

Yousefi, F. (2006) The relationship between emotional intelligence and communication skills in university students. *Journal of Iranian Psychologists*, vol. 3(9), pp. 5–13.

Submission date: 17.10.2024.

Ситаров Вячеслав Алексеевич — доктор педагогических наук, профессор, профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета. Адрес: 129226, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4, корп. 1. Тел.: +7 (968) 553-29-23. Эл. адрес: sitarov@mail.ru

Маралов Владимир Георгиевич — доктор психологических наук, профессор, профессор кафедры психологии Череповецкого государственного университета. Адрес: 162600, Российская Федерация, Вологодская обл., г. Череповец, пр-т Луначарского, 5. Тел.: 8 (8202) 51-84-15. Эл. адрес: vgmalarov@yandex.ru

Романюк Лариса Валерьевна — доктор педагогических наук, профессор, профессор департамента педагогики Московского городского педагогического университета. Адрес: 129226, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Сельскохозяйственный проезд, 4, корп. 1. Тел.: +7 (916) 307-30-63. Эл. адрес: lora1408@mail.ru

Sitarov Vyacheslav Alekseyevich, Doctor of Pedagogy, Professor, Professor, Department of Pedagogy, Moscow City University. Postal address: 4, 2nd Selskokoziaystvenny Dr., Bldg. 1, Moscow, Russian Federation, 129226. Tel.: +7 (968) 553-29-23. E-mail: sitarov@mail.ru

Maralov Vladimir Georgievich, Doctor of Psychology, Professor, Professor, Department of Psychology, Cherepovets State University. Postal address: 5, Lunacharskogo Ave., Cherepovets, Russian Federation, 162600. Tel.: +7 (8202) 51-84-15. E-mail: vgmalarov@yandex.ru

Romanyuk Larisa Valerievna, Doctor of Pedagogy, Professor, Professor, Department of Pedagogy, Moscow City University. Postal address: 4, 2nd Selskokoziaystvenny Dr., Bldg. 1, Moscow, Russian Federation, 129226. Tel.: +7 (916) 307-30-63. E-mail: lora1408@mail.ru

DOI: 10.17805/zpu.2025.1.14

Профессиональная подготовка вокалистов в вузе

С. В. ШЕРЕМЕТ

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Профессиональная подготовка студентов, обучающихся по направлению «вокальное искусство» в вузе, предполагает освоение учебной программы, которая обеспечивает развитие вокальных данных будущего исполнителя, постановку голоса, изучение теории и истории музыки, различных стилей и направлений в музыке, освоение курса сольфеджио для развития интонации и искусства импровизации. Будущему вокалисту важно пройти курс актерского мастерства для создания художественных образов на сцене в исполняемых произведениях, овладеть технологией работы над сценическим образом. Необходимо, чтобы эти направления в формировании профессиональных навыков опирались на прочный фундамент, который включает в себя знания о культуре и искусстве, а также осознание актуальных запросов к вокалисту.

Ключевые слова: музыкальная культура; вокальное искусство; постановка голоса; сценический образ; импровизация; актерское мастерство

ВВЕДЕНИЕ

Многообразие музыкальной культуры в России, система художественного воспитания и образования определяют уровень развития современного искусства. В палитре видов и жанров современной музыки особое место принадлежит вокальному искусству. Подготовка вокалиста — это длительный и сложный процесс. Большое значение имеют природные данные родившегося человека. Как правило, в три-пять лет ребенок проявляет интерес к пению и выходит на сцену. У многих исполнителей, музыкантов с этого начинается творческая биография. Развитие творческих способностей — необходимый элемент в формировании профессиональных качеств будущих вокалистов.

В России сложилась система художественного образования, в которой используется три уровня подготовки. Первый уровень — музыкальные школы (школы искусств), которые дают начальное музыкальное образование. Дети могут поступать учиться с шести лет и обучаются в зависимости от специальности (класса) в течение пяти-восьми лет. В Специальном справочнике Министерства культуры РФ отражена численность обучающихся в музыкальных школах по различным специальностям в России. Так, на отделениях сольного академического и народного пения обучаются в стране 31 298 детей, на хоровом отделении в детских музыкальных школах — 121 310 человек. Эта часть творческих детей может продолжить обучение в колледжах и музыкальных вузах (Детские ..., 2023: Электронный ресурс).

РУССКАЯ ВОКАЛЬНАЯ ШКОЛА

Известный советский вокальный педагог XX в. доцент по классу пения, истории и методологии вокального искусства Государственного музыкально-педагогического института имени Гнесиных Михаил Львов в своей книге «Из истории вокального искусства» писал: «Деятельностью нашего голосового аппарата управляет мозг, получающий раздражение из внешнего мира. Хотя количество звуков в человеческом голосе ограничено его диапазоном, но в действительности каждый исполняемый звук — это лишь один из бесконечного множества звуков, сходных по высоте, но разнообразных по характеру и окраске. В голосе человека столько звуков, сколькими нюансами он располагает, чтобы выразить сложный мир человеческих переживаний» (Львов, 1964: 7).

Более 20 лет в послевоенный период М. А. Львов занимался вокальной педагогикой. Он написал серию книг по методике вокальной педагогики и о выдающихся исполнителях — представителях советской вокальной школы XX в. В своей педагогической деятельности по обучению вокалистов в Государственном музыкально-педагогическом институте имени Гнесиных Михаил Львов придерживался классических принципов и развивал традиции советской вокальной школы. Педагог отмечал: «По мнению многих, существует два типа певцов: одни из них являются актерами. Они пользуются голосом для того, чтобы создать на сцене музыкально-драматические образы. Другие — преимущественно певцы-виртуозы, творчество которых возбуждается только мелодией. Это певцы в узком смысле слова. Советское искусство требует синтеза обоих качеств, а поэтому каждый из этих типов вокалистов требует различных педагогических приемов (там же: 10).

Педагог кафедры вокального искусства Московского гуманитарного университета И. А. Войтик рассмотрела некоторые аспекты развития русской вокальной

культуры. Был предпринят содержательный анализ педагогических приемов певческой стилистики, ее архитектоники, вокальной моторики в рамках структурно-содержательной тематики и основных системных принципов вокальной педагогики. Автор справедливо отмечает две ярко выраженные тенденции в академическом вокале. Здесь оформляется национальный певческий стиль русской вокальной школы, с одной стороны, и происходит заимствование мировых тенденций — с другой. Проявляются такие тенденции, как «живописность, изобразительность музыки, склонность к экзотическим и фантастическим сюжетам; поликультурность национальной окраски и мелодического колорита» (Войтик, 2015: 85).

В развитии российского вокального искусства, профессиональной подготовке исполнителей большую роль сыграла русская народная песня. Вокальная культура формировалась из двух сегментов: церковного пения и народного пения. В этом заключалась самобытность русского вокального искусства. Имело значение, безусловно, влияние европейского искусства, но оно не было значимым и первостепенным. При этом есть примеры, когда представители России обучались вокальному искусству, например, в Италии. Следует согласиться с точкой зрения, что «характерные черты русской вокальной школы — это мастерство драматической игры, простота и задушевность исполнения при совершенной вокальной технике, умение сочетать вокальное мастерство с эмоционально окрашенным живым словом» (Исторические ... , 2019: Электронный ресурс).

Вокальное искусство — это передача с помощью пения различных образов музыкального (художественного) произведения. Вокальные данные певца имеют особое значение в оперном искусстве, когда артист с помощью пения передает образ героя, его эмоциональное состояние, отношение к другим партнерам. Наряду с голосом здесь важным элементом будет театральная составляющая, драматические действия, определенная игра актера с помощью сценического движения, костюма, какого-либо реквизита. Для вокального искусства написано большое количество произведений: арий, романсов, вокализмов, баллад и т. д.

Русская вокальная школа формировалась на протяжении многих столетий и впитала в себя опыт разных поколений. Она отражает культуру русского народа, менталитет и эмоциональность. На территории большой страны эти особенности проявляются неодинаково в различных регионах. В северных областях люди обычно более замкнуты, на Дальнем Востоке — более открыты и доверчивы, а в европейской части России можно встретить людей с уравновешенным характером. Однако русская вокальная школа в какой-то степени нивелирует эти особенности с учетом того, что для учебы молодежь, как правило, переезжает в центральные регионы для обучения в вузах искусства. В таком случае профессиональную основу формирует педагог.

ПОДГОТОВКА ВОКАЛИСТОВ

В МОСКОВСКОМ ГУМАНИТАРНОМ УНИВЕРСИТЕТЕ

Распространенным явлением в концертной деятельности является исполнение отрывков из оперных произведений, поэтому вокалисты, чьим инструментом является голос, востребованы в сфере исполнительского искусства. Во многих вузах идет подготовка будущих артистов по направлению «Вокальное искусство». На кафедре искусства МосГУ работают вокальные педагоги высокого класса, которые имеют богатый опыт исполнительского искусства на сцене: Е. В. Свечнико-

ва — профессор кафедры искусства, оперная певица (меццо-сопрано), заслуженная артистка России, ведущая солистка Московского музыкального театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова; А. Ю. Бибичева — профессор кафедры искусства, лауреат Всероссийского конкурса молодых вокалистов, дипломант Международного конкурса вокалистов камерного искусства Елены Образцовой, солистка Московского музыкального театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова, приглашенная артистка Большого театра России; М. В. Жукова — профессор кафедры искусства, заслуженная артистка России, окончила Московскую государственную консерваторию имени П. И. Чайковского, работала ведущей солисткой Московского театра «Новая опера» имени Е. А. Колобова, солисткой Венской камерной оперы.

Подготовка вокалистов на кафедре искусства в Московском гуманитарном университете осуществляется по современным образовательным стандартам и учебным планам на очной и очно-заочной формах обучения. Студенты обучаются индивидуально у своих педагогов с учетом уровня музыкального образования и профессиональной подготовки. Кафедра привлекает студентов для участия в концертных программах, которые проводятся в Государственном Кремлевском дворце, Колонном зале Дома Союзов, ГКЗ «Россия» и на других известных площадках столицы.

Важной частью подготовки вокалистов является проведение мастер-классов. Эта часть подготовки интересна тем, что она сочетает теоретические знания и практические навыки в области вокального искусства. Как правило, мастер-класс проводит практикующий вокалист, который способен показать различную методику освоения произведения. В ряде случаев педагог, проводящий мастер-класс, сам показывает приемы профессионального освоения либо приглашает студента, и тогда занятие становится интерактивным. Повышенным интересом пользуются мастер-классы, которые способствуют приобретению не только новых знаний, но и умений в области актерского мастерства при исполнении того или иного произведения. На кафедре искусства Московского гуманитарного университета с большим интересом были встречены мастер-классы «Резонансная техника пения и речи в вокальных произведениях», «Постановка голоса и дыхания вокального исполнителя», «Особенности работы вокалиста над произведениями русской классики».

Для проведения мастер-классов рекомендуется привлекать в качестве преподавателей ведущих артистов из музыкальных театров, которые на примере собственного опыта могут «разложить по полочкам» весь процесс работы над оперными партиями либо сложными музыкальными произведениями, требующими основательной подготовки и сценического мастерства. На таких занятиях педагог рассказывает, что требуется для подготовки произведения, показывает, как это сделать. В нашем случае мы имеем возможность показать технологию подготовки оперных партий на примере Большого театра России, Московского театра «Новая опера» имени Е. А. Колобова, других музыкальных театров.

Мастер-классы целесообразно проводить по итогам международных и национальных конкурсов, где соревнуются вокалисты. Интересными и интригующими были творческие соревнования молодых вокалистов на XVII Международном конкурсе имени П. И. Чайковского (2023) по специальности «сольное пение». Заслуживают внимания и профессионального разбора на мастер-классе исполнитель-

ское мастерство Сон Чи Хун (Южная Корея), который занял первое место и получил золотую медаль. Вторую премию и серебряные медали получили Чон Ин Хо (Южная Корея), Максим Лисиин (Россия). Третью премию и бронзовую медаль получил китайский вокалист Хун Чжэньсян. В женской группе награды распределились таким образом: первая премия и золотая медаль — Зинаида Царенко (Россия), вторая премия и серебряная медаль — Ольга Маслова (Россия), третья премия и бронзовая медаль — Альбина Тонких (Беларусь) (Объявлены ... , 2023: Электронный ресурс).

Имя лауреата XVII Международного конкурса имени П. И. Чайковского по специальности «сольное пение», который проходил в 2023 г., было неизвестно до заключительного гала-концерта, состоявшегося в Санкт-Петербурге 1 июля 2023 г. Лишь когда концерт лауреатов подошел к концу, художественный руководитель фестиваля Валерий Гергиев объявил имя главного победителя конкурса. Им стала Зинаида Царенко, которая выступала в номинации «сольное пение». Она родилась в Хабаровске. Окончила Новосибирский музыкальный колледж и Санкт-Петербургскую консерваторию имени Н. А. Римского-Корсакова. В числе ее наград — первая премия Международного конкурса молодых оперных певцов Елены Образцовой (2021). В 2022 г. Зинаида Царенко впервые участвовала в оперном спектакле «Евгений Онегин» Мариинского театра. В том же году дебютировала на новой сцене театра, спев партию Любаши («Царская невеста») (Кусенова, 2023: Электронный ресурс).

Традиционно у студентов формируется эмоционально-выразительное исполнение произведения и передача чувственного отношения к содержанию музыки. Важным элементом подготовки являются специфические техники и подходы к вокалу. Вокалистам, планирующим исполнять произведения в жанре русской и зарубежной классической оперы, необходимо развивать широкий диапазон голоса. Это характерная черта русской вокальной школы. Мелодичность — это еще одна особенность профессиональной подготовки вокалистов. Мягкое звучание и мелодичный переход от одной музыкальной фразы к другой отличает исполнительский стиль представителей русской вокальной школы. Насыщенный и мощный звук в вокальных произведениях обеспечивается благодаря наличию резонансных камер в голосовых дыхательных путях. Это достигается с помощью специальных упражнений, которые используют студенты на занятиях и в самостоятельной работе.

В музыкальном материале важным элементом является текст произведения. Исполнитель должен передать не только содержание текста, но и его художественную интерпретацию. Для этого изучается сценическая речь и используется интерпретация содержания через слова и фразы. При этом исполнитель передает эмоции, что имеет большое значение для восприятия музыкального произведения. Своя специфика имеется в подготовке вокалистов для оперного и хорового искусства. В направлениях русской вокальной школы иногда можно услышать отзвуки русских классиков XIX в., таких как М. И. Глинка, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский и другие. Это и есть вокальные традиции, которые бережно сохраняет русская вокальная школа.

В статье А. В. Клабуковой подчеркивается: «Актуальной задачей вокальной педагогики сегодня выступает синтез ведущих вокальных методик специалистов разных эпох и анализ накопленного в течение многих десятилетий для поиска новых

форм и методов формирования исполнительского мастерства и развития компетентности будущих специалистов по вокалу, соответствующих уровню современной музыкально-педагогической действительности. Как известно, основная цель занятий вокалом — раскрытие индивидуальности и раскрепощение, поиск “аутентичного звука и образа”. Равнозначность исполнительской техники и художественного процесса освоения материала выступают залогом качественного музыкального воспитания» (Клабукова, 2018: 189).

Приведенный фрагмент показывает возможности повышения качества подготовки вокалистов в вузе. Синтез методик вокальной педагогики представляет собой объединение различных подходов к обучению студентов с целью более эффективного развития вокальных данных и раскрытия творческого потенциала. Здесь не показывается один аспект, который зависит от способностей тех или иных студентов. Параллельно используется методика конкурентности творческих возможностей студентов, которые постоянно участвуют в конкурсах вокального мастерства с целью повышения мотивации и получения более высокого результата в обучении.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Обучение в высшем учебном заведении направлено на получение профессиональных знаний и навыков в области вокального искусства, которые позволят в дальнейшем развивать исполнительское мастерство. Выпускник вуза, как правило, сформировал за годы учебы творческое портфолио, которое позволяет ему получить приглашение на работу по специальности на основе оценки творческих достижений. Необходимо иметь подготовленную программу для прослушивания с музыкальным сопровождением (минусовкой), а также аудио- и видеозаписи исполняемых произведений. Окончание вуза — это только начало творческой карьеры. Необходимо уделить внимание формированию собственного имиджа: участвовать в творческих конкурсах, включая популярные телевизионные конкурсы вокального искусства.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Войтик, И. А. (2015) Из истории русской вокальной школы // Научные труды Московского гуманитарного университета. №3. С. 77–85.

Детские школы искусств в цифрах (2023) [Электронный ресурс]. URL: file:///C:/Users/Huawei/Desktop/DSHI_spravochnik_2023.pdf (дата обращения: 18.01.2025).

Исторические аспекты зарождения вокальной музыки [Электронный ресурс]. URL: <https://dzerdmsh.edumsko.ru/collective/method/post/613770> (дата обращения: 18.01.2025).

Клабукова, А. В. (2018) Пути формирования исполнительского мастерства вокалистов в вузах культуры на основе деятельностного подхода // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. №3 (83). С. 182–193.

Кусенова, А. (2023) Объявлен обладатель Гран-при XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского [Электронный ресурс]. URL: <https://rg.ru/2023/07/02/obiavlen-obladatel-gran-pri-xviiimezhzdunarodnogo-konkursa-im-p-ichajkovskogo.html?ysclid=m629p1i4su811543673> (дата обращения: 18.01.2025).

Объявлены результаты XVII Международного конкурса им. П. И. Чайковского по специальности «сольное пение» [Электронный ресурс]. URL: https://vk.com/wall-76292333_14807?ysclid=m629186ph8258786669 (дата обращения: 18.01.2025).

Львов, М. Л. (1964) Из истории вокального искусства. М. : Музыка. 228 с.

Дата поступления: 19.01.2025 г.

PROFESSIONAL TRAINING OF VOCALISTS AT UNIVERSITY

S. V. SHEREMET

MOSCOW UNIVERSITY FOR THE HUMANITIES

Professional training of students in the field of «vocal art» at university involves the development of a curriculum that ensures the development of vocal skills of the future performer, voice training, the study of the theory and history of music, various styles and trends in music, the mastering of a solfeggio course for the development of intonation and the art of improvisation. It is important for a future vocalist to take an acting course in order to create artistic images on stage in performed works, and master the technology of working on a stage image. It is necessary that these areas in the formation of professional skills be based on a solid foundation, which includes knowledge of culture and art, as well as awareness of current requirements to the vocalist.

Keywords: musical culture; vocal art; voice training; stage image; improvisation; acting

REFERENCES

Voitik, I. A. (2015) Iz istorii russkoi vokal'noi shkoly. *Nauchnye trudy Moskovskogo gumanitarnogo universiteta*, no. 3, pp. 77–85.

Detskie shkoly iskusstv v tsifrabk (2023) [online]. Available at: file:///C:/Users/Huawei/Desktop/DSHI_spravochnik_2023.pdf (accessed: 18.01.2025).

Istoricheskie aspekty zarozhdeniia vokal'noi muzyki [online]. Available at: https://dzerdmsh.edumsko.ru/collective/method/post/613770 (accessed: 18.01.2025).

Klabukova, A. V. (2018) Puti formirovaniia ispolnitel'skogo masterstva vokalistov v vuzakh kul'tury na osnove deiatel'nostnogo podkhoda. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv*, no. 3 (83), pp. 182–193.

Kusenova, A. (2023) *Ob'iavlen obladatel' Gran-pri XVII Mezhdunarodnogo konkursa im. P. I. Chaikovskogo* [online]. Available at: https://rg.ru/2023/07/02/obiavlen-obladatel-gran-pri-xvimezhdunarodnogo-konkursa-im-p-ichajkovskogo.html?ysclid=m629p1i4su811543673 (accessed: 18.01.2025).

Ob'iavleny rezul'taty XVII Mezhdunarodnogo konkursa im. P. I. Chaikovskogo po spetsial'nosti «sol'noe penie» [online]. Available at: https://vk.com/wall-76292333_14807?ysclid=m629186ph8258786669 (accessed: 18.01.2025).

L'vov, M. L. (1964) *Iz istorii vokal'nogo iskusstva*. Moscow, Muzyka. 228 p.

Submission date: 19.01.2025.

Шеремет Сергей Владимирович — профессор кафедры искусства Московского гуманитарного университета, заслуженный артист Украины, солист Московского театра «Новая опера» имени Е. В. Колобова. Адрес: 111395, Российская Федерация, г. Москва, ул. Юности, 5. Тел.: +7 (499) 374-59-40. Эл. адрес: sher-2170@mail.ru

Sheremet Sergey Vladimirovich, Professor, Department of Art, Moscow University for the Humanities, Honored Artist of Ukraine, Soloist, Kolobov Novaya Opera Theater of Moscow. Postal address: 5, Yunosti St., Moscow, Russian Federation, 111395. Tel.: +7 (499) 374-59-40. E-mail: sher-2170@mail.ru