

NEWS

OF THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

SERIES OF SOCIAL AND HUMAN SCIENCES

ISSN 2224-5294

Volume 3, Number 301 (2015)

On problem of formation of choirmaster's professional skills in conditions of XXI century

Y.Rudkovski

nagualyan@mail.ru

Kurmangazy Kazakh National Conservatory, Almaty, Kazakhstan

Key words: choir, conducting, rehearsal, singing, skills.

Abstract: The article defines and describes the basic *professional* skills and personal qualities of a future choirmaster (of a *vocal ensemble*), which form a diversely developed professional musician, whose professional activities should contribute to the staginess of the pieces *performed*. The prerequisites for the search of professional training techniques of a choirmaster were already formed and existing innovative forms of concert performance, requiring the development of the forms of work with a choir stipulated in the article.

УДК 784.1

К проблеме формирования профессиональных навыков хормейстера в условиях XXI века

Я.С. Рудковский

Казахская национальная консерватория им. Курмангазы

Ключевые слова: хор, дирижирование, репетиция, пение, навыки.

Аннотация: Стремительно развивающееся искусство хорового пения предъявляет определенные требования, как к будущим руководителям хоровых коллективов, так и к исполнителям таких коллективов. На сегодняшний день во всему миру сценическая деятельность самых разнообразных по возрасту и составу участников хоровых коллективов в моменты концертного исполнения не ограничена одним только пением хоровых партитур. Однако общемировые тенденции таковы, что с хоровым (ансамблевым) пением тесно переплетены элементы хореографии, сценографии, режиссуры. Потому, в современную эпоху, когда сформированы и действуют инновационные формы концертного исполнительства, в процессе обучения в творческом вузе необходимо целенаправленно развивать основные профессиональные навыки и личностные качества будущего руководителя хора (вокального ансамбля), которые формируют разносторонне развитого специалиста-музыканта, чья профессиональная деятельность должна способствовать зрелищности исполняемых произведений.

В настоящее время развитие общества диктует ряд изменений не только в структуре и содержании системы образования в целом, но и в самом подходе к образованию. Это выражается в увеличении вклада гуманитарных наук и искусства в общую систему воспитания, в пристальном внимании педагогики к личности всех участников образовательного процесса, а также, что особенно важно, в становлении новой парадигмы образования, в центре которой - развитие культуры личности и ее творческих начал.

Социокультурные характеристики современного кризиса связаны с ломкой прежних отношений между субъектами культурной деятельности. В сфере образования такая ломка вызвана еще и проявлением принципиально нового (для казахстанского массового менталитета) понимания образования как личностно-ориентированной культурной деятельности.

Несомненно, существенные изменения в структуре культурных ориентаций, связанные со сложным процессом утверждения в сфере образования гуманистических и демократических принципов, нередко вступающих в резкий конфликт с жесткими правилами рыночной экономики, диктуют новые,

более гибкие, свободные от идеологических догм и политической конъюнктуры подходы к воспитанию и образованию.

В основе новой идеологии образования — воспитание у каждого человека потребности узнавать новое, потребности самосовершенствования, способности достижения высокого уровня компетентности в избранной профессиональной области. Это обосновывает и новый взгляд на личность учителя, на те требования, которые в новых условиях должно предъявлять ему общество, и которые учитель должен предъявлять себе сам. Таким образом, происходит трансформация идеи «образованного человека» в «человека профессиональной культуры».

Понятие «профессиональная культура» может быть определено как тип жизнедеятельности, присущий субъекту профессиональной практики и представляющий собой комплекс инновационных идей, обеспечивающий непрерывный процесс исторической преемственности, профессионального развития личности, а также сохранения культурного наследия при постоянном продуцировании творческих процессов, которые определяющим образом влияют на устойчивость сферы его профессиональной жизнедеятельности.

Важно, что профессиональная культура приобретает в процессе целенаправленного обучения, предполагающего высокий уровень дисциплины и самоконтроля, ответственности и стремления к самосовершенствованию. В связи с этим в данной работе внимание концентрируется на процессе формирования, в основе которого — побуждающий к активной и напряженной творческой деятельности императив, осуществляемый в профессионально-образовательной среде и активизирующий компетентностные качества будущего специалиста.

В этой связи стремительно развивающееся искусство хорового пения предъявляет определенные требования как к будущим руководителям хоровых коллективов, так и к исполнителям таких коллективов. На сегодняшний день по всему миру сценическая деятельность самых разнообразных по возрасту и составу участников хоровых коллективов в моменты концертного исполнения не ограничена одним только пением хоровых партитур. Накопленный опыт концертных исполнений хоровых коллективов по всему миру в течение двух последних десятилетий свидетельствуют о наличии многогранной и разносторонней подготовки, предшествующей выходу коллектива на сцену, будь то 15-20 минутное выступление в рамках международного хорового конкурса (фестиваля), или же самостоятельное, полноценное концертное выступление. Общемировые тенденции таковы, что элементы хореографии, сценографии, режиссуры тесно переплетены с непосредственно хоровым (ансамблевым) пением. Развивается и композиторское искусство, хоровые партитуры нередко представляют собой не совокупность мелодических линий отдельных партий хора, а схематические построения, в которых отсутствует точная высота воспроизводимых звуков. Основу таких произведений могут составлять разнообразные восклицания отдельных слогах или гласных букв, шёпот, шелчки пальцев, хлопки руками и т. д.

Объективной причиной для поиска новых форм концертного исполнительства в уже давно сложившихся музыкальных направлениях является потенциальная зрелищность исполняемых произведений, т. е. попытка оказания максимально эмоционального воздействия на аудиторию. С развитием интернета значительно упростилась возможность ознакомления с концертной деятельностью музыкантов всех уровней мастерства, всех направлений и жанров, по всему миру. Совершенно очевидно, что любой исполнитель или группа исполнителей напрямую заинтересованы в увеличении своей аудитории, а для этого, в свою очередь, необходимо быть интересным для своего потенциального зрителя и слушателя.

Таким образом, сегодня можно выделить основные профессиональные навыки и личностные качества у будущего руководителя хора (вокального ансамбля), целенаправленное развитие которых за годы обучения в консерватории поможет сформировать разносторонне развитого специалиста, чья профессиональная деятельность с большой долей вероятности будет востребована и реализована.

1. Чтение с листа.

Под чтением с листа подразумевается умение будущего дирижёра хора минимизировать время, необходимое для осмысления увиденного музыкального материала с последующим его воспроизведением посредством пения или игры на фортепиано, как отдельных хоровых партий (чтение по горизонтали), так и гармонических аккордов, образованных звуками каждой из 4 хоровых партий (чтение по вертикали). Навык чтения с листа является одним из важнейших умений будущего дирижёра, т. к. именно его успешное развитие позволяет за минимально короткий срок преодолеть стадии ознакомления, разучивания и запоминания нотного материала. Экономия времени репетиции, в свою очередь, является весьма актуальной проблемой в свете большого числа студентов, одновременно

задействованных в процессе разучивания хоровых произведений, и имеющих разный уровень практических навыков. Условно говоря, момент окончания какого-либо этапа работы над хоровым произведением отслеживается по наиболее слабым в плане владения профессиональными навыками участникам хорового коллектива.

Навык чтения с листа неразрывно связан с такими аспектами восприятия и осознания, как концентрация внимания и способность к запоминанию. Развитие навыков концентрации внимания и способности к запоминанию вне занятий по хоровому классу (какие-либо специальные упражнения, например, перемножение двузначных чисел в уме; тренинги в игровой форме) приносят в конечном итоге существенную пользу для развития навыка чтения с листа.

Ключевым фактором, обеспечивающим успешное развитие навыка пения с листа, является концентрация внимания и памяти. Наиболее действенным методом концентрации внимания при пении с листа является метод «забегания вперёд», когда взгляд поющего направлен не на соответствующую реальному времени исполнению ноту своей мелодической линии, а как можно правее по партитуре, так называемый «взгляд в будущее». Безошибочным критерием скорости чтения с листа того или иного студента является визуальное отслеживание руководителем момента переворота на следующую страницу партитуры. При развитом навыке пения с листа переворот должен осуществляться заранее, когда звучание произведения в реальном времени ещё не достигло следующей страницы.

2. Основы вокала

Для академического хорового звучания в силу исторически сложившихся традиций и с позиции художественной ценности единой манеры пения характерен округлый, прикрытый звук. При этом певцы хора стараются в установленном композитором темпоритме максимально длительно пропевать гласные буквы, и максимально коротко произносить согласные буквы по принципу кантилены.

Такая манера пения используется при исполнении большинства произведений хоровой литературы и является основополагающей в работе смешанного хора КНК имени Курмангазы. Исключение могут составлять современные произведения, в которых художественный акцент сделан на иные аспекты звучания, или аранжировки народной музыки, в которых важно отобразить народную манеру пения.

Наиболее целенаправленно и концентрированно работа над основами вокала происходит во время комплекса вокальных упражнений (распевания) и опосредованно, в виде рекомендаций и напоминаний, во время работы над хоровыми произведениями.

Упражнения-«распевки» представлены комплексно и преследуют собой развитие различных навыков хорового пения, а так же разогревают и подготавливают мышцы голосового аппарата к работе над произведениями.

Будущий дирижер хора должен не только в достаточной мере развить собственные вокальные навыки к моменту начала работы над произведением программы государственного экзамена, но и уметь целенаправленно выявлять недостатки звучания поющих и грамотно, обоснованно, на примере собственного голоса конструктивно преодолевать любые вокальные трудности.

3. Игра на фортепиано

Будущему дирижёру необходимо в достаточной мере овладеть навыком игры на фортепиано. В первую очередь это целесообразно при ознакомлении коллектива с новым произведением. Также фортепиано используется как вспомогательное средство при разучивании произведения, в большей степени—при работе с непрофессиональным коллективом. К этому аспекту деятельности будущего дирижёра подготавливают дисциплины «Чтение хоровых партитур» и «Общее фортепиано», в немалой степени формируя навык чтения с листа. При работе хора консерватории со студентами выпускного курса над произведениями программы государственного экзамена роль концертмейстера частично могут выполнять сами выпускники.

В условиях поиска новых форм и путей самовыражения, а так же исходя из интересов расширения аудитории руководитель коллектива, обладающий навыками игры на нескольких инструментах, имеет преимущество перед хормейстером, владеющим навыком игры только на фортепиано.

4. Техника дирижирования хором

Хор и оркестр являются уникальными инструментами, управление которыми исполнителем (дирижёром) осуществляется бесконтактно. За время обучения в консерватории студент в течение 8 семестров индивидуально изучает дирижирование в классе по специальности, реализуя накопленный опыт при работе с хором над произведениями своей государственной программы в течение последнего года обучения. В момент сценического выступления дирижёр общается с коллективом невербально, посредством набора дирижерских жестов. Для формирования навыка эффективного дирижирования

(управления) хоровым коллективом будущий дирижер на любом этапе репетиционной подготовки должен привлечь внимание поющих к своему дирижерскому аппарату (руки, корпус, мимика, глаза) и, по возможности, исключая вербальное общение, максимально выразительно продирижировать какую-либо часть произведения или все произведение в целом. Условно говоря, поющие в течение репетиционного периода должны ознакомиться с особенностями дирижерских жестов каждого из выпускников, привыкнуть к ним и научиться должным образом на них реагировать. Необходимо отметить, что пассивность и недостаток выразительности дирижерских жестов даже на первых, ознакомительных репетициях может привести к соответствующему звучанию коллектива.

5. Основы аранжировки

Аранжировке хоровых произведений отведено место в цикле дисциплин, изучаемых студентами на 3 курсе. Студенты учатся делать переложения хоровых произведений для различных голосовых составов, а так же под руководством педагога создают собственные аранжировки народных или популярных мелодий. Наиболее интересные с точки зрения композиции произведения могут быть включены в программу государственного экзамена.

Являясь одним из навыков, составляющих сферу профессиональной деятельности будущего дирижера хора, аранжировка призвана расширить прикладные творческие возможности руководителя хорового коллектива.

Одной из насущных проблем для любого хорового коллектива является подбор репертуара. В случае достаточного владения основами хоровой аранжировки, обладая способностью создавать хоровые композиции, руководитель коллектива сможет включать в концертные программы свои собственные аранжировки. Необходимо отметить, что с развитием цифровых технологий будущие дирижеры получили возможность самостоятельно создавать музыкальные аранжировки на компьютере, которые могут быть использованы в качестве инструментального сопровождения хорового пения. Как и навыки игры на различных инструментах, развитие навыка хоровой аранжировки в немалой степени зависит от одаренности и личной активности будущего дирижера и значительно расширяет творческие возможности коллектива, которым он управляет.

6. Основы актерского мастерства

В связи с тем, что хоровые произведения в большинстве своем имеют поэтический текст, возникает насущная проблема соответствующего уровня сценического исполнения с позиции актерского мастерства. Необходимо эмоциональное соответствие исполнителей всему многообразию чувств, мыслей и образов, раскрываемых с помощью поэтического текста и средств музыкальной выразительности того или иного хорового произведения.

Инертный, ничего не выражающий вид поющих негативным образом сказывается на художественном образе исполняемого произведения и недопустим с точки зрения профессионального мастерства. Необходимо отметить, что циклом учебных дисциплин изучение основ актерского мастерства студентами отделения дирижирования не предусмотрено. При работе с хором консерватории над основами актерского мастерства в качестве базовых принципов используются элементы системы К. С. Станиславского.

В каждом конкретном случае необходимо рассматривать поэтический текст того или иного хорового произведения как определяющий психо-эмоциональный план для сценического исполнения. Поэтический текст на репетициях детально анализируется, выявляются ключевые слова, фразы, и в соответствии со средствами музыкальной выразительности формируется интерпретация произведения. Важен момент осознанного пропуска поэтического текста «через себя» каждым исполнителем, позволяющее вживаться и прочувствованно исполнять каждое произведение на сцене. Степень творческого погружения руководителя в детали поэтического текста произведения на этапах репетиционной подготовки непосредственно влияет на конечный, художественный уровень сценического исполнения. Будущий руководитель хора для своей профессиональной деятельности должен владеть навыками актерского мастерства настолько, чтобы передать свое видение художественного образа произведения всем поющим с позиции эмоционального соответствия. В качестве основы для работы над аспектами актерского мастерства используются этюды, в которых студентам предлагаются различные роли, персонажи и обстоятельства. Задается основа для импровизации и творческой свободы воплощения художественного образа.

7. Основы хореографии

Изучение основ хореографии студентами дирижерского отделения в свете развивающегося хорового искусства представляется весьма значимым, так как зачастую сценическое исполнение требует подключения элементов хореографии. Работа над хореографическими элементами

осуществляется последовательно, от простого к сложному, и в немалой степени зависит от индивидуальных возможностей каждого из участников коллектива. Основу для развития навыка владения элементами хореографии составляет чувство ритма и способность выражать чувства и эмоции с помощью танца. В консерватории предмету «Основы хореографии» отведено место в цикле учебных дисциплин.

8. Навыки работы с интернет-ресурсами, аудио-, видеозаписывающим программным обеспечением и оборудованием.

С позиции менеджмента и маркетинга исполнительская деятельность музыкантов—продукт, требующий продвижения и реализации на рынке. Сегодня невозможно представить какой-либо музыкальный коллектив, успешно развивающийся без фиксации образцов своего творчества в аудио или видеоформате и не использующий такие образцы в качестве инструмента для продвижения на музыкальном рынке. Стремительно развивающийся научно-технический прогресс позволяет, на сегодняшний день, используя лишь смартфон, производить высококачественную аудиовидеозапись с последующим монтажом и размещением материалов во всемирной сети, тем самым расширяя потенциальную аудиторию исполнителя или коллектива. Компьютерная обработка записанного материала в еще большей степени способна обогатить его звуковыми и визуальными эффектами, и так же имеет цель расширения потенциальной аудитории.

Таким образом, хоровое искусство в XXI столетии отличается характерным для музыкальной культуры, как и для культуры вообще, необычайным ускорением, находящим свое отражение в новых ритмах, новых звучаниях, новом образе музыкального мышления. Это искусство становится составляющей научно-технической революции, потому не может обойтись без новейших достижений в области электроники и электротехники, изобретения электронных инструментов, звукозаписывающей аппаратуры, которые существенно расширяют границы возможного в создании новой звуковой картины мира. В свою очередь, современное хоровое искусство обогащает классическую, академическую музыку своеобразным музыкальным языком, понятиями, насыщает новыми гармоническими звучаниями, тембрами. Будучи востребованным в современной культуре, хоровое исполнительство начинает выдвигать, новые требования (наряду с традиционными) к деятельности хоровых коллективов, включающих в свое исполнение элементы сценического действия.

XXI-ғасырдың хор жетекшісінің кәсіби дағдыларының талабына сай қалыптасу мәселесі Рудковский Я. С.

Қурманғазы атындағы Қазақ Ұлттық консерваториясы

Тірек сөздер: хор, дирижерлау, дайындық, ән-салу, дағдылар.

Аннотация: Мақалада орындалатын туындылардың тамаша көрінісін тудыруға кәсіби қызметі мүмкіндік беретін жан-жақты дамыған музыкант маманды қалыптастыратын болашақ хор (вокалдық ансамбль) жетекшісінің негізгі кәсіби дағдылары мен жеке қасиеттері тұжырымдалып, бейнеленген. Хор жетекшісінің кәсіби дайындық әдістемесін іздеудің алғышарты осы мақалада көрсетілген хормен жұмыс істеу түрін меңгеруді талап ететін концерттік орындаушылықтың тұжырымдалған және қолданыстағы инновациялық түрлері болды.

Поступила 15.04.2015 г.