заключается в непримиримом конфликте между стремлением к свободе выражения художественного образа и зависимостью, вызванной схематичностью нотной записи музыкального произведения. Её понимание Нормы уникально: «Эта обиженная женщина очень горда и никогда не раскрывает своих истинных чувств. Только после смерти люди могут увидеть, что это за человек ... Это самая сложная драма в моей жизни. Я пою роль, и чем больше пою, тем больше не смею её петь» [там же]. Однако оказалось, что её глубокое понимание Нормы редко встречается среди вокалистов. Почему? Потому что Каллас настолько похожа на Норму, будто она сама рассказывает свою судьбу.

Таким образом, именно в вокальном исполнении индивидуальные личностные качества проявляются особенно явно и это необходимо учитывать в выборе соответствующего учебного репертуара. Современный китайский композитор и теоретик музыки Цин Чжу сказал: «То, что мы называем музыкой, является языком души» [цит. по 4, с. 62]. Чтобы певец добился исполнительского успеха, он должен обладать ярко выраженной индивидуальностью. И вместе с тем, каждый раз, когда он разучивает то или иное произведение, он должен быть другой личностью, перевоплощаясь в соответствующий духовный мир.

Вокальные выступления, полные самобытности являются решающим фактором для определения зрелости певцов в искусстве. Джоан Сазерленд, одна из самых известных лирических сопрано в современном мире, так резюмирует свой метод пения: «Пение бельканто – это не просто демонстрация красивого звука, но и поиск эмоционального выражения, лежащего в основе музыки» [цит. по 5, с. 103]. Певица настаивает на том, чтобы высокая степень театральности и вокальных навыков были объединены. Каждый певец неизбежно проявит свой «характер» в пении.

Уместность выбора вокального репертуара не влияет на ценность самого произведения, но имеет значение для адекватного выражения в исполнении его художественного содержания. Как часто приходится слышать, что голос певца очень красивый, но выбор этого произведения не кажется подходящим именно из-за несоответствия индивидуальности исполнителя. Вокальный педагог должен непременно учитывать этот принцип.

Конечно, есть много и других факторов неудачного выбора репертуара. Помимо уже указанного, здесь можно назвать и уровень вокальных навыков, и исполнительский опыт конкретного студента. Стратегия рационального выбора репертуара преподавателей при обучении вокальной музыке, как правило, имеет доминирующую методическую составляющую. Репертуар выступает как механизм обучения основным певческим навыкам. Многие преподаватели не осознают важность репертуарной стратегии в повышении мотивации студентов к занятиям в вокальном классе – стимулирование интереса обучающегося, его эмоциональной отзывчивости. От этого зависит педагогический эффект вокальных уроков.

Кроме того, певческий учебный репертуар зачастую не разнообразен по стилю, жанру, национальной принадлежности. Часто

нарушается принцип постепенности возрастания трудностей, долговременность процесса формирования репертуара.

Вместе с тем, даже при соблюдении этих факторов, процесс выбора вокального репертуара останется формальным и неэффективным [2], если преподаватель не может квалифицированно **диагностировать музыкальные способности конкретного студента**. Выбор того или иного произведения должен основываться на реальной ситуации учебного процесса. Главное в этом процессе – научная основа, системность и методическая целесообразность. Это важно для создания художественной атмосферы в классе, улучшения певческих навыков студентов, воспитания у них интерпретационно-исполнительских качеств.

Всё это придаёт процессу выбора репертуара необычайную значимость в становлении молодого вокалиста. Отдельная трудность связана с формированием певческого диапазона студента. Как известно, это довольно лабильная величина вокального аппарата. Одна из распространённых ошибок – чрезмерное увлечение высокими нотами в тот момент, когда средний диапазон недостаточно закреплён. Нередко этому способствует низкая квалификация педагога, а также неумелый выбор музыкального репертуара. Педагогический метод «больших скачков» здесь может привести к непоправимым физиологическим осложнениям. Учитель должен иметь стратегически выстроенный план и шаг за шагом, очень постепенно увеличивать сложность исполнительской практики своих воспитанников. Кроме того, помимо физического, необходимо учитывать ещё и умственное развитие студентов, их рефлексивные способности. Плановость в выборе вокального репертуара помогает обучающимся обрести уверенность в изучении произведений, раскрыть свой исполнительский потенциал в соответствии с реальными голосовыми данными.

Диверсификация вокального репертуара даёт молодому музыканту, прежде всего, чёткое представление о стилистических индикациях исполняемых произведений. Понимание стиля – это точный маркер эпохи, в которой создавалось произведение. Это также является одним из критериев выбора того или иного сочинения.

И, наконец, внешние характеристики выбираемого репертуара. Их также нельзя недооценивать в обучении вокалу. Это красота мелодии и богатство эмоционального содержания. Вокальная музыка в большей степени, чем

инструментальные и симфонические жанры, является художественным творчеством, обращенным непосредственно к аудитории, поэтому оно должно иметь сценическую привлекательность.

Из более локальных, но, тем не менее, важных задач при выборе вокального репертуара, отметим проблемы чистой интонации, точного ритма, качество произношения словесного текста, а также техники дыхания. В этом контексте имеет большое значение обращение к жанру вокализа – технических упражнений, без использования которых невозможно представить процесс обучения вокалиста. Вокализы, применяемые в вокальном образовании ещё с XVII века, исполняются, как правило, на одну или несколько гласных и имеют существенное значение в овладении разнообразными певческими приёмами, амплитудой tessitura, техникой дыхания и интонирования. Вначале вокализы использовались только для совершенствования собственно технологических навыков, но со временем их функциональность значительно расширяется и индивидуализируется.

В вокальном классе учитель выбирает наиболее подходящие вокализы, соответствующие личностному развитию конкретного обучающегося, чтобы помочь ему раскрыть свой

голос, отрегулировать дыхание, решить проблемы чистоты интонации, научиться контролировать силу звука.

Есть старая китайская поговорка – «независимо от того, чем вы занимаетесь, вам нужно поддерживать постоянную струю воды» [4]. Разучивание вокализов это и есть та самая неизменная «струя воды», обязательная константа, поддерживающая певческий аппарат в нужном исполнительском тоне.

Заключение

На развитие вокальной музыки в современном Китае в основном влияют стандарты западного вокального образования. Хотя «вокальный бум» в стране лишь сравнительно недавно заявил о себе, обучение пению быстро прогрессирует [8]. Однако полной унификации этого сегмента музыкального образования, особенно на низовом уровне, пока нет. Также недостаточно методическое обеспечение вокального обучения с китайской спецификой. Существует значительный разброс мнений на тот или иной аспект вокального образования, что имеет как свои положительные стороны, так и негативные проявления. Вокальное исполнительство – ключевая часть учебного процесса, и оптимальный выбор репертуара становится важнейшим инструментом комплексного и гармоничного развития певца.

Благодарность. Автор выражает глубочайшую признательность своему научному руководителю – доктору педагогических наук, профессору кафедры музыкально-инструментальной подготовки Института музыки, театра и хореографии Российского педагогического государственного университета имени А. И. Герцена М. Д. Корноухову за ценные советы, существенную помощь в исследовательском труде.

Литература

1. Ингарден Р. Музыкальное произведение и вопрос его идентичности // Ингарден Р. Исследования по эстетике. М., Изд-во иностранной литературы, 1962. С. 403-570.
2. Кан Юньюй. Репертуарный компонент обучения юного пианиста в современном Китае: дис... канд. пед. наук. СПб, РГПУ им. А.И. Герцена, 2021. 211с.
3. Корноухов М.Д. Феномен исполнительской интерпретации в музыкально-педагогическом образовании. Монография. Науч. ред. Э.Б. Абдуллин. Великий Новгород: Кириллица, 2011. 300 с.
4. 刑倩文. 声乐作品演唱风格的培养分析/刑倩文. -山西: 黄河之声. 2019. № 12. 62 页. – Син Цяньвэнь. Анализ развития певческого стиля вокальных произведений. Шаньси: Голос Желтой реки. 2019. № 12. С. 62.
5. 肖卫东. 美声唱法的传播对我国声乐发展的整体影响/肖卫东. – 山西: 黄河之声. 2020. № 8. 页. 102–105. – Сяо Вэйдун. Общее влияние распространения бельканто на развитие вокальной музыки в Китае. Шаньси: Голос Желтой реки. 2020. № 8. С. 102-105.
6. 曾晶. 高师音乐教育专业声乐教学曲目研究/曾晶. - 山西: 黄河之声. 2015. № 3. 42 页. – Цзэн Цзин. Исследование вокального репертуара по специальности "Музыкальное образование" в педагогическом университете. Шаньси: Голос Желтой реки. 2015. № 3. С. 42.
7. 陈香莹. 高等艺术院校声乐教学中学生价值观的培育/陈香莹. - 四川: 四川戏剧. 2019. № 11. 页. 145–147. – Чэнь Сяньин. Воспитание ценностных ориентаций студентов в вокальном классе высших художественных колледжей. Сычуань: Сычуаньская драма. 2019. № 11. С. 145-147.

8. Шумилова Е.Н. Хоровая культура в современном Китае – тенденции просветительства и доступности музыкального образования / Е.Н. Шумилова, Ваньюэ Чжао // Материалы международной научно-практической конференции «LXXXV Международные научные чтения (памяти В.П. Глушко)». М., 2020. С. 37-39.

References

1. Ingarden R. Musical composition and the question of its identity / Roman Ingarden // Ingarden R. Studies in Aesthetics M., Publishing House of Foreign Literature, 1962. pp. 403-570. (In Russian)
2. Kang Yunyu. The repertory component of teaching a young pianist in modern China: dissertation of the Candidate of Pedagogical Sciences. SPb, A.I. Herzen State Pedagogical University, 2021. 211 p. (In Russian)
3. Kornoukhov M.D. The phenomenon of performing interpretation in music and pedagogical education. Monograph. Scientific ed. by E.B. Abdullin. Veliky Novgorod: Cyrillic Alphabet, 2011. 300 p. (In Russian)
4. Shin Qianwen. Analysis of the development of the singing style of vocal works. Shanxi: The voice of the Yellow River. 2019. No. 12. p. 62. (In Chinese)
5. Xiao Weidong. The general impact of the spread of bel canto on the development of vocal music in China. Shanxi: The Voice of the Yellow River. 2020. No. 8. p. 102-105. (In Chinese)
6. Zeng Jing. A study of the vocal repertoire in the specialty "Music Education" at the Pedagogical University. Shanxi: The Voice of the Yellow River. 2015. No. 3. p. 42. (In Chinese)
7. Chen Xianyin. Education of students' value orientations in the vocal class of higher art colleges. Sichuan: Sichuan Drama. 2019. No. 11. pp. 145-147. (In Chinese)
8. Shumilova E.N. Choral culture in modern China – trends in enlightenment and accessibility of music education / E.N. Shumilova, Wanyue Zhao // Materials of the international scientific and practical conference "LXXXV International scientific readings (in memory of V.P. Glushko)" M., 2020 pp. 37-39. (In Russian)

Zhai Weili

graduate student, Institute of Music, Theater and Choreography,
Russian State Pedagogical University A.I. Herzen,
Russia, Saint Petersburg

THE CHOICE OF VOCAL REPERTOIRE IN THE INTEGRATION OF PERFORMING SKILLS AND PERSONAL QUALITIES OF THE STUDENT

Abstract. The article is devoted to the problem of the formation of the educational repertoire in the vocal class. Stating significant research gaps in this aspect, the author notes that despite the recognition of the relevance and relevance of this key professional competence in the vocal education of modern China, the didactic principles of the process of formation of the singing repertoire, its contextuality, objective and subjective indicators of functioning have not yet been fully identified. The article emphasizes that the process of choosing a vocal repertoire is primarily aimed at developing technological skills and embodying the artistic content of the work. The latter is directly related to interpretive activity as an indispensable attribute of musical performance. As didactic principles of the formation of the repertoire in the educational process of the vocal class, the article calls the correspondence of individual emotional and psychological characteristics of the student with the figurative structure of the performed work, the formation of a complex of professional and personal qualities "interpretive culture", the actualization of reflexive abilities, the gift of fantasy, the ability to imagination and associations. The strategy of rational choice of vocal repertoire should include, in addition to the methodological component, also a focus on increasing the motivation of students to study in the vocal class, stimulating their emotional responsiveness. As a disadvantage, the author notes that the singing educational repertoire is not diverse in style, genre, nationality. The principle of gradual increase of difficulties, the long-term process of forming a repertoire is often violated. The article emphasizes that the process of choosing a vocal repertoire will remain formal and ineffective if the teacher cannot competently diagnose the musical abilities of a particular student. The choice of a particular work should be based on the real situation of the educational process. The main thing in this process is the scientific basis, consistency and methodological expediency. Vocal performance is a key part of the educational process, and the optimal choice of repertoire becomes the most important tool for the complex and harmonious development of the singer.

Keywords: vocal class, choice of musical repertoire, performing skills, personal qualities of students.