

Социокультурная антропология

Жарков Анатолий Дмитриевич,
доктор педагогических наук,
профессор, заслуженный работник
культуры Российской Федерации,
академик РАЕН, профессор кафедры
социально-культурной деятельности
ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт
культуры», Главный редактор
Zharkov Anatoly Dmitrievich,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Honored Worker of Culture
of the Russian Federation,
Academician of the Russian Academy
of Sciences, Professor of the
Department of Socio-Cultural Activities
of the Moscow State Institute of
Culture, Editor-in-Chief

Бочкарева Екатерина Дмитриевна,
кандидат педагогических наук,
заместитель ответственного

секретаря постоянно действующей
приемной комиссии ФГБОУ ВО
«Московский государственный
институт культуры», заместитель
главного редактора

Bochkareva Ekaterina Dmitrievna,
Candidate of Pedagogical Sciences,
Deputy Executive Secretary of the
Permanent Admissions Committee of
the Moscow State Institute of Culture,
Deputy Editor-in-Chief

Жаркова Алена Анатольевна,
доктор педагогических наук,
профессор, профессор Российской
академии образования, профессор
кафедры социально-культурной
деятельности ФГБОУ ВО
«Московский государственный
институт культуры»

Zharkova Alyona Anatolyevna,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Professor of the Russian
Academy of Education, Professor of the
Department of Socio-Cultural Activities
of the Moscow State Institute of Culture

Калимуллина Ольга Анатольевна,
доктор педагогических наук,
профессор, член-корреспондент
Российской академии образования,
заведующая кафедрой педагогики и
психологии ФГБОУ ВО «Казанская
государственная консерватория
имени Н. Г. Жиганова»

Kalimullina Olga Anatolyevna,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Corresponding Member of
the Russian Academy of Education,
Head of the Department of Pedagogy
and Psychology of the Kazan State
Conservatory named after N. G.
Zhiganov

Коломийцева Елена Юрьевна,
доктор филологических наук,
профессор, заведующая кафедрой
журналистики ФГБОУ ВО
«Московский государственный
институт культуры»

Elena Yurievna Kolomiytseva,
Doctor of Philology, Professor, Head of
the Journalism Department of the
Moscow State Institute of Culture

Стукалова Ольга Вадимовна,
доктор педагогических наук, ведущий
научный сотрудник ФГБНУ «Институт
педагогики, психологии и социальных
проблем»

Stukalova Olga Vadimovna,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Leading Researcher at the Institute of
Pedagogy, Psychology and Social
Problems

**Шаповалова Ирина
Александровна,**

доктор педагогических наук,
профессор, профессор кафедры
социально-гуманитарных и

естественнонаучных дисциплин
ФГБОУ ВО «Высшая школа
народных искусств (академия)»

Shapovalova Irina Aleksandrovna,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Professor of the Department
of Social, Humanitarian and Natural
Sciences of the Higher School of Folk
Arts (Academy)

Есаков Валерий Анатольевич

доктор культурологии, профессор,
профессор кафедры музыкального
образования ФГБОУ ВО «Московский
государственный институт культуры»

Esakov Valery Anatolyevich,
Doctor of Cultural Studies, Professor,
Professor of the Department of Music
Education at the Moscow State Institute
of Culture

Илларионова Людмила Петровна,
доктор педагогических наук,

профессор, академик МАНПО,
профессор кафедры современной
педагогики, непрерывного
образования и профессиональных
треков ФГБОУ ВО «Российский
государственный социальный
университет»

Illarionova Lyudmila Petrovna,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Professor, Academician of
MANPO, Professor of the Department
of Modern Pedagogy, Continuing
Education and Professional Tracks of
the Russian State Social University

Кабкова Елена Павловна,

доктор педагогических наук,
профессор, профессор
департамента музыкального
искусства Института культуры и
искусств ГАОУ ВО города Москвы
«Московский городской
педагогический университет»

Kabkova Elena Pavlovna,
Doctor of Pedagogical Sciences,
Professor, Professor of the Department
of Musical Art, Institute of Culture and
Arts, Moscow State Pedagogical
University

Учредитель: Дмитрий А. ПОТАПОВ
Издатель: Дмитрий А. ПОТАПОВ
ИП ПОТАПОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Телефон: +7(906) 063-52-26
Веб-сайт: <https://soc-antropolog.ru>
Электронная почта: soc-antropologiya@mail.ru

Founder: Dmitry A. POTAPOV
Publisher: Dmitry A. POTAPOV
IP POTAPOV DMITRY ALEXANDROVICH
Telephones: +7(906) 063-52-26
Web-site: <https://soc-antropolog.ru>
E-mail: soc-antropologiya@mail.ru

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. ЖАРКОВ А.Д. ПАМЯТИ БАКЛАНОВОЙ НАТАЛЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ (06.08.1941 – 10.09.2024).....	5
--	---

АНТРОПОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ

2. КНЯЗЕВА Г.Л., ПЕЧЕРСКАЯ А.Б. ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО.....	8
3. ВАН ИЛИНЬ. СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ВОКАЛИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА	13
4. СЕ АНЬЦИ. МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ.....	17

ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

5. БОЧКАРЕВА Е.Д.. ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЛИЧНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ОБЩЕПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА.....	21
6. ЧЭН ЛЯНЦЗЮНЬ, ЧЖАО ЦЗЕСЮАНЬ. РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОГО СТИЛЯ: ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ.....	27

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ

7. СТУКАЛОВА О.В. РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ - СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА.....	31
8. АРХИПЕНКО С.В. ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИМПРОВИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АКАДЕМИЧЕСКИМ ВОКАЛОМ: ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ.....	39

Жарков А.Д.,

доктор педагогических наук, профессор,
Заслуженный работник культуры Российской Федерации,
академик Российской академии естественных наук,
профессор кафедры социально-культурной деятельности
Московского государственного института культуры
e-mail: kdd007@bk.ru

Zharkov A.D.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Professor,
Honored Worker of Culture of the Russian Federation,
Academician of the Russian Academy of Natural Sciences,
Professor of the Department of Socio-Cultural Activities of the
Moscow State Institute of Culture

ПАМЯТИ БАКЛАНОВОЙ НАТАЛЬИ КОНСТАНТИНОВНЫ
(06.08.1941 – 10.09.2024)

Бакланова Наталья Константиновна – доктор педагогических наук, профессор, академик МАНПО.

Наталья Константиновна работала инженером Московского института электромеханики и автоматики, педагогом по классу фортепиано ГМПИ им. Гнесиных, ДМШ № 46 Ленинградского района г. Москвы, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующей кафедрой педагогики и психологии МГУКИ; с 2002 г. - заведующей кафедрой психологии МГПИ, профессором Института психологии, социологии и социальных отношений Московского городского педагогического университета.

В 1964 г. окончила МВТУ им. Баумана, в 1969 г. - ГМПУ им. Гнесиных, в 1975 г. - аспирантуру факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

В 1975 г. защитила кандидатскую диссертацию на тему «Формирование умений выразительного исполнения произведения», в 1997 г. - докторскую диссертацию на тему «Психолого-педагогические основы профессионального мастерства специалистов культуры художественного профиля».

Сфера научных интересов Натальи Константиновны включала в себя широкий спектр проблем теории и методики профессионального образования, а также общей психологии: педагогика и психология высшего профессионального образования, психолого-педагогические проблемы формирования профессионального мастерства специалиста культуры художественного профиля, психология профессионального общения, педагогика и психология высшего профессионального образования, психолого-педагогические проблемы формирования профессионального мастерства специалиста культуры художественного профиля

Создала и руководила научной школой «Профессиональное мастерство и успешность деятельности специалиста педагогического профиля».

Бакланова Н.К.

Являлась членом редсовета «Национального психологического журнала». В 2007-2017 гг. - членом диссертационного совета при факультете психологии МГУ им. М.В. Ломоносова.

Читала курсы: формирование безопасной образовательной среды, Общая психология, Психология развития личности ребенка, Качественные и количественные методы и психодиагностика в психолого-педагогических исследованиях, Этнопедагогика и этнопсихология, Введение в профессиональную деятельность, Мастерство профессионального общения, Педагог XXI века: мастерство и творчество.

Наталья Константиновна опубликовала более 100 научных трудов, наиболее известные из них: «Подготовка культпросветработников: методологическая разработанность проблемы. М., 1989; Психологические основы профессионального мастерства. М.: МГИК, 1991; Профессиональное мастерство работника культуры. М:

МГИК, 1994; 1998; Профессиональное общение специалиста культуры: методическое пособие. М.: МГУКИ, 2000 (в соавт.); Шаг к успеху: Психология для вас. М.: ИПО Профиздат, 2000 (в соавт.); Специалист культуры XXI века: профессионализм, творчество, духовность: Материалы межвуз. науч.-практ. конф. каф. педагогики и психологии (Москва, 23 апр. 2001 г.) / науч. ред. Бакланова Н.К. М.: МГУКИ, 2001; Профессиональное мастерство специалиста культуры. М.: МГУКИ, 2001, 2003; Профессиональное мастерство и успешность деятельности специалиста педагогического профиля: сборник статей / науч. ред. Н.К. Бакланова. М.: МГПИ, 2007; Профессионально-прикладная физическая культура студентов музыкальных специализаций вузов культуры и искусств: учебное пособие. М.: МГУКИ, 2008 (в соавт.); Профессиональное общение специалиста социальной сферы. М.: АПК и ППРО, 2013; Психологическое здоровье специалиста социальной сферы: коллективная монография / науч. ред. Н.К. Бакланова, Ю.В. Челышева. М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014; Самосознание личности: учебно-методическое пособие. М., 2018.

В 2002 году была награждена нагрудным знаком «За достижения в культуре» Министерством культуры Российской Федерации.

Педагогическая деятельность Баклановой Натальи Константиновны, продолжавшаяся более пятидесяти лет, внесла фундаментальный вклад в развитие профессионального образования, воспитала большое количество талантливых студентов.

Наталья Константиновна всегда отличалась невероятной харизмой, смелыми, независимыми суждениями, любила студентов и коллег, умела принимать жизнь со всеми ее сложностями. Она организовывала интереснейшие мастер-классы, конференции, читала лекции и курсы повышения квалификации, делилась богатством знаний со студентами, создала свою научную школу.

Ученики Натальи Константиновны станут достойными продолжателями ее научных идей и концепций, будут передавать научный опыт и знания последующему поколению молодых ученых.

АНТРОПОЛОГИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕДАГОГИКИ

Князева Г.Л.,

кандидат педагогических наук,
доцент департамента музыкального искусства
института культуры и искусств
Московского городского педагогического университета
e-mail: knyazevagl@yandex.ru

Печерская А.Б.,

кандидат педагогических наук,
профессор кафедры фортепианного искусства
Московского государственного института музыки им. А.Г. Шнитке
e-mail: surok1208@rambler.ru

Knyazeva G.L.,

Candidate of Pedagogical Sciences,
Associate Professor of the Department of Musical Art
of the Institute of Culture and Arts
of the Moscow City Pedagogical University

Pecherskaya A.B.,

Candidate of Pedagogical Sciences,
Professor of Piano Art Department
A.G. Schnittke Moscow State Institute of Music

ПРОГРАММНАЯ МУЗЫКА ДЛЯ ДЕТЕЙ КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ ЭМОЦИОНАЛЬНОСТИ В КЛАССЕ ФОРТЕПИАНО

Аннотация. В статье представлен педагогический анализ детского фортепианного репертуара в аспекте воспитания творческой эмоциональности и формирования эмоционально-образного восприятия музыки у начинающих музыкантов. В качестве примеров современной программной сюиты для маленьких пианистов приводятся циклы Б.А. Печерского «Птичий бал» и «Лесные небылицы в танцах и лицах».

Ключевые слова: обучение игре на фортепиано, программная музыка, методический репертуар, музыкальное произведение, эмоционально-образное восприятие современной музыки, творческая эмоциональность, художественный образ, исполнительские навыки.

PROGRAM MUSIC FOR CHILDREN AS A MEANS OF FOSTERING CREATIVE EMOTIONALITY IN THE PIANO CLASS

Abstract. The article presents a pedagogical analysis of the children's piano repertoire in the aspect of fostering creative emotionality and forming an emotional and imaginative perception of music among novice musicians. The cycles of B.A. Pechersky "Bird Ball" and "Forest Fables in dances and Faces" are given as examples of a modern program suite for young pianists.

Keywords: learning to play the piano, program music, methodical repertoire, musical composition, emotional and imaginative perception of modern music, creative emotionality, artistic image, performing skills.

Обучение музыке тесно связано с воздействием на психо-эмоциональную сферу учащихся. Это объясняется тем что, согласно общепринятым научным положениям, внутренний мир человека является, с одной стороны, содержательным источником, а с другой – объектом воздействия искусства. Именно поэтому формирование эмоционально-образного восприятия музыки и развитие творческой эмоциональности можно зачислить в ряд актуальных педагогических задач, требующих решения в ходе воспитания каждого ученика-пианиста [4, с. 379]. В контексте решения данной задачи сосредоточимся для начала на явлении творческой исполнительской эмоции.

Творческая исполнительская эмоция – это сложный многофакторный сплав психофизических процессов, формируемых, переживаемых, рационально направляемых и актуализируемых в реальном звучании индивидуально-ценностными и личностно-эмпатическими чертами того или иного музыканта. Творческая эмоциональность музыканта-исполнителя, безусловно, может быть охарактеризована в опоре на общепринятые психологические и психофизиологические научные основания, но при этом имеет ряд особенностей, связанных с психологией искусства. Естественно, определяющую роль здесь играет возраст, музыкальные и общие способности, уровень подготовки, специфические черты личности и характера музыканта.

В своей работе мы намерены рассмотреть начальный этап формирования исполнительского эмоционального словаря, который происходит в начальный период обучения музыке, базируется на положениях детской и подростковой психологии и лучше всего осуществляется на программном специализированном фортепианном репертуаре. Поэтому остановимся подробнее на формировании круга музыкально-исполнительских эмоций в процессе игры на фортепиано начинающего пианиста.

На первоначальной стадии изучения над музыкальным произведением у ученика должен активизироваться познавательный процесс, направленный на выяснение из текста и звучания максимальной информации о новой пьесе [5]. Это касается истории ее создания, творческого и жизненного облика композитора, сведений о жанровых особенностях, характере образов и т.д. Все эти познания формируют у ребенка интерес и фокусируют его внимание на новой задаче. На данном этапе имеет большое значение яркость, образность и доступность фортепианного репертуара, исполнительский профессионализм учителя при показе пьесы и педагогическая фантазия в обсуждении образной сферы произведения [5]. Неслучайно детская психология выделяет младший школьный возраст как наиболее благоприятный для социального, когнитивного и, конечно же, эмоционально-творческого развития личности человека [3].

На основании многолетнего педагогического опыта можно смело утверждать, что основной акцент в обучении музыкальному исполнительству в классе фортепиано нужно сделать на развитие личностного эмоционального потенциала и формирование слухо-двигательного аппарата учащегося, дающих возможность актуализировать в звучании на инструменте весь спектр эмоционально-содержательного наполнения музыкального произведения [7]. В этом контексте изучаемый с детьми материал должен быть эмоционально и образно привлекательным.

Детский фортепианный репертуар, созданный отечественными композиторами,

обширен и многообразен, содержит много интересной программной музыки, созданной в рамках различных авторских манер и стилей [1]. Значительную методическую ценность в аспекте становления творческой эмоциональности и развития эмоционально-образного восприятия начинающих пианистов представляют собой циклы детских пьес А.Т. Гречанинова, С.А. Губайдуллиной, Д.Б. Кабалевского, Ц.К. Кюи, С.М. Майкапара, Н.Я. Мясковского, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, С.М. Слонимского, А.И. Хачатуряна, П.И. Чайковского, Д.Д. Шостаковича.

К сожалению, следует констатировать, что в последние десятилетия государственная художественно-репертуарная политика чрезвычайно ослабла, что выразилось в отсутствии деятельности музыкальных издательств по обновлению и публикации рекомендованных хрестоматий и нотных изданий для музыкантов, в частности, начинающих пианистов, овладевающих игрой на фортепиано, а также отсутствию методической поддержки соответствующих структур в области детского художественного образования [2]. Тем более ценными представляются немногочисленные публикации новых сборников программной музыки, предназначенных для маленьких музыкантов.

Примером современного учебно-исполнительского репертуара для юных пианистов может послужить творчество московского композитора Бориса Абрамовича Печерского. Творческий портфель Б.А. Печерского насчитывает почти два десятка опубликованных фортепианных сборников, большая часть которых адресована детско-юношеской аудитории. В последние годы, в частности, опубликованы циклы «Птичий бал» (2016), «Заглянешь в ноты, узнаешь, кто ты» (2017), «Лесные небылицы в танцах и лицах» (2019), «Ждут умения и вдохновения зарисовки и настроения» (2023).

В своем интервью, данном Г.Л. Князевой 5 ноября 2021 года, Борис Абрамович, в частности, говорит: «Музыка для детей и юношества занимает в моем творчестве особое место. Довольно много гастролируя, я понял значение этой многочисленной и благодарной аудитории для будущего развития серьезной классической музыки на фоне безусловного кризиса общей музыкальной культуры.

В создании музыки для детей я руководствуюсь двумя принципами:

1. эта музыка должна находить эмоциональный отклик и у исполнителей, и у слушателей;
2. не может быть методически целесообразным то, что эмоционально не выразительно и не интересно.

Психика ребенка лишена штампов и стереотипов. Парадоксально, но «ритмическая дерзость» сочинений С.С. Прокофьева, Б. Бартока, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина в детской аудитории вызывает большой интерес, чем ладогармонические принципы «красивой музыки» эпохи романтизма. Кстати, в отличие от взрослой аудитории. Перефразируя известную сентенцию, следует сказать, что музыку для детей надо писать так же, как для взрослых, только еще лучше» [6].

Далее хотелось бы рассмотреть сюиту Б.А. Печерского для начинающих пианистов под названием «Птичий бал», изданную в 2016 году с оригинальными иллюстрациями художницы А. Кузнецовой. Цикл ориентирован на 1-2 годы обучения игре на фортепиано. Овладение базовыми штрихами, размерами, основными ритмоформулами, описательными характеристиками того или иного пернатого персонажа или настроения даются композитором на простейшем исполнительском материале, но при этом обладают образной привлекательностью и эмоциональной заразительностью. Автор сам

характеризует этот цикл как двенадцать «орнитологических» зарисовок-пьес, каждая из которых имеет название вида птицы и сопровождается коротким эмоциональным эпиграфом, по словам композитора, «отображающим характер данной пьесы». Например, № 2 «Трясогузка» – «У трясогузки хвост и ножки любят бегать по дорожке», № 8 «Журавль» – «Высоко в небесах будто тая, парит журавлиная стая» и в заключение № 12 «А вот и финал – птичий бал!».

Как продолжение этого сборника можно рассматривать сюиту № 2 для начинающих пианистов «Лесные небылицы в танцах и лицах», вышедшую в 2019 году в оформлении А. Веселова. Материал сборника предназначен чуть более опытным музыкантам, осваивающим игру на фортепиано уже второй год. Композитор ставит себе задачу создания детских пьес в традиционных музыкальных жанрах: это Марш, Интермеццо, Экспромт и танцы, как старинные (Гавот, Ригодон, Полонез), так и не очень (Галоп, Вальс-Каприз, мазурка, Полька). В первую очередь ученик постигает стилистические признаки разных жанров. Казалось бы, о какой программе тут может идти речь? Но автор предпосылает каждой пьесе предельно краткий стихотворный эпиграф, пробуждающий и направляющий фантазию маленького музыканта в определенное русло. К примеру, «Старый енот репетировал гавот» – эти строчки сразу настраивают на неспешный темп, церемонный, старомодный характер, штрих *portamento*, особую манеру исполнения форшлагов.

Успешная практическая апробация пьес Б.А. Печерского в работе с начинающими пианистами позволяет говорить об их безусловной методической ценности и рекомендовать к применению широкой педагогической общественностью. Это пополнит репертуарное многообразие детского фортепианного репертуара и расширит возможности развития творческой эмоциональности и эмоционально-образного восприятия современной музыки у юных музыкантов, воспитанников учреждений дополнительного образования.

Литература:

1. Князева Г.Л. Освоение художественных стилей на занятиях фортепиано в системе дополнительного образования // Искусствознание: теория, история, практика. – 2016. – №1 (15). – С. 55-59.
2. Князева Г.Л., Моисеевкова, Е.М. К вопросу о программах дополнительного музыкального образования // Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания и образования детей: традиции и новаторство: материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Липецк, 2019. – С. 243-245.
3. Князева Г.Л., Печерская А.Б. Комплекс необходимых исполнительских навыков в развитии начинающего пианиста // Актуальные проблемы художественно-эстетического и нравственного воспитания и образования детей и молодежи: традиции и новаторство: Материалы Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – Липецк, 2020. – С. 193–196.
4. Князева Г.Л., Печерская А.Б. Эмоциональное развитие юного музыканта как проблема фортепианной педагогики // Музыкальное и художественное образование в современном мире: традиции и инновации: материалы VII Международной научно-практической конференции. – Ростов-на-Дону: Издательско-полиграфический комплекс

РГЭУ (РИНХ), 2024. – С. 378-383.

5. Печерская А.Б., Князева Г.Л. Работа над музыкальным образом в фортепианном классе ДМШ // Феномен детства и юности в культуре, искусстве, образовании: сборник научных статей. – М.: Согласие, 2022. – С. 64-70.

6. Печерский Б.А. Интервью 5 ноября 2021 года (не опубликовано).

7. Цуркис Г.Л. О возможности применения методов театральной педагогики в фортепианном обучении // Педагогика искусства. – 2012. – № 1. – С. 174-180.

Ван Илин

аспирант департамента музыкального искусства
института культуры и искусств
Московского городского педагогического университета
e-mail: wyl970826@gmail.com

Научный руководитель:
доктор педагогических наук, профессор
Кабкова Е.П.

Wang Yilin

postgraduate student of the Department of Musical Arts,
Institute of Culture and Arts,
Moscow City Pedagogical University
Scientific supervisor:
Doctor of Pedagogical Sciences, professor
Kabkova E.P.

СПЕЦИФИКА ПОДГОТОВКИ ВОКАЛИСТОВ АКАДЕМИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВУЗА

Аннотация. В данной статье внимание сосредоточено на академическом и эстрадно-джазовом направлениях вокальной подготовки студентов педагогического вуза. Рассмотрены необходимые для выпускников профессиональные компетенции, общие черты и взаимовлияние данных направлений, а также их своеобразие и отличия. Показана роль занятий вокалом в демонстрации необходимости индивидуальной формы обучения в области музыкального искусства в целом.

Ключевые слова: вокальная подготовка студентов педагогического вуза, академическое направление искусства вокала, эстрадно-джазовое направление, необходимые для выпускников профессиональные компетенции.

SPECIFICS OF TRAINING VOCALISTS OF ACADEMIC DIRECTION IN THE CONDITIONS OF A PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Annotation. This article focuses on the academic and pop-jazz directions of vocal training of students of a pedagogical university. The professional competencies necessary for graduates, common features and mutual influence of these directions, as well as their uniqueness and differences are considered. The role of vocal classes in demonstrating the need for an individual form of training in the field of musical art in general is shown.

Keywords: vocal training of students of a pedagogical university, academic direction of vocal art, pop-jazz direction, professional competencies necessary for graduates.

Сегодня одним из востребованных направлений обучения в педагогических вузах является музыкально-педагогическое направление, которое привлекает значительное количество поступающих. Особенно востребованным является вокальное направление. Оно включает в себя как академический, так и эстрадно-джазовый вокал, в процессе

освоения которых студент сможет освоить целый ряд компетенций, необходимых для его дальнейшей профессиональной деятельности – педагогических, психологических, исполнительских, коммуникационных, организаторских и др. Подготовка педагогов-музыкантов особенно важна для Китайской Народной Республики, так как количество квалифицированных учителей музыки здесь все еще недостаточно.

Охарактеризуем два основных направления подготовки вокалистов в педагогическом вузе – академическое и эстрадно-джазовое. Академическое направление вокального развития студентов привлекает к себе, в основном, тех начинающих певцов, которые, во-первых, обладают необходимыми вокальными данными – музыкальным слухом, вокальным голосом значительного диапазона, уверенным дыханием и другими способностями, обеспечивающими их реализацию в исполнительской практике.

Во-вторых, это, как правило, студенты, уже обладающие знаниями об академическом пении, имеющие опыт восприятия такой музыки, а некоторые из них – и опыт исполнения. Кроме того, для академического направления большое значение имеет культурологическое развитие студента – знание истории искусства, способность восприятия широкого культурологического контекста создания и бытования музыкальных произведений.

Вместе с тем, многие абитуриенты считают академический вокал неким «пережитком», утратившим актуальность в наше время и обращаются к наиболее популярным стилям эстрадно-джазового вокала. Это объясняется, отчасти, тем, что реклама всячески продвигает данное направление в многочисленных телепередачах, популярных шоу и конкурсах. Кроме того, привлекает и стилистическое разнообразие этой области вокального искусства.

Исследователи отмечают, что из обозначенных нами выше направлений обучения наиболее востребованным длительное время остается эстрадно-джазовое направление подготовки вокалистов в педагогических вузах. Однако, в XXI веке все более отчетливо проявляется интерес к опере как синтетическому жанру, демонстрирующему высоты вокального мастерства. Многие педагоги-вокалисты сегодня считают, что именно академический стиль исполнения вокальной музыки лежит в основе достижения высот виртуозности и выразительности в любом из известных стилистических направлений, становясь как бы «ключом» к раскрытию проявлений творческой активности в результате более уверенного владения возможностями голосового аппарата.

Данные факторы диктуют необходимость научного исследования особенностей подготовки вокалистов академического направления в условиях педагогического вуза. Исследование показывает, что высокие научно-педагогические и исполнительские результаты будут достигнуты певцами академического направления – выпускниками педагогических вузов в том случае, если в процессе их подготовки будут системно применяться разнообразные методы, обеспечивающие формирование у выпускников обозначенных выше компетенций.

Особенности такого обучения заключаются в сбалансированном сочетании знаний и навыков, необходимых для профессиональной деятельности как в области исполнительства, так и области педагогики.

Здесь необходимо помнить о том, что сам по себе знаниевый подход сегодня уступил пальму первенства компетентностному подходу в образовании, который способствует не просто накоплению совокупности полученной в результате обучения информации, а развитию способности человека применять данную информацию в

реальных жизненных условиях и в различных аспектах (А.П. Бермус, И.А. Зимняя, Д.А. Иванов, А.Г. Каспржак, А.В. Хуторской, Б.Д. Эльконин и др.).

Не секрет, что большинство поступающих в педагогические вузы вокалистов планируют на первых порах карьеру солиста-исполнителя. Однако, как показывает практика и ряд исследований, посвященных формированию профессиональных компетенций выпускников-музыкантов педагогического вуза, большинство из них к окончанию своего обучения проявляют обоснованный интерес к музыкально-педагогической деятельности как творчески наполненной, разнообразной и востребованной на рынке труда.

Вместе с тем, актуальность современного подхода к обучению и воспитанию высококлассных вокалистов в условиях педагогического вуза базируется, в основном, на том, что формируемые в процессе подготовки специалистов компетенции в обязательном порядке имеют свои точки соприкосновения, взаимовлияния и свои линии пересечения.

Отметим специфические признаки академического вокала, то, чем он отличается от всех других видов пения. В первую очередь – академический, оперный певец таким образом владеет голосом, что ему не нужны специальные его усилители – микрофон, специальные устройства усиления звучности. Он как бы «прорезает» любую звуковую среду, в том числе, и оркестровую, и хоровую без потери своего индивидуального звучания. Выдающийся вокальный педагог и исполнитель Цзян Шанжун отмечает в своей диссертации, что «практически все вокальные педагоги считают, что научить правильно и красиво петь можно любого человека, независимо от его природных вокальных данных. Однако высшее проявление вокальной одаренности – оперный вокал, несущий огромный энергетический и эмоциональный заряд и самим исполнителям, и слушателям – может быть проявлен только на основе выдающихся вокальных данных и является даром природы, редким и ценным достоянием культуры» [7, с. 4].

Настоящий академический вокалист способен воспроизводить любой самый сложный в техническом отношении музыкальный материал без всяких шероховатостей, лишних призвуков и дефектов звучания. Это звучание по самой своей сути стремится к идеальному.

По мнению наиболее прогрессивных, известных и успешных педагогов-вокалистов департамента музыкального искусства института культуры и искусств Московского городского педагогического университета (С.Б. Новикова, Цзяна Шанжуна, И.В. Кудринской, Р.А. Зубовой и др.) академический вокал – это прочная база, обеспечивающая высокий уровень исполнения в любом вокальном стиле, в любой манере. Она обеспечивает свободное владение вокальным аппаратом певца, позволяет поставить правильное, профессиональное вокальное дыхание, добиться ровного звукоизвлечения на всем протяжении звукоизвлечения, инструментального по характеру и качеству звучания голоса.

Необходимо вспомнить и еще одно важнейшее обстоятельство, дающее нам право говорить о важнейшей особенности вокальной подготовки, впрочем, как и любой исполнительской подготовки в области музыки. Это единственная возможность организации полноценных результативных занятий – индивидуальная форма урока. Именно сейчас, когда особенно настойчиво проявляется стремление к так называемой оптимизации процесса обучения и замене живого человеческого общения его электронными аналогами, становится понятным (и особенно ярко это видно именно на примере музыкальных, вокальных занятий), что «настоящее образование невозможно без

диалога учителя и ученика, глаза в глаза, без вопросов и ответов, без живого человеческого общения... С экрана компьютера можно получить информацию, много информации, но энергии для интеллектуального роста, то есть для настоящего обучения, электронные ресурсы не дают. Человек может получить её только от человека» [4].

Закljučаем, таким образом, что специфика подготовки вокалистов академического направления в условиях педагогического вуза заключается в следующем: ведущая роль академической подготовки для всех направлений вокальной работы; высокие требования к уровню освоению профессиональных компетенций выпускников-вокалистов; высшее проявление вокальной одаренности – оперный вокал является редким и ценным явлением; на примере вокальных занятий особенно ярко проявляется необходимость индивидуальных занятий в области музыки.

Литература:

1. Грибкова, О. В. Искусство как творческая константа в формировании профессиональной культуры педагога-музыканта / О. В. Грибкова // Искусствоведение. – 2022. – № 1. – С. 6-15. – EDN ММСТОМ.
2. Грибкова, О. В. Опыт реализации дистантных технологий обучения в системе дирижёрско-хоровой подготовки / О. В. Грибкова, О. Б. Ушакова // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 5. – С. 233-243. – EDN TXXNJX.
3. Калимуллина, О. А. Самоактуализация педагога-музыканта: понятие и сущность, содержание и условия реализации / О. А. Калимуллина, И. Д. Левина, С. М. Низамутдинова // Искусство и образование. – 2023. – № 5(145). – С. 193-201. – EDN LZEPLI.
4. Обзор трудов российских и зарубежных педагогов-музыкантов по развитию вокальных навыков у молодёжи / Ч. Лю, Л. Чжан, Л. И. Уколова, О. В. Грибкова // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2022. – № 4. – С. 83-91. – EDN VKAURN.
5. Садовничий, В. А. Университеты, общество и будущее человечества / В.А. Садовничий // Вестник МГУ. – Серия: Проблемы высшего образования. – 2019. – № 2. – С. 5-14 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://cyberleninka.ru/article/n/university-obschestvo-i-budushee-chelovechestva>.
6. Уколова, Л. И. Педагогическое воздействие музыкальной среды как фактор творчества, духовного совершенствования, нравственных поисков, созданных представителями русской культуры / Л. И. Уколова // Педагогический научный журнал. – 2022. – № 3. – С. 20-28. – EDN RCFGGK.
7. Цзян, Шанжун. Педагогический потенциал взаимодействия систем вокального воспитания студентов в музыкально-педагогических вузах России и Китая / Шанжун Цзян: автореф. дисс. канд. пед. наук. – М.: МГПУ, 2019. – 28 с. – С. 4.

Се Аньци,
аспирант департамента музыкального искусства
института культуры и искусств
Московского городского педагогического университета
e-mail: sea@mgpu.ru
Научный руководитель:
кандидат педагогических наук, доцент
Князева Г.Л.

Xie Anqi,
Postgraduate student of the Department of Musical Arts
of the Institute of Culture and Arts
of the Moscow City Pedagogical University
Scientific supervisor:
Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor
Knyazeva G.L.

МУЗЫКАЛЬНО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ В ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЕ

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы музыкально-эстетического воспитания молодежи в условиях поликультурной среды. Раскрывается значение фестиваля как эффективной и привлекательной для молодых людей формы освоения традиций народной культуры, весомого фактора музыкально-эстетического воспитания.

Ключевые слова: поликультурная среда, народная музыка, фестиваль, музыкально-эстетическое воспитание молодежи.

MUSICAL AND AESTHETIC EDUCATION OF YOUNG PEOPLE IN A MULTICULTURAL ENVIRONMENT

Annotation. The article deals with the issues of musical and aesthetic education of young people in a multicultural environment. The importance of the festival as an effective and attractive form for young people to master the traditions of folk culture, a significant factor in education, is revealed.

Key words: multicultural environment, folk music, festival, musical and aesthetic education of youth.

В наши дни глобализация охватывает все сферы человеческой жизни, включая образование и культуру, в результате чего социальная среда естественным образом становится поликультурной. Для людей разных возрастов и национальностей открывается бесконечное пространство общения в интернете, в огромном разнообразии появляются онлайн-концерты и конкурсы, мастер-классы, подкасты, прямые эфиры. В таком изобилии легко потеряться и запутаться, особенно неокрепшим молодым умам (Есина, Князева, 2023). Но одновременно становится понятно, что поликультурная среда, которая

сформировалась в настоящее время, развивает коммуникативные способности, расширяет кругозор, воспитывает критическое мышление и способна влиять на эстетическое и творческое развитие молодежи.

В этих условиях особенное значение приобретает понимание важности организованной культурно-образовательной среды [6], которая может рассматриваться как мощный фактор эстетического и нравственного воспитания. Одним из главных способов раскрытия творческого потенциала и духовности служит универсальный язык музыки. Народная музыка, насыщенная богатейшим культурным наследием, может открыть новые горизонты и помочь молодым людям понять и уважать различия между культурами [4]. Поэтому так важно знакомить молодое поколение с музыкальным искусством разных народов, через постижение искусства прививать любовь к истории своего народа и истории народов мира, формировать толерантность, уважение к своему и чужому, умение видеть красоту в разнообразии. По мнению ученого А.Н. Джуринского, на фоне поликультурного подхода ярче проявляется чувство солидарности и взаимопонимания, межэтническое взаимодействие и межкультурная интеграция [1].

Насыщенная глубокими смыслами и вариативная сущность музыкальной культуры благодаря закодированным в ней эстетическим ценностям многовековой истории разных народов, особенностям национального мировоззрения и темперамента людей всех поколений, способна помочь молодому человеку найти себя на пути самосовершенствования, достижения гармонии с миром и окружающим социумом, их творческого преобразования. Одной из наиболее интересных и привлекательных для молодежи форм представления различных национальных культур является фестиваль, исторически произошедший от массовых народных празднеств [10].

Массовые праздники существуют с момента зарождения человеческой цивилизации. Этот вид деятельности в древности был связан с обрядами и ритуалами, магией и развивался на всех континентах. Фестиваль, что в переводе с французского означает «праздничный», это массовое празднество, своеобразный смотр музыкального, эстрадного, циркового, театрального, художественно-прикладного, кинематографического искусства, иногда показ спортивных достижений или исторических реконструкций. В современном мире существует множество разновидностей и типов фестивалей: от музыкальных до гастрономических.

Первые фестивали появились в начале XVIII века и проводились в закрытых помещениях, с небольшим количеством зрителей, постепенно их формат видоизменялся и спустя десятилетия в Италии стали проводить масштабные фестивали под открытым небом (*open air*). Начиная с XX столетия разного рода фестивали проходят по всему миру. Они собирают большое количество людей из самых разных точек земного шара, связанных одними интересами и желающими не просто отдохнуть, а продемонстрировать свой талант, поделиться накопленным опытом и знаниями, обменяться впечатлениями, ощутить единение.

Молодежь посещает такие мероприятия прежде всего для того, чтобы увидеть своих любимых кумиров наяву, зарядиться их энергетикой, прочувствовать атмосферу праздника и свободы. Контингент фестивалей зависит от жанра и уровня организации, разброс очень большой – от простых рок-музыкантов до оперных звезд мирового масштаба. Сейчас в России существует множество достойных фестивалей, как традиционных, снискавших заслуженную популярность, так и только недавно возникших. Россия является многонациональной страной с многовековой историей, в ней работает множество

талантливых музыкантов, популяризирующих музыкальные традиции разных народов. С появлением интернета они становятся известными широкому кругу слушателей и обретают своих поклонников. С развитием технологий появились электронные приложения, которые помогают планировать время, приобрести билет на то или иное мероприятие заранее, видеть расписание выступлений артистов, читать познавательную развивающую информацию по тематике фестивалей.

В Москве к популярным фестивалям относится, к примеру, джазовый фестиваль «Усадьба джаз», который проводится под открытым небом в усадьбах Царицыно, Архангельское и Кусково, а также на территории научного центра Сколково. Примечательно, что на фестиваль до 2021 года приезжали зарубежные музыканты высокого уровня, формируя таким образом подлинную поликультурную музыкальную среду. Еще одна уникальная черта фестиваля «Усадьба Джаз» заключается в его многожанровости. На разных площадках одновременно выступают разные артисты. Прогуливаясь от сцены к сцене, гости впитывают музыку различных исполнителей, причём каждая площадка посвящалась разным музыкальным направлениям, таким как, классический джаз, фьюжн, этно-джаз, современные стили электронной музыки и прочие. Такая энергетически насыщенная творческая атмосфера в историческом пространстве с прекрасной живой музыкой – это лучшая среда для музыкально-эстетического развития молодежи.

На наших глазах появляются и новые фестивали. Так, в феврале 2024 года на центральном телевидении стартовал проект «Ну-ка, все вместе! Хором!», в котором участвовали хоровые коллективы из разных регионов России, в том числе ансамбль магистрантов из Московского городского педагогического университета «Маги VOXA». Шоу заинтересовало и привлекло к себе всю страну, в нем участвовали коллективы из Татарстана, Екатеринбурга, Санкт-Петербурга и многих других городов, в интернете шли активные голосования и обсуждения. Нужно отметить, что благодаря этому проекту многие исполнители узнали друг о друге и налаживают теперь творческий диалог [5] и продуктивную коллаборацию. Следует надеяться, что у этого яркого проекта впереди впечатляющее и интересное будущее.

Учитывая политическую обстановку, можно с уверенностью предположить, что 2024-2025 годы будут отмечены культурным сотрудничеством Китая и России. В рамках договора о сотрудничестве между этими государствами будут проводиться различные культурные мероприятия в обеих странах: спектакли, концерты, фестивали, конкурсы. Китайский новый год праздновался в этом году в Москве с особым размахом. Необходимо упомянуть, что Россия и Китай имеют давнюю историю культурного обмена студентами музыкальных вузов [6]. Молодые педагоги-музыканты из России работают в Китае по контракту в образовательных учреждениях, а студенты из КНР постигают исполнительское мастерство в традициях русской школы. Именно на таких мероприятиях как фестивали, концерты живой музыки, музыкальные спектакли, происходит обмен творческой энергии, молодые люди вдохновляют друг друга в процессе постижения сокровищ народной культуры. Это позволяет утверждать, что фестивали являются весомым фактором музыкально-эстетического развития молодежи.

Литература:

1. Джуринский А.Н. Мультикультурное образование автохтонов и иммигрантов: идеи практика // Человек и образование. – 2016. – № 1 – С. 46-48.
2. Есина М.В., Князева Г.Л. Проявление различных типов социальной активности подростков на уроках музыки // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2023. – № 3. – С. 190-195.
3. Зайцева М.Л. Homo synaesthesia: особенности эстетического восприятия и художественного мышления / М. Л. Зайцева // Вестник Башкирского университета. – 2012. – Т. 17, № 2. – С. 1022-1027. – EDN PDATLL.
4. Князева Г.Л. «Творческий диалог» как необходимое условие развития способности к интерпретации музыкальных произведений / Г.Л. Князева // Музыкальная культура и образование: теория, история, практика: сборник материалов научно-практической конференции. Вып. 1. – М.: МГПУ, 2015. – С. 91-97.
5. Князева Г.Л., Цай Ш. Значение обмена опытом между Россией и Китаем в области музыкально-педагогического образования // Диалог культур в музыкальной педагогике и образовании. Коллективная монография департамента музыкального искусства института культуры и искусств ГАОУ ВО МГПУ. – М.: УЦ «Перспектива», 2023. – С. 99-111.
6. Князева Г.Л., Гаврилина Ю.А., Чарнецкая И.А. Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения в ходе реализации просветительского проекта «Мировое наследие» // Проблемы художественно-эстетического образования и воспитания в контексте социокультурных вызовов. – Липецк: ЛГПУ, 2022. – С. 58-62.
7. Корсакова И.А. Об актуальности эстетического воспитания средствами музыки / И. А. Корсакова // Вестник МГИМ имени А.Г. Шнитке. – 2021. – № 3(15). – С. 25-29. – EDN PTFSIA.
8. Новичков В.Б. Музыкальная культура как стратегический резерв развития человечества / В. Б. Новичков, Д. А. Потапов // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2022. – № 1. – С. 20-30. – EDN DUBJG.
9. Уколова Л.И. Влияние культурно-образовательной среды на процесс воспитания растущего человека // Педагогика искусства. 2012. № 4. – С. 40-49.
10. Цай Шуин, Князева Г.Л. Музыкально-эстетическое воспитание студентов технических направлений в условиях диверсификации образования // Bulletin of the International Center of Art and Education. – 2023. – № 6-2. – С. 224-229.

ПЕДАГОГИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Бочкарева Е.Д.,

кандидат педагогических наук, заместитель ответственного
секретаря постоянно действующей приемной комиссии
Московского государственного института культуры,
e-mail: bochkareva.ed@mail.ru

Bochkareva E.D.,

Candidate of Pedagogical Sciences, Deputy Executive
Secretary of the Permanent Admissions Committee of the
Moscow State Institute of Culture

**ВОСПИТАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ ЛИЧНОСТИ В УЧРЕЖДЕНИЯХ
КУЛЬТУРЫ И ОБРАЗОВАНИЯ – АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
ОБЩЕПЛАНЕТАРНОГО МАСШТАБА**

Аннотация. В статье рассматривается воспитание исторической памяти личности в учреждениях культуры и образования как актуальная проблема общепланетарного масштаба. Наша страна овладевает огромным опытом освещения исторических событий, но сегодня важно теоретически проанализировать этот опыт и теоретически его обосновать, адаптируя к сегодняшнему пространству-времени. И тогда специалисты учреждений культуры придут к научному пониманию законов психологии, что может быть достигнуто при учете биологической природы и общественно значимой сущности субъектов.

Ключевые слова: воспитание, историческая память, личность, учреждения культуры и образования, общепланетарный масштаб.

**FOSTERING THE HISTORICAL MEMORY OF A PERSON IN CULTURAL AND
EDUCATIONAL INSTITUTIONS IS AN URGENT PROBLEM OF A GLOBAL SCALE**

Annotation. The article considers the upbringing of the historical memory of a person in cultural and educational institutions as an urgent problem on a global scale. Our country is gaining vast experience in covering historical events, but today it is important to theoretically analyze this experience and theoretically substantiate it, adapting it to today's space-time. And then specialists of cultural institutions will come to a scientific understanding of the laws of psychology, which can be achieved by taking into account the biological nature and socially significant essence of the subjects.

Keywords: personal upbringing, historical memory, personality, cultural and educational institutions, planetary scale.

Общественный интерес в нашей стране к этой проблеме воспитания исторической памяти учащейся молодежи объективно будет возрастать. И в этом большую роль будут играть учреждения культуры, которые создают оптимальные педагогические условия, технологически обеспечивающие преодоление ситуаций вышеперечисленных с позиций

коррекции классических традиций и современных технологий воспитательного характера, способных изменить социокультурную ситуацию в социуме, ибо педагогические условия обладают высоким технологическим потенциалом.

Все острее нашему обществу необходимы зрелые, ответственные, политически грамотные граждане, способные обеспечивать защиту исторической правды своего государства. Особенно необходимы сегодня такие черты, как преданность своей стране, трудовому коллективу, семье, следование культурным нормам, правилам. Сегодня общественное сознание нацелено на патриотические идеи, уважительное отношение к любым проявлениям защиты достоинства и безопасности нашей страны.

Следовательно, проблема приобретает дополнительную актуальность. На данном историческом этапе развития нашего общества историческая память учащейся молодежи приобретает сложное многогранное образование. Естественно оно имеет свою специфическую структуру, которая позволяет осуществить связь времен и поколений. Поэтому механизм познания и его развития, функционирующий как перцептивно-коммуникативный процесс, при научном подходе позволяет специалистам учреждений культуры реализовывать социально-культурные и культурно-досуговые программы концептуально на основе личностно-деятельностного подхода.

Следовательно, каждая программа по данной теме детерминирована стремлением тенденций, происходящих в мире, стране, регионе, социуме. Быстрыми темпами в США и на Западе происходит подмена идеалов, ценностей, законов, права, риторики информационных механизмов, Интернета, искажения исторической правды. Наша страна овладевает огромным опытом освещения исторических событий, но сегодня важно теоретически проанализировать этот опыт и теоретически его обосновать, адаптируя к сегодняшнему пространству-времени. И тогда специалисты учреждений культуры и образования придут к научному пониманию законов психологии, что может быть достигнуто при учете биологической природы и общественно значимой сущности субъектов.

Основной методологической предпосылкой исследования стал личностно-деятельностный подход и социально-детерминированная деятельность всех субъектов учреждений культуры, ибо он является главным инкубатором исторического сознания, несущего смысловую нагрузку в каждом действии, а значит, в передаче смыслов. Этот процесс зависит от многих факторов и прежде всего от общественных отношений, то есть на встречах курсах, что позволяет процесс осознания значения исторической памяти специфическими средствами идейно-эмоциональной выразительности на практике проверить посредством эксперимента.

Поэтому вывести теорию социально-культурной деятельности исходя только из психофизиологических особенностей учащейся молодежи, без учета организационно-педагогических условий, невозможно. Исторические традиции, идеи, идеалы, ценностные ориентации в совокупности позволяют достигнуть высокого уровня сохранения, став невидимой нитью, связующим звеном между поколениями и добиться функционального воспитания.

В процессе эксперимента был использован целый комплекс массовых, групповых и индивидуальных практик, направленных на поддержание уровня культурно-исторической среды, которая привлекает внимание учащейся молодежи.

Визуализация, компьютеризация и роботизация процесса создания организационно-педагогических условий воспитания исторической памяти позволяет интегрировать

потребности, мотивы и интересы с учетом того, что психологической установкой каждого субъекта станет ориентация на воспитание собственных качеств. Исследование показало, что влияние на каждое качество аксиологически обеспечивается педагогами в творческих коллективах, где четче пересматривается ориентация смыслов на взаимодействие всех качеств.

Личностно-деятельностный подход к совершенствованию процесса воспитания исторической памяти у молодежи в учреждениях культуры – это целеполагание всех субъектов деятельности с ориентацией смыслов на взаимодействие всех компонентов.

Деятельность учреждений культуры позволяет осуществить широкий вектор воздействия, посредством разработанной педагогической модели воспитания исторической памяти, в которой интегрируются формы, средства и методы как компоненты механизмов обеспечивающих историческую преемственность опыта народов России.

Как показывает проведенное нами исследование учащаяся молодежь в учреждениях культуры в активных действиях принимает участие в среднем свыше 80%.

В принципе, учреждения культуры являются национально-культурным объединением, что чрезвычайно важно для метакогнитивных технологий функционирования и регулирования знаниями, умениями и навыками в период подготовки и проведения специальных программ.

Активность еще не позволяет раскрыть сущностную характеристику целостной системы организационно-педагогических задач, поскольку все условия предназначены для погружения в творческий акт, а содержание деятельности, отношение к истории проявляется через продуктивно-творческие действия.

Это позволяет осуществить практическое закрепление способностей в данной проблематике. Развитие мышления у учащейся молодежи позволяет ей творчески моделировать внутреннее отношение к исторической правде, ибо они умеют разбираться во всех видах и типах задачи и всей совокупности решений, связанных с планированием, формирующих ответственность исполнителей на каждом участке деятельности.

Как показало исследование, организация данного процесса может быть обеспечена при наличии материально-технической базы и кадрового состава. Речь не идет о создании специальных помещений, со специальным оборудованием. Важно подобрать «команду» специалистов из различных отделов, занимающихся воспитательной деятельностью и способных разработать специальную программу с использованием всех средств профессионального и любительского искусства, формами и методами творческого развития.

Ведущим организационным условием воспитания исторической памяти становится создание: творческой атмосферы, где все участники, прикоснувшись к этому, включались в целенаправленный учебно-творческий процесс.

Исследование доказывает правомерность положений, выносимых на защиту. А это значит, что разработана, внедрена и доказана эффективность педагогической модели на основе личностно-деятельностного подхода.

Перспективы дальнейшего изучения данной проблемы связаны с обеспечением этого процесса.

Социально-культурный потенциал учащейся молодежи, как целостность природных и социальных возможностей, способствует возникновению потребности в воспитании сознания исторической памяти, патриотических чувств.

Все это позволяет специалистам и активу создать социально-культурную среду для учащейся молодежи как базу для педагогических условий обеспечения творческой среды.

Личностно-деятельностный подход, как методология данного исследования, обеспечивает интегративную целостность изучения предмета и рассматривается диссертантом, как необходимое организационно-педагогическое условие жизнедеятельности, как ценностно-образующей парадигмы воспитания исторической памяти у учащейся молодежи в конкретной социально-культурной среде. Организационно-педагогические условия рассматриваются как возможность самостоятельно получать знания, умения и навыки в конкретной среде, как резерв самой личности, интегративное ее качество, проявляющееся в конкретных ситуациях. Содержание социально-культурного опыта на творческом уровне осуществлялось на основе диагностики по разработанным критериям, показателям, оценкам.

Для реализации потенциала организационно-педагогических условий на основе личностно-деятельностного подхода актуально опираться на научно-технологическое обеспечение этого процесса.

Проведение экспериментальных социально-культурных программ, проектов в виде массовых, групповых, мелкогрупповых, индивидуальных форм с учащейся молодежью разновозрастных и одновозрастных групп продемонстрировало свою эффективность.

Эффективность разработанной модели организационно-педагогических условий с ориентацией на включение в социально-культурную деятельность интеграции всех структур учреждений культуры и социума основана на социально-культурной ситуации в стране.

Организационно-педагогические условия рассматривались как способ формирования социально-культурного пространства, которое представляет собой системную организацию жизни в учреждении культуры, которые имеют постоянные и временные характеристики, реализуемые планированием. Здесь же изучается мотивационно-потребностный и эмоциональный потенциал программ и проектов за счет отбора содержания, форм, средств, методов и включения учащейся молодежи в разработку программы предметной деятельности.

Реализация личностно-деятельностного подхода в разработке программы организационно-педагогических условий способствует адаптации межличностного общения учащейся молодежи в воспитании исторической памяти, самостоятельному изучению истории нашей Родины.

Поэтапное создание организационно-педагогических условий позволило обеспечить последовательность включения диссертантом различных форм, средств, методов воздействия непосредственно в социуме.

Модернизация учебно-творческого процесса в творческих коллективах способствует практическому освоению идеалов, идей, ценностей, базовых компонентов в процессе воспитания учащейся молодежи в реальной ситуации.

И наконец, интеграция организационно-педагогических условий находится в прямой зависимости от взаимосвязи учреждений культуры и социума. Интеграция как способ создания различных педагогических ситуаций в ходе взаимодействия ее составляющих позволяет многократно усилить воспитательное воздействие, целью которого становится создание общей атмосферы сотворчества, эмоционального подъема участников. Увеличивается достоверность гласностью культуры взаимодействия педагога и аудитории.

Для достижения единой цели перед учреждениями культуры взаимодействие творческих коллективов поистине бесценно.

Материально-техническая база играет большое значение, ибо аудитории, репетиции с оборудованием, где потенциально возможно достижение творческих задач, позволяют педагогам-руководителям коллектива добиться поставленной цели, ибо педагогическая деятельность немыслима без единой цели, сверхзадачи для повседневной деятельности учреждений культуры.

В ходе эксперимента во всех подразделениях и в социуме были апробированы массовые, групповые и индивидуальные формы. Отсюда, поле деятельности у педагогов и участников коллективов на классическом репертуаре на экспериментальных базах было оптимально.

Затем надо подчеркнуть, что для оптимизации условий огромное значение принадлежит процессу репетиционной работы, как и при анализе сценарной и режиссерской технологий, где огромный технологический потенциал, воспитывающий ответственное отношение к истории Родины.

Как показывают материалы, в учреждениях культуры есть все возможности создать эффект сопричастности к деятельности героев, защитников своего народа.

Специфику нашей опытно-экспериментальной работы подчеркивает интерактивность. На стадии воспитания, когда речь идет о когнитивности, эмоциональности, как фундаменте творческого процесса, появляется возможность эффективного создания социально-культурной программы. Практика показывает, что творческие коллективы – это учащаяся молодежь разного уровня таланта, задатков, способностей, готовности к творчеству. Поэтому эффективность деятельности всех членов коллектива учреждения культуры возможно усилить за счет:

- теоретических знаний в работе с любителями;
- многолетнего практического опыта;
- знания ситуации вовлечения реальной и потенциальной аудитории;
- умений добиваться цели для каждого участника.

Все вышеперечисленное стало важным элементом для субъектов и участников в овладении крупномасштабными, макро и микро технологиями. Многообразными: общими технологиями, ориентированными на воспитательный процесс в наиболее типичных организационно педагогических условиях; функциональными, действующими в направлении реализации конкретных функций социально-культурной деятельности; социально-дифференцированными или частными технологиями, ориентированными на демографическую группу – учащуюся молодёжь; и, наконец, всепроникающими цифровыми технологиями, как современными «ноу-хау».

Знания, умения и навыки о технологиях нужны специалистам учреждений культуры для применения во всех видах, типах и формах деятельности.

Стимулом для профессионального роста специалистов учреждений культуры по теме воспитания исторической памяти у учащейся молодежи является такая форма социально-культурной деятельности, которая приобрела общепланитарный масштаб – «Бессмертный полк», как способ создания общественного настроения в праздничный и предпраздничный периоды. Форма его проведения в учреждениях культуры требует в каждом конкретном случае адаптированных организационно-педагогических условий.

Литература:

1. Афанасьев В.В. Диагностика качества познавательной деятельности обучающихся: педагогические основания и методологические характеристики / В. В. Афанасьев, И. Д. Левина // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. – 2023. – № 2. – С. 265-271. – EDN WIGXST.
2. Байханов И.Б. Концепция формирования электоральной культуры учителя: структура, содержание, границы применимости / И. Б. Байханов // *Антропологическая дидактика и воспитание*. – 2024. – Т. 7, № 2. – С. 106-125. – EDN KFCCLN.
3. Бочкарева Е.Д. Деятельностный подход к совершенствованию педагогического сопровождения процесса воспитания исторической памяти учащейся молодёжи в учреждениях культуры / Е. Д. Бочкарева // *Вестник Московского государственного университета культуры и искусств*. – 2016. – № 1(69). – С. 188-193.
4. Бочкарева Е.Д. Деятельность военно-патриотического клуба "Честь имею" в воспитании исторической памяти учащейся молодежи / Е.Д. Бочкарева // *Гуманитарное пространство*. – 2023. – Т. 12, № 1. – С. 37-44. – DOI 10.24412/2226-0773-2023-12-1-37-44.
5. Бочкарева Е.Д. Организационно-педагогические условия процесса воспитания исторической памяти учащейся молодежи в учреждениях культуры: личностно-деятельностный подход: специальность 13.00.05 "Теория, методика и организация социально-культурной деятельности": диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук / Бочкарева Екатерина Дмитриевна, 2022. – 206 с.
6. Жаркова А.А. Специфика дидактики обучения социально-культурной деятельности в вузах культуры и искусств / А. А. Жаркова // *Антропологическая дидактика и воспитание*. – 2022. – Т. 5, № 3. – С. 25-32. – EDN IZTJOP.
7. Лазарев М.А. Воспитание исторической памяти молодежи в учреждениях культуры и образования - фундаментальная Основа государственной культурной политики России / М.А. Лазарев, Е.Д. Бочкарева // *Bulletin of the International Centre of Art and Education*. – 2023. – № 6-2. – С. 341-347.
8. Медведь Э.И. Профессионально-ориентированная подготовки магистров социально-культурной деятельности к организации досуга детей / Э. И. Медведь, О. И. Киселева. – Москва : Научно-образовательный центр "Перспектива", 2016. – 72 с. – ISBN 978-5-98594-587-4. – EDN VYBWKB.
9. Шайхутдинова Н.Ф. Патриотическое воспитание молодежи в учреждениях культуры и образования - основа консолидации граждан России / Н.Ф. Шайхутдинова, Е.Д. Бочкарева // *Педагогический научный журнал*. – 2023. – Т. 6, № 5. – С. 80-83.

Чэн Лянцзюнь,

аспирант департамента музыкального искусства
института культуры и искусств
Московского городского педагогического университета
e-mail: chenl318@mgpu.ru

Чжао Цзесюань,

аспирант департамента музыкального искусства
института культуры и искусств
Московского городского педагогического университета
e-mail: chzhaot724@mgpu.ru

Научный руководитель:
кандидат педагогических наук, доцент

Князева Г.Л.

Cheng Liangjun,

Postgraduate student of the Department of Musical Arts
of the Institute of Culture and Arts
of the Moscow City Pedagogical University

Zhao Jiexuan,

Postgraduate student of the Department of Musical Arts
of the Institute of Culture and Arts
of the Moscow City Pedagogical University

Scientific supervisor:

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor

Knyazeva G.L.

РАЗВИТИЕ КИТАЙСКОГО ОПЕРНО-ВОКАЛЬНОГО СТИЛЯ: ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ И СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Аннотация. В статье дан краткий обзор развития оперно-вокального стиля в Китае. Охарактеризованы этапы становления национального музыкального искусства, анализируется влияние западной музыкальной традиции на искусство и образование в Поднебесной. Раскрыты некоторые существенные стороны и проблемы современного состояния оперно-вокального исполнительского стиля в КНР. Показано, что в условиях диалога культур необходимо бережно внедрять в практику образования и искусства достижения других народов, чтобы сохранить и обогатить уникальные художественно-культурные традиции своей страны.

Ключевые слова: музыкально-театральное искусство, оперно-вокальный стиль, национальные традиции, Пекинская опера, эмоциональная выразительность.

THE DEVELOPMENT OF THE CHINESE OPERA AND VOCAL STYLE: THE WAYS OF FORMATION AND MODERN PROBLEMS

Annotation. The article provides a brief overview of the development of opera and vocal style in China. The stages of the formation of the national musical art are characterized; the influence of the Western musical tradition on art and education in China is analyzed. Some significant aspects and problems of the current state of opera and vocal performance style in China are revealed. It is shown that in the context of a dialogue of cultures, it is necessary to carefully introduce into the practice of education and art the precious achievements of other peoples in order to preserve and enrich the unique artistic and cultural traditions of their country.

Keywords: musical and theatrical art, opera and vocal style, national traditions, Beijing Opera, emotional expressiveness.

Китайская национальная оперно-вокальная традиция имеет давние истоки и активно развивается по сегодняшний день. Задачей настоящей статьи стала характеристика путей становления и современных проблем складывающегося в Китае оперно-вокального исполнительского стиля. Его своеобразие в первую очередь обусловлено тем, что исторически Китай много веков сохранял культурную изоляцию. В этих условиях замкнутости в период с эпохи Тан (618-907 гг.) по эпоху Юань (1271-1368 гг.) постепенно сложился уникальный оперный жанр, впоследствии сформировавший такие выдающиеся направления как Пекинская, Сычуанская, Шаосинская, Хэнаньская и другие оперные школы [7]. Каждой из этих музыкально-театральных традиций были свойственны определенные черты своеобразия.

Наиболее известной стала Пекинская опера, окончательно сложившаяся как жанр в XVIII веке, занявшая особое место в мировой музыкальной культуре и вошедшая в XXI веке в Список нематериального наследия ЮНЕСКО. Пекинская опера представляет собой синтетическое театральное искусство. Помимо музыки и пения, она включает в себя декламацию, актерскую игру, пантомиму, танцы, акробатику, элементы боевых искусств; предполагает специфический грим и костюмы для актеров определенного амплуа [5]. Символика цветов и костюмов, мимики, поз и жестов способствует раскрытию образа персонажа, но ее понимание доступно только подготовленной публике, знакомой с условностями китайской культуры.

Проникновение европейского академического стиля пения в Поднебесную началось еще в XVII веке и было связано с деятельностью христианских католических миссионеров. Но истинный размах – это явление приобрело только в XIX веке, когда европейцами и американцами было открыто в Китае множество учебных заведений, в программу которых входили и музыкальные занятия. В этот же исторический период начинают устраиваться концерты европейской музыки и гастрольные выступления оперных трупп из Европы в городах, где велась активная внешняя торговля – прежде всего, в Шанхае. Однако воспитанная на традиционной опере китайская публика была закрыта для европейской манеры пения и воспринимала ее равнодушно.

На протяжении всего XX века велись активные поиски гармонии в слиянии китайской национальной самобытности и богатого опыта европейского оперного искусства. Предпосылками этого процесса можно назвать распространение в начале XX века жанра «школьной песни», в котором широко использовались заимствования их

европейских, японских и американских мелодий [6]. Благодаря этому китайская музыка стала обогащаться элементами гармонии и полифонии, столь необходимыми для расширения границ самого музыкального мышления людей [3]. Впервые в практике вокального музицирования в Китае появился инструментальный аккомпанемент [4]. Именно школьная песня способствовала внедрению западного музыкального языка и образовательных методов в культуру Поднебесной.

Следующий период развития вокальной школы в Китае связан с обучением китайских певцов в русле европейской певческой традиции, в первую очередь – итальянского пения *bel canto*. После окончания обучения китайские певцы, прошедшие отличную школу и получившие высокую квалификацию, возвращались из-за рубежа на родину и несли европейскую вокальную технику и западные методики обучения в учебные заведения. В то же время в Китае работали известные педагоги-музыканты из России и Советского Союза, привнесшие традиции русской вокально-исполнительской школы. Возникает синтез разнородных певческих элементов в формировании единого современного китайского оперно-вокального стиля. Именно степень интеграции западных образцов в национальную певческую традицию по сей день служит предметом споров в научно-педагогическом сообществе. Результатом действия разнородных тенденций становится уникальный китайский стиль оперно-вокального исполнения, понимаемый как целостная структура, объединяющая в качестве элементов специфические признаки [1, с. 49].

В настоящее время можно констатировать следующие стилистические особенности развития оперно-вокального исполнительства в Китайской Народной Республике:

1. Адаптация западноевропейской манеры пения к фонетике китайского языка. Благодаря тоновой природе китайского языка огромное смысловое значение приобретает артикуляция, дикция и интонирование, поэтому китайские певцы уделяют огромное внимание проблемам произношения, подачи текста и взаимосвязи музыки и слова. А это требует слияния китайских и западных вокальных техник.

2. Акцент на эмоциональное содержание роли. Китайское национальное оперное искусство придает большое значение не столько красоте голоса, сколько выразительной стороне пения. Непременным требованием является необходимость передачи голосом скрытых нюансов текста и эмоционального содержания [2, с. 114]. Поэтому на пути развития китайского оперно-вокального исполнительства встает проблема усиления эмоциональной выразительности пения при одновременном достижении ровного, звучного и естественного голосообразования. Это подразумевает, что выражение сильного чувства не должно вызывать форсирования и искажения вокального звучания.

3. Усиление театрального аспекта вокального исполнительства. Благодаря синтетическому характеру китайского оперного искусства в нем очень сильны зрелищные, театральные элементы, поэтому от певца-актера требуется особенное внимание к визуальной стороне исполнения. Для того чтобы впечатляюще передать сюжет пьесы и характер своего персонажа, нужно обладать высоким уровнем актерской техники, отличной пластикой, хорошо владеть не только своим голосом, но и всем телом.

Таковы некоторые наиболее ярко проявляющиеся особенности и проблемы развития китайского оперного стиля пения в наши дни. Заканчивая этот краткий обзор,

подчеркнем, что китайский оперно-вокальный стиль сложился под воздействием разнородных факторов, в силу чего он не свободен от противоречий и проходит сложный путь становления. В условиях диалога культур, свойственного нашему времени, необходимо внедрять в практику образования и искусства драгоценные достижения других народов, но делать это бережно, так, чтобы сохранить и обогатить уникальные художественно-культурные традиции своей страны.

Литература:

1. Князева Г.Л., Белоконь И.А. Категория художественного стиля как системообразующий фактор знаний будущих педагогов-музыкантов // Среднее профессиональное образование. – 2016. – № 6. – С. 48-51.
2. Князева Г.Л., Ван Тяньи. Эмоционально-пластическая выразительность как необходимый компонент вокального мастерства / Г.Л. Князева, Т. Ван // Искусство и образование. – 2024. – № 1 (147). – С. 109-115.
3. Князева Г.Л. Полифоническое мышление в музыкально-педагогической практике и исполнительском искусстве // Искусство и образование. – 2021. – № 2 (130). – С. 131-136.
4. Печерская А.Б., Князева Г.Л. Из истории становления феномена концертмейстерства в отечественной педагогике // Актуальные проблемы и современные тренды науки, культуры, искусства в творческом образовании. – М.: УЦ Перспектива, 2021. – С. 162-166.
5. У Пэйвэнь. Национальная опера и манера пения / Пэйвэнь У // Оперное искусство. – 1989. – № 3. – С. 4–8.
6. Цай Шуин, Князева Г.Л. Музыкально-эстетическое воспитание студентов технических направлений в условиях диверсификации образования // Bulletin of the International Center of Art and Education. – 2023. – № 6-2. – С. 224-229.
7. Чэнь Юехань, Папенина А.Н. Вокальная культура Китая: к вопросу траектории исторического развития // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. – 2023. – № 8-2 (83). – С. 45-49.
8. Чэнь Жуй. Особенности воплощения национальных мифологических образов в современном китайском искусстве / Чэнь Жуй, М. Л. Зайцева // Вестник музыкальной науки. – 2023. – Т. 11, № 4. – С. 138-148. – EDN AZGOUF.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Стукалова О.В.,

доктор педагогических наук, доцент,

ведущий научный сотрудник

ФГБНУ Федеральный научный центр междисциплинарных
и психологических исследований (Казанский филиал)

e-mail: stukalova@obrazfund.ru

Stukalova O.V.,

Doctor of Pedagogical Sciences, Associate Professor, leading researcher

Federal State Budgetary Institution Federal Scientific Center
for Interdisciplinary and Psychological Research (Kazan branch)

РАЗВИТИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ МАГИСТРАНТОВ - СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Аннотация. Статья рассматривает актуальные аспекты развития общепрофессиональных компетенций будущих педагогов в процессе подготовки в университете. Представлены результаты исследования 2022-2024 гг., которое проводилось специалистами Федерального научного центра междисциплинарных и психологических исследований (Казанский филиал) и Благотворительного фонда «Образ жизни». Показано, что доминирующую роль в развитии общепрофессиональных компетенций играет погружение личности студента в реальность окружающего мира, его культуру, в активное социальное взаимодействие. Данная методология включает в себя представления о неразделимости личностного и профессионального становления, что является определяющим для раскрытия творческого потенциала личности, для стимулирования осознанности в овладении тактиками и стратегиями познания и самореализации в профессии. Также большую значимость имеет развивающая коммуникативная среда университета, которая создает условия для постоянного обогащения педагогической рефлексии всех субъектов образования за счет осмысления различных подходов, видения, других картин мира.

Ключевые слова: общепрофессиональные компетенции, студенты – будущие педагоги, коммуникативная среда университета, профессиональное становление, социальное взаимодействие.

DEVELOPMENT OF GENERAL PROFESSIONAL COMPETENCIES OF UNDERGRADUATES - STUDENTS OF THE PEDAGOGICAL UNIVERSITY

Annotation. The article examines the current aspects of the development of general professional competencies of future teachers in the process of training at the university. The results of the 2022-2024 study conducted by specialists of the Federal Scientific Center for Interdisciplinary and Psychological Research (Kazan branch) and the Lifestyle Charitable

Foundation are presented. It is shown that the dominant role in the development of general professional competencies is played by the immersion of the student's personality into the reality of the surrounding world, its culture, and active social interaction. This methodology includes ideas about the inseparability of personal and professional development, which is crucial for the disclosure of a person's creative potential, to stimulate awareness in mastering the tactics and strategies of cognition and self-realization in the profession. Also of great importance is the developing communicative environment of the university, which creates conditions for the constant enrichment of pedagogical reflection of all subjects of education by understanding various approaches, visions, and other worldviews.

Keywords: general professional competencies, students – future teachers, the communicative environment of the university, professional development, social interaction.

Введение.

Обращение к проблематике развития общепрофессиональных компетенций будущих педагогов обусловлено рядом факторов:

- данная проблема раскрывает сущность комплексных процессов социализации, освоения наиболее значимых для личностного и профессионального становления компетенций, индивидуализации образования и межличностной коммуникации в ходе профессиональной подготовки будущих педагогов;

- исследование проблематики развития общепрофессиональных компетенций акцентирует внимание на доминирующей роли погружения личности в реальность окружающего мира, его культуру, в активное социальное взаимодействие [1, с. 131-135.];

- развитие общепрофессиональных компетенций будущих педагогов представляет собой целостную педагогически организованную систему познания, направленную на постоянное совершенствование и самообразование [2, с.8-18.];

- данная система базируется на принципах культуросообразности и социосообразности, средовом подходе, так как профессиональная подготовка, развитие будущего педагога, в целом, не может осуществляться вне активных проявлений личности в культуротворчестве;

- методология развития общепрофессиональных компетенций будущих педагогов основана на теоретически обоснованных представлениях о неразделимости личностного и профессионального становления, что является определяющим как для раскрытия творческого потенциала личности, так и для стимулирования осознанности в овладении тактиками и стратегиями жизнестроительства и познания окружающего мира [3, с. 30-35.].

Таким образом, в ходе исследования важно учитывать: 1) роль определенных социальных установок в процессе профессиональной подготовки будущих педагогов; 2) потенциал влияния интериоризации наиболее устоявшихся моделей, идеалов профессионального становления и роста профессионального мастерства, постоянного совершенствования, как личного, так и профессионального, а также – готовность личности будущего специалиста к самореализации в соответствии с требованиями социума и быстро изменяющимися общественно-политическими и социально-экономическими условиями.

Кроме того, необходимо включать и оценку развивающей коммуникативной среды университета, принятые базовые принципы ее организации и открытость к

поддержке позитивной просоциальной направленности внеаудиторной деятельности. Это связано с тем, что социальная ориентированность среды стимулирует личность будущих специалистов к действенным проявлениям, участию в социальных проектах, добровольческих организациях, а также акцентирует внимание на значении выбора позитивных социальных установок, которые способны определять основной путь общего развития личности (в том числе – общепрофессиональных компетенций) и ее открытость к самостоятельному проектированию целеполагания профессионального становления и жизнестроительства.

Такой подход к профессиональной подготовке будущих педагогов имеет глубокие корни в психологии, педагогике и философии. Вот несколько основных теоретических положений, которые можно назвать теоретическим и методологическим базисом данного подхода:

1) позиции социо-когнитивной теории (Эдвин Б. Холт, А. Бандура [4], С.Н. Мельник [5, с. 65-66];

2) положения о роли направленности на организованное психолого-педагогическое сопровождение личности - «в соответствии не только требованиям ее внутренней природы, но и законам становления и сущностных сил и систем организма, и внешним требованиям природы» (Б.Т. Лихачев [6, с. 19-23.]);

3) идеи о формировании ценностного фундамента личности в контексте осознания таких глубинных понятий, как «социальная ответственность человека», «перспектива личностного развития» [7, с. 4-11.] и др.;

3) философские идеи о ситуации субъективности познания, в которой происходит взаимопроникновение «мира общества» и «мира человека» [9].

В статье представлены результаты исследования, проведенного специалистами Федерального научного центра междисциплинарных и психологических исследований (Казанский филиал) и Благотворительного фонда «Образ жизни» в ходе реализации социально-образовательного проекта «Школа позитивных привычек», в рамках которого организованы Школы волонтеров-педагогов, Фестивали педагогического мастерства «Настоящая Активная Школа», Творческие гостиные, встречи с яркими представителями педагогической профессии, образовательные кластеры, посвященные продвижению программ «Добромир» (дошкольное образование), «Добрые дела каждый день» (для младшей школы); «# доброидети» (12+).

Материалы и методы.

Общие сведения о выборке участников

В исследовании, проведенном в 2022-2024 гг., приняли участие 163 студента, обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» на кафедре дошкольного и начального образования ФГБОУ ВО Ульяновский государственный педагогический университет им. И.Н. Ульянова; 52 студента Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского, также обучающиеся по направлению «Педагогическое образование» на кафедре дошкольного и начального образования.

78 % из числа респондентов (магистранты) уже работают в сфере образования. В основном, в школе, а также в учреждениях дошкольного и дополнительного образования. Остальные 22 % опрошенных планируют трудоустроиться в системе образования после получения диплома.

Возраст респондентов: от 20 до 25 лет - 55,0 %, от 26 до 30 лет - 40 %, от 31 до 35 лет - 5 %.

Процедура исследования

В ходе исследования проводились опросы, направленные на изучение таких моментов, как а) мнение студентов о значении профессии учителя в современном российском обществе; б) оценка участия в мероприятиях фонда, направленных на повышение педагогического мастерства будущих специалистов, в процессе развития общепрофессиональных компетенций.

Также проводилась оценка развивающей коммуникативной среды университета: количественные показатели (внеаудиторные мероприятия социальной направленности, наличие волонтерских отрядов, количество студентов, вовлеченных в добровольческую деятельность и др.); качественные показатели (уровень познавательного интереса к социально ориентированной деятельности педагога, качество собственных методических разработок в рамках проекта «Школа позитивных привычек», вовлеченность в организацию инклюзивных мероприятий, уровень культурно-творческой инициативности студентов, участие в конкурсе Моя волонтерская история», фестивалях фонда и др.). После анализа результатов опрос и оценки среды создавались экспертные заключения и формулировались рекомендации для преподавателей и студентов.

Результаты

Результаты исследования отражены в таблицах.

Таблица 1

Мнение студентов о значении профессии учителя в современном российском обществе

Обобщенная оценка	Количество ответивших (в %)	Комментарий
Профессия учителя не является престижной	49	Студенты назвали среди причин, по которым они отнесли профессию учителя непрестижной: невысокую зарплату (1); потребительское отношение родителей к школе (2); низкую социальную поддержку государства для молодых педагогов (3).
Затрудняюсь ответить	33	Студенты подчеркнули, что многое зависит от самого педагога и от того, какой уровень педагогического мастерства он показывает. Также важна поддержка коллег и «общая атмосфера в школе», отношение руководства.
Учитель играет важную роль в поддержке и развитии современных детей и подростков	17	Студенты привели примеры своих учителей, коллег из школ, где они работают. Даже рассказали о интересных случаях, когда именно учитель становился буквально главным человеком в судьбе ребенка.

Комментарий: Очевидно, респонденты выразили точку зрения большого количества людей: статус профессии учителя, к сожалению, нельзя назвать высоким, учителя находятся в сложнейшей ситуации – низкие зарплаты, огромное количество формальных моментов, отчетов, грубое неблагодарное отношение родителей, которые обесценивают значение учителя в жизни ребенка - все это реальности педагогической работы.

Таблица 2

Оценка участия в социально ориентированных мероприятиях фонда в процессе развития общепрофессиональных компетенций

Критерии	Количество выбравших данный ответ (в %)	Комментарий
Участие в таких мероприятиях позитивно и эффективно влияет на рост педагогического мастерства	98	Прежде всего, это отразилось в освоении таких общепрофессиональных компетенций, как: 1. осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1) – 75% подтвердили это, 2. проектировать основные и дополнительные образовательные программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2) – 24%. 3. проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности учащихся, в том числе с особыми образовательными потребностями (ОПК-3) – 85%.
Были получены важные дополнительные компетенции	85	Важными компетенциями педагогического мастерства, которые были развиты в процессе участия в мероприятиях фонда, респонденты считают умение учитывать психологические особенности учащихся (70 %), умение контактировать с детьми, их родителями, коллегами по работе (87%).

Комментарий: Важным компонентом в структуре педагогического мастерства респондентами назван культурный кругозор учителя. Это качество особенно эффективно развивалось в ходе участия в Творческих гостиных (57 %).

Широкий кругозор учителя позволяет адаптироваться к самым сложным педагогическим ситуациям, обеспечивать индивидуальный подход в воспитании школьников.

75% отметили инновационный характер представленных на мероприятиях фонда воспитательных мероприятий, а также содержательность и эффективность применяемых участниками методов воспитания и обучения.

67% подчеркнули, что положительных результатов в работе учитель достигает при условии тесного партнерства с родителями.

Респондентами были названы представленные на мероприятиях методы владения педагогическим тактом (54 %), умения управлять детским коллективом (78 %).

56% отметили примеры владения общепрофессиональными коммуникациями, которые позволяют создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного воспитания обучающихся (ОПК-4).

47% выделили примеры владения артистизмом (назвали 5 особо ярких выступлений участников Межрегионального фестиваля «Настоящая Активная Школа» из г. Иваново, гг. Полярный и Гаджиево ЗАТО Александровск Мурманской области). Педагогический артистизм - важнейший компонент педагогического мастерства.

Участники мероприятий с точки зрения магистрантов

Участников фестиваля респонденты назвали «профессионалами с высоким уровнем педагогического мастерства, умеющими активно вовлекать детей и подростков в творческий процесс обучения».

Таблица 3

Диагностика развивающей коммуникативной среды университета в процессе развития общепрофессиональных компетенций будущих педагогов

Основные критерии	Показатели критерия коммуникативности в оценке уровня среды	Характеристики коммуникативной среды педагогического университета высокого уровня	Направления педагогической деятельности в организации среды
- опора на значимость гуманитарного содержания образовательного процесса	доступность	творческая заразительность коммуникации	спектральность как расширение образовательной среды за счет профессионального и социокультурного потенциала всех субъектов образования
- стимулирование конструктивного содержательного общения: профессионально значимые диалоги, дискуссии, дебаты	открытость	содержательная насыщенность, коммуникации	формирование образовательного контента, отбор педагогических форм и технологий коммуникативную составляющую образования
- управление на основе горизонтального взаимодействия	активность использования потенциала цифрового контента	стимулирование возникновения профессионального сообщества (в т.ч. волонтерских	системность в проектировании образовательных программ

		отрядов) будущих педагогов	
- поддержка всех субъектов образовательного процесса в осознанном погружении в пространство культуры	гибкость	системная организация личностно и профессионально значимых событий	переход к вариативности в тесном взаимодействии с субъектами обучения
- развитие творческой и аксиологической наполненности образовательной деятельности	поддержка культурно-творческих инициатив студентов	поддержка проектов, в которых студенты апробируют профессионально значимые компетенции	фундаментальность в передаче научного знания

Комментарий: Проведенный в исследовании (2023 – 2024 гг.) анализ образовательной среды педагогических университетов и факультетов (гг.Ульяновск, Нижний Новгород (Арзамасский филиал)) показал, что по ряду показателей критерия коммуникативности, ни в одной из этих организаций нет проявления высокого уровня такой среды.

Прежде всего, снижены показатели, раскрывающие значимость опоры на принцип значимости гуманитарного содержания образовательного процесса, а также в подмене подлинного стимулирования самостоятельности и инициативности студентов мероприятиным подходом к организации внеаудиторной деятельности.

Все это снижает влияние системного развития критического мышления будущих педагогов, а также не раскрывает в полной мере потенциал синергии социального партнерства университета и некоммерческих организаций, университетов и бизнес партнеров, университетов между собой.

Выводы

1.Позитивное влияние социально ориентированной деятельности для будущих педагогов на рост познавательного интереса к профессии отметили большинство опрошенных студентов.

2.Таким образом, молодые педагоги определили значение участия в социальных мероприятиях Благотворительного фонда «Образ жизни» как важный этап освоения педагогического мастерства, выделив наиболее значимые факторы, способствующие достижению высокого уровня в этом процессе.

3.Одним из важнейших организационно-педагогических условий обеспечения эффективности педагогического образования является создание развитой коммуникативной среды университета. В такой среде профессиональное развитие всех субъектов образовательного процесса постоянно обогащаются за счет конструктивного профессионально содержательного диалога, педагогической рефлексии, обмена собственными взглядами, идеями, инициативами, пониманием мира и собственными решениями общих проблем.

Литература:

1. Главатских М. М. Социо-когнитивный подход в исследовании социально-психологической зрелости личности // Известия Саратовского университета (Акмеология образования. Психология развития). 2015. Т. 4, № 2. С. 131-135.
2. Левина Е.Ю., Мухаметзянова Л.Ю. Развитие Человека знания в ракурсе когнитивной парадигмы // Казанский педагогический журнал. – 2020. – № 3 (140). – С.8-18.
3. Сергеев С. Ф. Когнитивная педагогика: особенности научения и образования взрослых// Вестник Северо-восточного федерального университета. 2016. № 3. - С. 30-35.
4. Bandura, A. Social foundations of thought and action: a social cognitive theory. — Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall, 1986.
5. Мельник С.Н. Психология личности. — Владивосток: Дальневосточный Государственный Университет, 2004.
6. Лихачев Б. Т. Экология личности // Педагогика. 1993. № 2. - С. 19-23.
7. Хуторской А.В. Научная школа человекообразного образования: концепция и структура // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. – 2009. – № 6. – С. 4-11.
8. Бахтин М.М. К философии поступка // Собр. соч.: в 7 т. Т. 1. М.: Русские словари, 2003. - С. 7–68.
9. Шпет Г. Г. Мысль и Слово: Избранные труды. – М.: РОССПЭН, 2005.

Архипенко С.В.,

аспирантка департамента музыкального искусства

института культуры и искусств

Московского городского

педагогического университета

e-mail: Svetlana.arkhipenko@yandex.ru

Научный руководитель:

доктор педагогических наук, профессор

Кабкова Е.П.

Arkhipenko S.V.,

Postgraduate student

of the Department of Musical Arts

of the Institute of Culture and Arts

of the Moscow City Pedagogical University

Scientific supervisor:

Doctor of Pedagogical Sciences, professor

Kabkova E.P.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ИМПРОВИЗАЦИИ НА ЗАНЯТИЯХ АКАДЕМИЧЕСКИМ ВОКАЛОМ: ПУТЬ К РАЗВИТИЮ ПЕВЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ВОКАЛЬНЫХ НАВЫКОВ

Аннотация. В данной статье рассматривается привлечение элементов импровизации на занятиях академическим вокалом, которое может значительно повысить эффективность формирования певческой культуры и вокальных навыков у учеников. Это позволит им научиться свободнее владеть своим голосом, развивать музыкальность и экспрессивность исполнения. Рассматриваются практические рекомендации и примеры для обращения к элементам импровизации на занятиях вокалом, что в свою очередь может способствовать улучшению качества обучения и достижению высоких результатов в области академического вокала.

Ключевые слова: виды импровизации, вокал, вокальная импровизация, вокально-технические навыки, академический вокал, старший школьный возраст, история импровизации, голосовой аппарат.

INVOLVING ELEMENTS OF IMPROVISATION IN ACADEMIC VOCAL CLASSES: THE PATH TO DEVELOPING SINGING CULTURE AND VOCAL SKILLS

Annotation. This article discusses the use of improvisation elements in academic vocal classes, which can significantly improve the effectiveness of the formation of singing culture and vocal skills in students. This will allow them to learn to control their voice more freely, develop musicality and expressiveness of performance. Practical recommendations and examples for using improvisation elements in vocal classes are considered, which in turn can

contribute to improving the quality of training and achieving high results in the field of academic vocal.

Keywords: types of improvisation, vocal, vocal improvisation, vocal and technical skills, academic vocal, high school age, history of improvisation, voice apparatus.

Импровизация (лат. *improvises*) в широком смысле подразумевает под собой процесс сочинения музыки, а также исполнения танца, театрального спектакля без предварительной подготовки. Она может быть полностью свободной, либо иметь некоторые структурные элементы, такие как мелодические и ритмические темы, на которые музыканты или актеры могут опираться в своем творчестве. Импровизация – это не только характеристика исполнительского искусства, но и важный элемент процесса творчества и экспериментирования в различных областях искусства, таких как живопись, литература, танец и музыка.

Импровизация – это искусство, которое развивалось в течении многих веков, и за это время появились различные её виды, которые можно классифицировать по разным критериям. Например, можно выделить вокальную и инструментальную, а также различные виды импровизации на клавишных, струнных, духовых, щипковых и ударных инструментах.

Кроме того, можно классифицировать импровизацию по составу, например, групповая импровизация может быть исполнена всеми участниками ансамбля или только некоторыми из них, а сольная импровизация выполняется одним исполнителем. И наконец, по фактуре, такую как одnogолосная или многоголосная, включающая полифоническую, аккордовую, гомофонно-гармоническую импровизацию и другие.

Коллективная импровизация, например, в джазе, предполагает совместное создание мелодии музыкантами и, одновременно, реакции на исполнение коллег. Кроме того, импровизация может привлекаться в музыкальном образовании как один из способов развития техники исполнения и творческого мышления у обучающихся.

Импровизация является важным аспектом музыкального творчества и одним из способов, с помощью которого музыкальное искусство продолжает развиваться и прогрессировать. Она широко применяется в различных жанрах музыки, включая классическую музыку, джаз, блюз, рок и другие. В данной статье мы рассматриваем музыкальную импровизацию в области академического вокала. Этот её вид является одним из наиболее сложных и требует высокого уровня музыкальной подготовки, технического мастерства и глубокого понимания музыкальной гармонии и структуры произведения.

Развитие музыкальной импровизации связано с историей развития музыки в целом, начиная с древнейших времен до современности. В разных культурах мира были свои формы и стили вокальной импровизации, которые присутствовали в различных обрядах и музыкальных жанрах. В древнем Египте вокальная музыка была связан с религиозными обрядами и имела форму импровизационных песен, которые исполнялись на церемониях. В Индии вокальная импровизация присутствует в классической музыке (рага), где исполнитель может расширять мелодический материал и обращаться к выразительным возможностям украшений. «Многообразие эмоциональных состояний передаётся с помощью различных способов окраски звука. Раги демонстрируют зависимость, существующую между принципами формообразования и характером исполнения. Записи индийской музыки, сделанные в современной европейской нотации,

не соответствуют её живому звучанию, так как не отражают многие важные особенности пения и игры на музыкальных инструментах, отличающие исполнительскую манеру индийских музыкантов и остающиеся вне рассмотрения европейскими исследователями. Однако именно при непосредственном прослушивании Раги обнаруживается её ладо-интонационное и колористическое своеобразие» [7].

В средневековой Европе вокальная импровизация играла большую роль в развитии полифонической музыки. Наиболее известной формой была импровизация на псалтирь – собрание поэтических текстов, многие из которых содержат пророчества о пришествии Мессии. В католической богослужебной традиции такой вид импровизации встречается в ежедневном богослужении.

В Европе вокальная импровизация продолжала развиваться вплоть до эпохи Барокко. На протяжении этого периода импровизация в музыке была важной частью музыкального исполнительства, и музыканты часто обращались к ней, опираясь на существующие музыкальные темы.

В XIX веке вокальная импровизация продолжила развиваться, особенно в жанре оперы. Многие оперные певцы импровизировали во время своих выступлений, добавляя свои собственные вариации к музыке, написанной композитором.

Хотя импровизационное искусство потеряло свою популярность в концертных залах Европы в связи с развитием точной нотации музыкальных произведений, некоторые композиторы и исполнители продолжали обращаться к её возможностям. Среди них были и венские классики, такие как В. А. Моцарт и Л. ван Бетховен, а также романтики – Ф. Шопен, Ф. Лист и Р. Шуман. Русские композиторы-классики, такие как М.И. Глинка, М.А. Балакирев и М.П. Мусоргский, также владели искусством импровизации. Однако «с начала второй половины XIX века импровизационное искусство стало утрачивать свою значимость в Европе, и возрождение этого искусства произошло на рубеже XIX и XX веков уже на Американском континенте в джазовой музыке. Это событие стало новой эпохой в истории импровизационного искусства» [5, с.90].

Импровизация играет ключевую роль в современной музыкальной практике. Она является неотъемлемой частью джазовой музыки и некоторых модернистских течений, которые широко привлекают произвольную импровизацию. Она быстро приобрела популярность среди музыкантов и стала одним из значимых факторов в развитии и распространении музыки. Современная нотация, в которой часто отсутствует информация о высоте звука, размере, тональности и других параметрах, привычных для Гвидо из Аренцо, требует от исполнителей определенных импровизационных навыков. Без импровизации некоторые современные музыкальные жанры не могут существовать.

Одним из главных понятий, затронутых в данном исследовании, является понятие академический стиль исполнения. «Академизм, в широком смысле, представляет собой совокупность консервативных тенденций в искусстве, которые придерживаются правил, канонов, авторитетов и классических образцов искусства прошлого, считая их абсолютными, непревзойденными и независимыми от места и времени» [1].

Академический вокал, который произошел из европейского фольклорного пения, со временем приобрел свои уникальные особенности, направленные на достижение максимальной чистоты и мелодичности исполнения. «К академическому пению относятся такие виды, как литургическое, оперное, камерное пение и бельканто. В академическом пении четко определены критерии, которые должны быть учтены при

выборе стиля, жанра и формы произведения. Исполнитель и слушатель должны иметь знание основ языка музыки и эстетической традиции. Эталон вокального искусства становится критерием отбора выразительных средств, которые являются необходимым условием подлинности переживаний исполнителя и адекватности восприятия слушателя» [8, с.23].

«Академический вокал воспринимается большинством любителей пения как область приложения сил хорошо подготовленных певцов, обладающих яркими вокальными данными, такими как сильный, полетный голос значительного диапазона, ровное исполнение на всем диапазоне, уверенное дыхание и отличные общемузыкальные данные, включая музыкальный слух, ритм и память» [6, с. 156]

Длительное время профессиональные учебные учреждения, такие, как музыкальные училища, колледжи, институты и консерватории, занимались подготовкой певцов на основе академического вокала. За это время они накопили значительный опыт в подготовке вокалистов для выступлений в концертных и театральных произведениях.

Бельканто – это стиль пения в опере, который сейчас является образцом академического вокала. Он отличается следующими качествами звучания голоса певца: плавность перехода между звуками, естественность и свобода звукоизвлечения, красивая окраска звука, ровность звучания во всех регистрах и легкость звуковедения независимо от сложности мелодии и темпа исполнения.

Импровизация в классе академического вокала звучит гораздо реже, нежели в эстрадно-джазовом, однако имеет огромное значение и важность в процессе освоения искусства вокала. Импровизация помогает обучающимся улучшить технику исполнения, расширить диапазон голоса, развить гибкость голосового аппарата, а также «вычистить» интонацию звукоизвлечения. Она оказывает большое влияние на развитие чувства ритма, музыкального слуха, что является важнейшим компонентом успешного выступления. Кроме того, умение импровизировать помогает ученикам лучше взаимодействовать и с музыкой, и с другими артистами. Импровизация необходима для будущих певцов при работе на сцене, где может возникнуть необходимость быстрого реагирования на непредвиденные обстоятельства, адаптации к возникающим нюансам выступления, в новой ситуации выступления со спонтанной программой.

На начальном этапе обучения импровизации нотная фиксация отсутствует, и дети учатся музыке через звуки, а не через ноты (это так называемый донотный период). Далее следует этап нарабатывания определенного схематического опыта, где дети могут составлять каталоги фактур, форм, орнаментики, гармонических оборотов и т. д. Это помогает им развивать свои творческие навыки и создавать интересные музыкальные примеры.

Виды вокальной импровизации:

1. В диалогической импровизации используется формат вопрос-ответ, где два участника чередуются в создании музыкальных фраз.
2. В рамках импровизации на стихотворения с диалогической структурой, педагог задает вопросы, а затем все дети по очереди поют друг другу вопросы и ответы.
3. Импровизация на эмоционально-образную ситуацию. Вокальная импровизация на эмоционально образную ситуацию позволяет ученикам играть разные сценки и сочинять музыкальные сказки, например, поют колыбельные песни игрушкам или песни, которые отражают разные настроения, такие как радость, печаль или тревога.

4. Импровизация в рамках жанра. Может быть выполнена с текстом или без него, педагог может использовать различные музыкальные жанры, такие как марш, танец, вальс так, чтобы дети могли сочинять свои мелодии в соответствии с определенным жанром.

5. Импровизация на настроение. Позволяет детям выразить свои эмоции в песне. Педагог может дать задание спеть веселую, грустную или задумчивую песню, что поможет детям погрузиться в определенную эмоциональную атмосферу.

При выступлении в концерте вокальное исполнение должно не только звучать красиво, но и внешне быть эффектным. Учитывая это, необходимо сосредоточиться на сценическом оформлении репертуара, интегрируя в него элементы пластики, танца и актерского мастерства, гармонично с музыкальной основой. Такая концепция поможет трансформировать вокальные ансамбли в настоящие шоу-группы.

Пластика, выразительные движения при исполнении песни – это естественная потребность человека. Они позволяют не только передать эмоции и настроение произведения, но и установить глубокую связь с аудиторией. Через танец и движение люди выражают свои чувства, переживания и идеи, создавая тем самым многослойное восприятие музыкального произведения. Такой подход помогает раскрыть внутренний мир исполнителя, добавляя новый уровень глубины и художественности к его выступлению, и делает каждое исполнение уникальным и запоминающимся.

Для развития навыков пластического движения можно использовать разнообразные упражнения, способствующие развитию способности к импровизации, например, беспорядочное движение в стиле весенней птичьей стаи, движение в заданном образе, «разговор» походкой в парах, создание фигурной композиции и создание этюда, позволяющего придумать свою историю. Такие упражнения помогают владеть пространством, чувствовать партнеров, развивать воображение, ощущать характер, настроение и форму заданных объектов, а также создавать контрасты и ощущать симметрию и асимметрию.

Для развития навыка импровизации в классе академического вокала, в качестве примера можно привести следующие упражнения:

Упражнение 1 «Экспрессивные фразы»-выполняется учениками через эмоциональное состояние (радость, грусть, удивление и т.д.) необходимо импровизировать мелодическую линию, отражающую это ощущение. Затем можно попробовать повторить ту же мелодию, но с другим эмоциональным окрасом.

Упражнение 2 «Словесная импровизация» - учеником исполняется мелодия на определённую тематику (например, «природа», «любовь», «путешествия»), выполняется короткими фразами на нейтральных звуках (например, «лала-ла»). Это поможет сосредоточиться на мелодии и ритме, а не на тексте.

Упражнение 3 «Импровизация с использованием гамм: Преподавателем задается гамма, а ученики должны импровизировать мелодию, используя только ноты из этой гаммы. Педагог постепенно усложняет задание, добавляя дополнительные гаммы, аккорды или ритмы.

Перечисленные упражнения помогут учащимся сформировать навык сценической эмоциональной выразительности. Эти практики направлены на сосредоточение на мелодии и ритме, а также на гибкости в задействовании музыкальных элементов, что в конечном итоге приведет к освоению навыка «Импровизации».

Литература:

1. Академизм в искусстве [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://amp.google-info.org/tag/akademizm-v-iskusstve.html>.
2. Грибкова О.В. Опыт реализации дистантных технологий обучения в системе дирижёрско-хоровой подготовки / О. В. Грибкова, О. Б. Ушакова // Bulletin of the International Centre of Art and Education. – 2021. – № 5. – С. 233-243. – EDN TXXNJX.
3. Грибкова О.В. Развитие музыкальной культуры личности в современном образовании / О. В. Грибкова, С. Ма // Инновации и традиции в сфере культуры, искусства и образования: Материалы научно-практической конференции рамках Фестиваля науки, Москва, 20–30 ноября 2017 года. Том Выпуск 1. – Москва: Издательство "Перо", 2017. – С. 88-95. – EDN YRTMPK.
4. Калимуллина О.А. Самоактуализация педагога-музыканта: понятие и сущность, содержание и условия реализации / О. А. Калимуллина, И. Д. Левина, С. М. Низамутдинова // Искусство и образование. – 2023. – № 5(145). – С. 193-201. – EDN LZEPLI.
5. Литвинов А.А. Импровизация как фактор развития свободы творчества у обучающихся детской музыкальной школы / Интеграция науки, образования, общества, производства и экономики: Сборник научных статей по материалам IX Международной научно-практической конференции, Уфа, 28 октября 2022 года. – Уфа: Общество с ограниченной ответственностью «Научно-издательский центр "Вестник науки"», 2022. – С. 88-99.
6. Николаева Е.Н. Формирование академического стиля вокального исполнения у детей младшего школьного возраста: «за» и «против» // Образовательный форсайт. – 2020. – № 3(7). – С. 152-158.
7. Осокин М.А. Рага [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://www.belcanto.ru/raga.html>.
8. Трифонова И.А. Академическое вокальное искусство как социокультурный феномен: автореф. дис. кандидата философских наук наук: 24.00.01 – теория и история культуры. – Тюмень, 211. – 23 с.
9. Уколова Л.И. Педагогическое воздействие музыкальной среды как фактор творчества, духовного совершенствования, нравственных поисков, созданных представителями русской культуры / Л. И. Уколова // Педагогический научный журнал. – 2022. – № 3. – С. 20-28. – EDN RCFGKK.