

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КУЛЬТУРА

НАЦИОНАЛЬНЫЕ
ПРОЕКТЫ
РОССИИ

Современные тенденции и решения в развитии образования по направлению «Музыкально-театральное искусство»

ЦЕНТР

непрерывного образования и повышения квалификации
творческих и управленческих кадров в сфере культуры

АКАДЕМИИ ХОРОВОГО ИСКУССТВА
имени В. С. ПОПОВА

Цуканова О.П.

*заслуженный деятель искусств Российской Федерации,
доцент кафедры истории и теории музыки
Академии хорового искусства имени В.С. Попова*

Музыкально-теоретические дисциплины в формировании профессиональных компетенций вокалиста

Преподавание дисциплин музыкально-теоретического цикла студентам, обучающимся по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, можно рассматривать в контексте общей образовательной концепции Академии хорового искусства имени В.С. Попова, которая, в свою очередь, неразрывно связана с профессиональными традициями учебного заведения в целом.

Технологии обучения вокалистов, применяемые в Академии, способны решить широкий спектр образовательных задач.

Во-первых, это сближение учебных планов дирижёров и вокалистов по набору дисциплин. У дирижёров появляются такие дисциплины, как: сольное пение, ансамбль, актёрское мастерство, оперная подготовка, сценическое движение и танец, культура речи, свойственные вокальным программам. А вокалисты, помимо профессионально-ориентированных дисциплин, изучают комплекс хоровых предметов: хоровой класс в объёме часов учебного плана дирижёров, в учебных планах первых лет существования Академии были дисциплины — дирижирование и чтение хоровых партитур.

Во-вторых, академическое образование соединяется с обширной творческой, исполнительской деятельностью. Творчество, исполнительство — неотъемлемая составляющая обучения вокалиста в Академии. Это становится возможным благодаря концепции хора как концертной единицы и как базы систематической еженедельной практики работы с хором.

В-третьих, преподавание всех дисциплин осуществляется на основе преемственности, интенсивного формирования навыков и

компетенций с учётом индивидуальных особенностей развития студента.

В-четвёртых, особое значение в профессиональном воспитании вокалиста отводится фортепиано и сольфеджио — предмету, который работает на хор. Взаимодействие сольфеджио и хора — основа воспитания слуха.

И в-пятых, преподаванию многих курсов свойственен исторический подход: от эпохи к эпохе, от стиля к стилю: это отчётливо отражено в программах таких дисциплин, как хоровой класс, сольное пение, ансамбль, история музыки, гармония.

Комплекс музыкально-теоретических дисциплин в учебных планах Академии хорового искусства

Выдержка из учебного плана Академии даёт возможность оценить состав дисциплин музыкально-теоретического цикла и их объём:

	1 курс (1–2 сем.)	2 курс (3–4 сем.)	3 курс (5–6 сем.)	4 курс (7–8 сем.)	5 курс (9 сем.)	5 курс (10 сем.)
История музыки	2	2	2	4	-	-
Сольфеджио	3	3	2	2	-	-
Гармония	-	2,5	2,5		-	-
Музыкальная форма	-	-	-	2	-	-
История музыкально-театрального искусства	-	-	-	-	-	2
Основы работы с научным текстом	-	-	-	-	1	-
История современной зарубежной музыки (на выбор)	-	-	-	-	2	-
История современной отечественной музыки (на выбор)	-	-	-	-	2	-
Народное творчество (на выбор)	-	-	-	-	2	-
Музыкальное исполнительство и педагогика	-	-	-	-	3	3

Особенности преподавания курса истории музыки в Академии заключаются в том, что два традиционно разделённых курса — история зарубежной музыки и история русской музыки — объединены. История музыки представлена как единый исторический процесс развития музыкальной культуры стран западной и восточной Европы в одной парадигме.

Среди особенностей курса гармонии: в традиционный курс классической гармонии в Академии внедряются элементы гармонии

стилей и усиливается блок творческих работ. Включены темы «Генерал-бас», «Гармония венских классиков», «Гармония раннего романтизма».

Темы	Типы работ
Генерал-бас	Техника цифрованного баса. Пение речитативов барочной музыки с расшифровкой цифрованного баса. Хоралы И.С. Баха: задания по досочинению голосов фактуры.
Гармония венских классиков	Сочинение цикла классических вариаций на заданную тему с неаккордовыми звуками. Сочинение простых двух- и трёхчастных форм в стиле классицизма на заданный тонально-гармонический план.
Гармония раннего романтизма	Сочинение небольших пьес в формах и стилях западно-европейских романтиков — Ф. Шуберта, Ф. Листа.

Формируемые на перечисленных выше дисциплинах знания:

- основные исторические этапы развития зарубежной и русской музыки от древности до начала XXI века;
- теория и история гармонии от средневековья до современности;
- основные этапы развития, направления и стили западноевропейской и отечественной полифонии;
- основные типы форм классической и современной музыки;
- основные направления и стили музыки XX – начала XXI вв.;
- композиторское творчество в историческом контексте;

объединяются в рамках одной компетенции ФГОС ВО по специальности «Музыкально-театральное искусство» ОПК-1: Способен применять музыкально-теоретические и музыкально-исторические знания в профессиональной деятельности, постигать музыкальное произведение в широком культурно-историческом контексте в тесной связи с религиозными, философскими и эстетическими идеями конкретного исторического периода.

Сольфеджио как особый предмет музыкально-теоретического цикла

Сольфеджио занимает центральное место в блоке музыкально-теоретических дисциплин высшей школы. Все практические навыки, выработанные в курсе сольфеджио, служат развитию внутреннего слуха будущего специалиста, способствуют становлению его как профессионала.

Среди фундаментальных основ преподавания дисциплины в вузе:

1. Приоритетное значение форм работы, опирающихся на пение, что отражает специфику учебного заведения.

2. Сольфеджио — предмет, формирующий навыки, необходимые в классе по специальности, хоровом и оперном классах.

3. Свободное владение нотным текстом — как основополагающий навык будущего специалиста. В этом правиле преподаватели музыкально-теоретических дисциплин Академии следуют позиции музыковеда и педагога Ф.Ф. Мюллера, считавшего, что при наличии элементарных данных требуется: «Хорошо изучить ноты (лучше в различных ключах)... Выработать навыки свободного чтения (на инструменте или голосом) нотного текста».

4. Подбор наиболее эффективных средств, форм, источников, позволяющих разными способами сформировать соответствующие общепрофессиональные и профессиональные компетенции, требующие от будущего специалиста: грамотно исполнять нотный текст в соответствии со стилем композитора (ПК-1); воспроизводить музыкальные сочинения, записанные разными видами нотации, озвучивать голосом нотный текст различных эпох и стилей (ОПК-2); владеть чистой исполнительской интонацией (ПК-2), в том числе чисто интонировать голосом сложные в звуковысотном отношении мелодии (с интервальными скачками и хроматизмами) в процессе чтения с листа или исполнения музыкального произведения, обладать устойчивым чувством ритма (ПСК-1.2); слышать вокальную партию в фактуре музыкального произведения при зрительном восприятии нотного текста и при исполнении в ансамбле, с оркестром или фортепиано (ПК-10).

На решение перечисленных задач нацелены формы работы, применяемые в классе сольфеджио:

- 1) Пение с листа группой в унисон с сопровождением преподавателя, воспитание навыка исполнительской свободы.
- 2) Пение в разных ключах. Практическое изучение ключей Соль, Фа, До.
- 3) Пение речитативов, арий, дуэтов из ораторий и опер эпохи барокко и классицизма: Баха, Генделя, Гайдна, Моцарта со сложной вокальной группировкой.

1 уровень: Й. Гайдн. Оратория «Сотворение мира»; Г.Ф. Гендель. Оратория «Мессия»; Ф. Мендельсон. Оратория «Илия».

2 уровень: И.С. Бах. Кантаты; И.С. Бах. Страсти по Иоанну.

4) Ритмические упражнения.

5) Воспитание навыков ансамблевого исполнительства, предусматривающие точное интонирование, стройное пение, умение слушать партнера или сопровождение, координирование действий рук – слуха – голоса. Среди видов пения, применяемых для воспитания данных навыков:

- пение романсов и песен с собственным аккомпанементом;
- пение полифонических произведений с игрой остальных голосов;
- пение в ансамбле (дуэты, терцеты, квартеты);
- пение двухголосных примеров с игрой одного из голосов.

Организационные основы преподавания сольфеджио

1. Формирование навыка систематической работы.
2. Постоянное и интенсивное чтение с листа на групповых уроках.
3. Обязательная самостоятельная работа: еженедельные задания + задания на семестр.
4. Система контроля:
 - блок внутрисеместровых зачётов;
 - комплекс экзаменационных испытаний;
 - тотальный зачёт по чтению с листа (проводится 1 раз в год на 1–4 курсах).

Психолого-педагогические основы преподавания

Следуя завету В.С. Попова: «Каждый должен заниматься на пределе своих возможностей!», преподавание музыкально-теоретических дисциплин в Академии отталкивается от индивидуального темпа продвижения студента-вокалиста в слуховом развитии. Поэтому семестровые и итоговые оценки по каждой дисциплине выставляются с учётом личных достижений.

В рамках поставленных учебных задач, подчас довольно трудных, студентам всегда гарантирована творческая свобода и психологическая помощь.

Важным фактором эффективности обучения становится моделирование проблемных ситуаций концертной деятельности. При этом устраняются угнетающие факторы занятий: монотонность заданий, превышающая возможности студента сложность. Неизменный интерес к занятиям поддерживается позитивным тоном общения и ведения урока для сохранения у студента ощущений лёгкости и вдохновенности от восприятия содержания.