

Н. С. Решетникова

Репертуар в формировании профессиональных компетенций эстрадно-джазового вокалиста

В исследовании рассматриваются вопросы структурирования педагогического репертуара, используемого при подготовке исполнителей направленности эстрадно-джазовое пение. Освещаются аспекты, связанные с принципами подбора педагогического репертуара, используемого в процессе формирования основных компетенций профессионального вокалиста. Автор обращается к понятиям «педагогический репертуар», «профессиональные компетенции вокалиста» и определяет стилистический подход детерминантой модели в освоении педагогического репертуара, к важным аспектам формирования профессиональных компетенций эстрадно-джазового вокалиста. Деление изучаемого репертуара на определенные группы и уровни позволяет более четко структурировать весь материал, рекомендованный для освоения в рамках процесса обучения. В работе вводится понятие «репертуарная матрица» педагога-вокалиста, представляющее одну из продуктивных форм освоения педагогического репертуара и наращивания общего репертуарного объема с сохранением качественных характеристик исполнения. Системный подход освоения педагогического репертуара, включающий все основные стилистические пласты эстрадно-джазовой вокальной культуры и находящий отражение в рабочих педагогических программах, служит координатной точкой корреляции формирования профессиональных компетенций вокалиста.

Ключевые слова: педагогический репертуар, эстрадно-джазовый педагогический репертуар, учебно-развивающий репертуар, концертно-экзаменационный репертуар, концертно-тематический репертуар, профессиональные компетенции вокалиста, профессиональный исполнитель, репертуарная матрица

Nataliya S. Reshetnikova

Repertoire bases of professional development of pop-jazz vocalist

The study deals with the issues of structuring the pedagogical repertoire used in the preparation of pop-jazz singing performers. The aspects related to the principles of selection of the pedagogical repertoire used in the process of forming the basic competencies of a professional vocalist are highlighted. In the article, the author refers to the concepts of «pedagogical repertoire», «professional competencies of a vocalist» and defines the stylistic approach of the determinant of the model in mastering the pedagogical repertoire and an important aspect of the formation of professional competencies of a pop-jazz vocalist. The division of the studied repertoire into certain groups and levels, according to the author, makes it possible to more clearly structure all the material recommended for mastering as part of the learning process. The paper introduces the concept of «repertoire matrix» of a teacher - a vocalist, which is one of the productive forms of mastering the pedagogical repertoire and increasing the overall repertoire volume while maintaining the qualitative characteristics of the performance. A systematic approach to mastering the pedagogical repertoire, which includes all the main stylistic layers of pop-jazz vocal culture, reflected in the working pedagogical programs, serves as a coordinate point of correlation for the formation of the vocalist's professional competencies.

Keywords: pedagogical repertoire, pop-jazz pedagogical repertoire, educational and developmental repertoire, concert and examination repertoire, concert-thematic repertoire, professional competence of the vocalist, professional performer, repertoire matrix

DOI 10.30725/2619-0303-2023-2-88-93

Выбор репертуара – ключевой и значимый аспект успешного творческого пути в равной степени актуальный для исполнителей всех вокальных направленностей и профессионального уровня исполнительства, от любителей до виртуозов. Свои труды вопросу вокального репертуара посвятили выдающиеся педагоги-исследова-

тели вокального искусства Л. Б. Дмитриев, А. Г. Менабени, В. М. Луканин. Особое значение подбор педагогического репертуара имеет в период формирования базовых вокально-технических навыков и ключевых вокально-технических приемов. Профессиональные академические школы вокального исполнительства, такие как хоровое

профессиональное пение, академический профессиональный вокал, в ходе своего исторического развития обрели пласты педагогического репертуара, охватывающие все ступени специального профессионального обучения и методическое руководство по освоению педагогического репертуара, помогающее сформировать основные профессиональные компетенции исполнителя. Многократно апробированный и системно выстроенный хрестоматийный репертуар академического вокального направления является одним из ключевых аспектов педагогического мастерства при формировании вокальной техники и профессиональных компетенций вокалиста. Отработанная на практике и методически обоснованная организация подбора педагогического репертуара позволяет поэтапно, структурированно и целенаправленно расширять и углублять профессиональные навыки и наращивать «уникальный» репертуар исполнителя, который определяет узнаваемость вокалиста. Сценическая уверенность формируется и возрастает прямо пропорционально нарабатанным в ходе учебного процесса интерпретационным нюансам исполнительства. На первых этапах это происходит под руководством опытного мастера, а в дальнейшем – самостоятельно. Культурологический подход в подборе педагогического репертуара помогает сформировать высокий уровень художественного вкуса у вокалиста и позволяет в дальнейшем исполнителю разбираться в классических и современных образцах искусства, выбирая для творческой самореализации лучшие образцы музыки.

Эстрадно-джазовое музыкальное направление является молодым, но в большой степени востребованным видом творчества, к которому проявляют интерес слушатели, исполнители и, как следствие, педагоги и исследователи. Пение как одна из самых доступных форм музицирования, бесспорно, лидирует по популярности исполнительских направлений. Два факта: иллюзорное представление о «легкости» эстрадно-джазового жанра и «легкости» пения, – заметно увеличивают количество увлеченных эстрадно-джазовым вокалом, что в дальнейшем приводит к большому спросу на профессиональное обучение во всех звеньях образовательной вертикали. Исторические события всего периода становления эстрадно-джазового искусства обусловили, хотя и в различной степени,

дискретность развития зарубежной и отечественной музыкальной педагогики в направленности эстрадно-джазового исполнительства. В связи с этим в систему профессионального образования эстрадно-джазовое исполнительство вошло сравнительно недавно. Устоявшийся термин эстрадно-джазовое пение включает в свое понятие два музыкальных направления «эстрадное пение» и «джазовое пение», корреляционные связи которых выразились в многообразии стилистик, жанров и поджанров, которые определяют разнотипность и многообразие звукоизвлечения, звукоидеала и, как следствие, размытость и неоднозначность методики обучения. Согласимся с мнением А. С. Полякова, что «многообразие стилей и направлений, далеких друг от друга по звукоизвлечению и музыкальному языку, не позволили, да и вряд ли позволят в будущем, сформироваться единой школе обучения эстраднему пению» [1, с. 26–27]. Классическое направление вокального искусства обладает сформировавшейся школой обучения, в которой интерпретация, характерная для академического вокала, не влияет на «школу» в целом, а принимается за частность. Тогда как интерпретация и вариативно-импровизационное прочтение, лишь отчасти вышедшее за формат стиля, в эстрадно-джазовом вокале часто уже претендуют на обособленность, что мешает, по мнению автора, созданию единой вокальной эстрадно-джазовой школы. «Воспитание голоса через требования музыки должно являться основным потому, что певческий голос в конечном итоге и предназначен для выражения музыки. Правильно подобранный музыкальный материал сам по себе является воспитателем голоса. От того, что будет петь ученик, зависит и как у него будет строиться голосообразование и звуковедение. Таким образом, в руках педагога имеется важнейший фактор развития голоса – музыкальный материал», – писал в своей работе «Основы вокальной методики» Л. Б. Дмитриев [2, с. 557]. Опираясь на энциклопедическое определение, что «исполнительство – деятельность музыкантов, певцов» и высказывание И. Кванц, что «исполнение – душа композиции» [3, с. 150], примем триаду исполнитель-исполнение-исполняемое произведение за основную точку корреляции равнозначных компонентов. Таким образом, уровень исполнения определяет

коэффициент сложности произведения, а музыкальный материал-репертуар, являясь «воспитателем голоса», формирует уровень исполнителя. Наивысшей задачей профессионального исполнителя является виртуозность создания цельного выразительного высокохудожественного образа, реализация которой зависит от некоторых факторов, важнейшими из которых являются подбор репертуара, соответствующий исполнителю, знания особенностей стилистических пластов, из которых формируется репертуар, и умение интерпретировать и варьировать музыкальный материал соответственно выдвигаемым задачам. В своей работе «Музыкальная педагогика и исполнительство» Л. А. Баренбойм отмечает, что «в исполнительском искусстве творческую фантазию сможет проявить тот, кто обладает большим музыкальным опытом, больше знает разнохарактерной музыки, разучил большее количество музыкальных произведений» [4, с. 150].

Содержание образования на современном этапе определяется компетентностным подходом и опирается на «пять групп ключевых компетенций, которые рассматривались в качестве желаемого результата образования, в том числе: способность учиться всю жизнь как основу непрерывной подготовки в профессиональном плане, личной и общественной жизни» [5, с. 77]. Данные ориентиры нашли свое отражение в национальном проекте «Образование», нормативные документы которого определяют цели по формированию системы ключевых компетенций в качестве желаемого результата образования на всех его ступенях.

Комплексной единицей оценки результата процесса обучения выступают компетентность и компетенции. ФГОС ВО от 11 августа 2016 г. № 1009 представляет собой совокупность требований по формированию общекультурных компетенций (ОК), общепрофессиональных компетенций (ОПК) и профессиональные компетенции (ПК). Компетентностный подход концепции модернизации образования способствует объединению знаниевого и деятельностного подхода, нивелируя разрыв между теоретическими знаниями и практическими умениями, что особенно важно в системе профильного образования, в котором доминантным является прикладной аспект, в том числе в системе профессионального музыкального образования. К одной из

парадигм системы высшего образования можно отнести интегративный подход, который определяет образование как процесс и результат педагогической интеграции (межпредметной, внутрипредметной, межличностной, внутриличностной) [6, с. 44–45]. Субъективность, культуросообразность, креативность, ориентация на гражданско-патриотические ценности и другие принципы интегративного подхода позволяют сформировать профессиональные компетенции исполнителя на качественно ином уровне. Модернизация образовательной системы и введение компетентностного подхода определяют не только задачи обучающегося, но и изменяют вектор педагогического воздействия. Некоторая разобщенность сводов методических обоснований в вокальной педагогике эстрадно-джазовой направленности на современном этапе накладывает отпечаток на аспекты образовательного процесса, в том числе на репертуарную политику при обучении вокалу.

Понятие «педагогический репертуар» не имеет устоявшейся формулировки. Педагог (греч. *paidagogos*) – буквально «ведущий мальчика». Вести – направлять движение кого-либо (зависимого, в данном случае – обучающегося). Репертуар – это совокупность, список музыкальных произведений, по трактовке Л. П. Крысина в «Толковом словаре иностранных слов». Таким образом, позволим себе говорить о «педагогическом репертуаре» как об определенной совокупности музыкальных произведений для обучения исполнительству, движимую неким фактором (педагогом, обстоятельствами), способным придать верное направление конкретному обучающемуся. Весь спектр музыкальных произведений, используемый в обучении, объединенный термином «педагогический репертуар», автор разделяет на три группы:

- 1) учебно-развивающий;
- 2) концертно-тематический;
- 3) конкурсно-экзаменационный.

В свою очередь вышеуказанные группы, ограничивая уровнями:

- 1) уровень реальных возможностей;
- 2) уровень, опережающий возможности;
- 3) уровень достигнутых возможностей.

Деление на уровни позволяет обучающимся изменять состояние степени напряженности при освоении репертуарной матрицы, тем самым рефлексировать опыт,

позволяющий нивелировать первоначальную исполнительскую неуверенность, заменяя ее профессиональной успешностью. При использовании системно-вариативного подхода при освоении всех групп педагогического репертуара открывается возможность более полно раскрыть имеющийся ресурс обучающегося, расширить круг его исполнительских возможностей и закрепить профессиональные наработки.

К учебно-развивающему репертуару относятся музыкальные произведения, способствующие формированию эстрадно-джазовой вокальной манеры исполнительства, способные ввести в исполнительскую практику и освоить вокально-технические приемы эстрадно-джазовой направленности, построенные на особенностях стилистических нюансов и отображающие основные черты направлений, жанров и поджанров, помогающие зафиксировать теоретические музыкальные знания ладово-гармонических, ритмических и иных музыкальных законов на практике, активизировать эмоционально-актерское включение исполнителя. Парадигмой учебно-развивающей репертуарной группы, по мнению автора, является стилистический подход, который более полно охватывает весь спектр задач, возлагаемый на педагогический репертуар, как на доминантный аспект формирования основных общепрофессиональных и профильно-профессиональных компетенций эстрадно-джазового вокалиста.

Учебно-развивающий эстрадно-джазовый репертуар исполнителя-вокалиста является базовым для когнитивной и аксиологической компетенций исполнителя. Он определяется нами как наиболее масштабный по объему изучаемого материала и позволяющий охватывать широкий спектр современных вокально-технических приемов, необходимых эстрадно-джазовому исполнителю. Разнообразие практикуемых в процессе обучения стилей и направлений повышает исполнительскую профессиональную ресурсность и позволяет определить сообразность стилистического наклонения при выборе концертно-тематического и конкурсno-экзаменационного вокального материала, тем самым способствуя формированию индивидуального исполнительского почерка эстрадно-джазового вокалиста. Диапазон направлений, используемый в учебно-развивающей группе педагогического репертуара, должен

включать в себя исторически состоявшиеся пласты эстрадно-джазовой вокальной музыки и охватывать различные фонетики. Ранжирование использования стилистик, жанров и поджанров проводится по принципу от простого к сложному и формируется сообразно педагогической рабочей программе. Включение в обучающий процесс одновременно произведений, близких по коэффициенту уровня сложности, но различных по фонетике и стилю, позволяет провести сопоставительный анализ вокально-технических особенностей и определить моменты корреляции.

Как возможный пример рассмотрим Christmas carols и песни советских композиторов 20–30-х гг. XX в., имеющих различную стилистику и фонетику, однако при анализе процесса их освоения выявляется схожесть вокально-технических особенностей исполнения. Оба жанра объединяют образность, красота мелодических рисунков, простота композиционного решения, празднично-лирическое настроение. Звукообразование большинства композиций, представляющих оба направления, построено на основе бытовой речи, и работа голосовых связок формируется по «речевому» принципу «поем как говорим», с вокально-техническими требованиями к дыханию, звуковедению и прочим вокально-техническим нюансам, которые разграничивают говорение и пение. Данные произведения требуют кантиленного звучания, умения использовать определенные виды вибрато и филировки вокального звука, относящиеся к основным вокально-техническим приемам и требующие освоения на самых первых этапах обучения. Тогда как насыщенная вокальными приемами, ритмическими нюансами, сложностью композиционного построения, характерными особенностями звукообразования афроамериканская музыка осваивается на более поздних этапах обучения.

Задача концертно-тематической группы педагогического репертуара состоит главным образом в формировании функциональных и операционно-технических профессиональных компетенций. К функциональным относят профессиональные компетенции, которые обеспечивают доказанные высокие, качественные результаты для данной должности и носят оперативный или технический характер. Подбор произведений концертно-тематического репертуарного пласта производится на

основе определенной тематики. Коэффициент сложности выбранного материала варьируется от простого до сложного и определяется уровнем вокально-технической подготовки, что позволяет не выходить из зоны исполнительского комфорта, предопределяет контроль эмоционального состояния, сценическое равновесие и свободу самовыражения исполнителя. Читаемая драматургия номера, актерское включение, эмоциональная наполненность при создании образа – основные компоненты успешного концертного выступления. Область функциональной компетентности, формируемая концертной деятельностью, развивает общепрофессиональные и профессиональные компетенции.

Конкурсно-экзаменационная часть педагогического репертуара является квинтэссенцией сложности и соответствия, вершиной исполнительских возможностей творца в данный момент времени. Доминирующее предпочтение при выборе конкурсно-экзаменационного репертуара отдается композициям с набором вокально-технических приемов, выражено характеризующих стиль представленного произведения, имеющих широкий регистровый диапазон, соответствующий личностным особенностям, возрастным особенностями, и органично подчеркивающих творчество исполнителя с наиболее профессиональной стороны.

Представленные в одной программе разные по характеру, стилю, фонетике, ладу и аранжировке композиции, имеющие значимую художественную ценность, соответствующие возрасту исполнителя и уровню мастерства, позволяющие продемонстрировать регистровый диапазон, вокальную технику и приемы, подкрепленные ярким эмоциональным включением и индивидуальным прочтением положительным образом, влияют на конкурентоспособность вокалиста.

При выборе конкурсно-экзаменационного вокального репертуара не рекомендуется использовать композиции «платкатного» толка с мелодической линией, не имеющей развития и построенной на коротких фразах, с однообразной гармонической поддержкой, а также требующих дополнительных технических средств (например, видеоряд) и/или задействование большой массы людей (танцоров, массовки), на которую переадресованы задачи солиста. Стоит учитывать, что композиции,

звучащие друг за другом в одном ладу или в одной тональности и имеющие разный стиль и темп, могут привести к снижению уровня эмоционального восприятия слушателя.

Конкурсно-экзаменационный пласт педагогического репертуара ставит задачи, решение которых формирует профессионально-технологические компетенции, такие как умение уяснять проблему, устанавливать причинно-следственные связи, прогнозировать результат, выявлять приоритеты в планировании рабочего процесса при подготовке к конкурсам и экзаменам, решать задачи в установленный срок. Опыт конкурсно-экзаменационных выступлений позволяет получить скрытые знания, приобретенные на опыте, что является когнитивной компетенцией.

Процесс формирования всех вышеперечисленных компетенций требует выявления и создания определенных условий. «Педагогические условия» как результат «целенаправленного отбора, конструирования и применения элементов содержания, методов, а также организационных форм обучения для достижения определенных дидактических целей» [7, с. 124] являются одним «из компонентов педагогической системы, отражающим совокупность возможностей образовательной и материально-пространственной среды, воздействующих на личностный и процессуальный аспекты данной системы и обеспечивающих ее эффективное функционирование и развитие» [8, с. 13]. Анализируя исследования теоретической и практической педагогики В. И. Андреева, А. Я. Найна, Н. М. Яковлевой, В. А. Беликова, Е. И. Козыревой, С. Н. Павлова, А. В. Сверчкова, Н. В. Журавской, А. В. Круглий, А. В. Лысенко, А. О. Малыгина, М. В. Рутковской, можно выделить виды педагогических условий, влияющие на процесс обучения: объективные, субъективные, общие, специфические, организационно-педагогические, психолого-педагогические, дидактические.

Структурирование педагогической работы по освоению обучающимися репертуара выстраивается различными способами с учетом целесообразности: линейным, концентрическим, спиральным. Освоение учебно-развивающего репертуара по средствам рабочей программы на основе линейного способа не всегда проходит успешно в детском возрасте в силу возрастных особенностей. Данный способ ос-

Репертуар в формировании профессиональных компетенций ...

воения учебно-развивающего репертуара соответствует возможностям обучающихся среднего и высшего профессионального звена.

Конфигурация стилистических пластов и спектр произведений при выборе репертуара в процессе обучения формируют устойчивую педагогическую «репертуарную матрицу», представляя данную модель как индивидуальный почерк педагога. Сконструированная на основе анализа и сопоставлений стилистических пластов «репертуарная матрица» и дидактические условия, отражающиеся в методической подготовленности педагога, наличие нотной, методической и другой литературы, планирование педагогического процесса и методической обоснованности в подборе репертуара формируют крепкую платформу профессиональных компетенций эстрадно-джазового вокалиста.

Список литературы

1. Поляков А. С. Методика преподавания эстрадного пения. Экспресс-курс. Москва: Согласие, 2015. 248 с.
2. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики. Москва: Музыка, 1968. 675 с.
3. Грохотов С. В., Кванц И. И. О свободном варьировании в исполнительском искусстве // Музыкальное искусство барокко: стили, жанры, традиции исполнения. Москва, 2003. С. 148–180. (Научные труды Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского; сб. 37).
4. Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. Москва: Совет. композитор, 1979. 282 с.
5. Паламарчук Л. Н. Компетентностный подход как направление модернизации российского образования // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения: сб. материала-

лов XIV Междунар. науч.-практ. конф. Новосибирск, 2010. Ч. 3. С. 76–79.

6. Яковлев Е. В., Яковлева Н. О. Педагогическое исследование: содержание и представление результатов. Челябинск: Изд-во РБИУ, 2010. 317 с.

7. Андреев В. И. Педагогика: учеб. курс для творческого саморазвития. Казань: Центр инновац. разработок, 2012. 608 с.

8. Ипполитова Н. В., Стерхова Н. С. Анализ понятия «педагогические условия»: сущность, классификация // General and Professional Education. 2012. № 1. С. 8–14.

References

1. Polyakov A. S. Methods of teaching pop singing. Express course. Moscow: Consent, 2015. 248 (in Russ.).
2. Dmitriev L. B. Fundamentals of vocal technique. Moscow: Muzyka, 1968. 675 (in Russ.).
3. Grohotov S. V., Kvants I. I. On free variation in the performing arts. Baroque musical art: styles, genres, performance traditions. Moscow, 2003. 148–180. (Scientific works of the Moscow State Conservatory named after P. I. Tchaikovsky; 37) (in Russ.).
4. Barenboim L. A. The way to making music. Moscow: Compoziter, 1979. 282 (in Russ.).
5. Palamarchuk L. N. Competence-based approach as a direction of modernization of Russian education // Psychology and Pedagogy: methodology and problems of practical application: coll. Materials XIV Intern. sci-practical conf. Novosibirsk, 2010. 3, 76–79 (in Russ.).
6. Yakovlev E. V., Yakovleva N. O. Pedagogical research: content and presentation of results. Chelyabinsk, 2010. 317 (in Russ.).
7. Andreev V. I. Pedagogy: textbook. course for creative self-development. Kazan: Center for Innovation developments, 2012. 608 (in Russ.).
8. Ippolitova N. V., Sterkhova N. S. Analysis of the concept of «pedagogical conditions»: essence, classification. General and Professional Education. 2012. 1, 8–14 (in Russ.).