

ВОЗМОЖНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОКАЛЬНОГО КОУЧИНГА И СРЕДСТВ НЕФОРМАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ СТУДЕНТОВ ВОКАЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Лю Иин

Преподаватель, аспирант, Цзилиньский педагогический университет
fiona.sunshine@foxmail.com

OPPORTUNITIES AND PROSPECTS OF VOCAL COACHING AND NON-FORMAL EDUCATION IN THE PREPARATION OF STUDENTS OF VOCAL SPECIALTIES

Liu Yiying

Summary: The study examines the features of the vocal coaching methodology in the preparation of vocalists in higher education organizations. As an advantage of coaching, the formation of motivation for obtaining professional competencies is highlighted. Vocal coaching provides ample opportunities for individualization of the pedagogical process. Initially, coaching is a means of non-formal education, therefore it is considered in the context of innovative pedagogical technologies.

Keywords: vocal training, vocal coaching, music education, non-formal education, professional competencies.

Аннотация: В исследовании рассмотрены особенности методики вокального коучинга при подготовке вокалистов в организациях высшего образования. В качестве преимущества коучинга выделяется формирование мотивации к получению профессиональных компетенций. Вокальный коучинг предоставляет широкие возможности для индивидуализации педагогического процесса. Первоначально коучинг является средством неформального образования, поэтому рассматривается в контексте инновационных педагогических технологий.

Ключевые слова: вокальная подготовка, вокальный коучинг, музыкальное образование, неформальное образование, профессиональные компетенции.

Вокальный коучинг - процесс развития певческих навыков, техники и вокального стиля. Вокальный коуч работает с певцом, чтобы помочь ему раскрыть потенциал своего голоса и улучшить сценические навыки. Необходимо сразу же отметить, что под вокальным коучем, как правило, понимается концертмейстер, который непосредственно взаимодействует с вокалистом. Л.В. Матеева, Чжан Хэсинь пишут, что «в вокальном исполнении личные коучи – это, по преимуществу, концертмейстеры, ситуативно выполняющие функции ансамблевого или сценического партнера, а также принимающие на себя роли индивидуальных педагогов и психологов-мотиваторов» [5, с. 77].

Вокальный коуч может помочь певцу с различными нюансами звукоизвлечения, включая дыхание, опору, дикцию, произношение, интонацию и эмоциональную подачу исполняемых произведений. В процессе работы используются различные группы упражнений. Бао Нуань, Е.Н. Яковлева отмечают, что «В вокальном обучении коуч – это не традиционный учитель с ориентацией на знания, а скорее наставник, партнер, осуществляющий обучение в деятельности, помогающий найти самостоятельное решение, а не реализующий проблему вместо певца» [1, с. 212].

Классический процесс взаимодействия концертмейстера с певцом построен на выполнении относительно

обособленных функций. Чаще всего основную часть работы берет на себе вокальный педагог, тогда как концертмейстеру отводится роль своеобразного музыкального сопровождения. Между тем, такой подход неэффективен и в некоторых случаях даже существенно затруднен. К примеру, занятия с концертмейстером профессиональных вокалистов при подготовке к исполнению камерных произведений и оперных номеров и вовсе не включает в себя фигуру педагога. К тому же, установление коммуникации вокалиста с концертмейстером является залогом исполнительского успеха.

Вокальный коучинг может быть полезен для певцов любого уровня подготовки, от начинающих до профессиональных исполнителей. Он может помочь певцу развить свой голос и подготовиться к выступлениям на сцене, а также преодолеть препятствия и развить свой потенциал в вокале. В настоящее время в вузах начинает появляться дисциплина «Вокальный коучинг», что обусловлено наличием практических потребностей. Исполнение музыкального произведения вместе с концертмейстером – это процесс сотворчества, в ходе которого должна протекать активная коммуникация между музыкантами.

Одним из ключевых вопросов вокального коучинга является методическое обеспечение и в целом проблематика разработки методов обучения. Несмотря на то,

что вокальный коучинг как явление находится в поле зрения исследователей и базовые принципы и методологические положения уже рассмотрены, методический аспект остается не до конца ясен. Л.В. Курицкая указывает, что при коучинге распространены методы «беседы, правильно поставленных вопросов, личного примера, моделирования реальных ситуаций, профессиональной и психоэмоциональной поддержки» [3, с. 268].

Вокальный коучинг предполагает индивидуальный подход к развитию голосовых навыков и улучшению техники. Каждый певец уникален, поэтому методы, используемые вокальным коучем, будут различаться в зависимости от потребностей и целей конкретного певца. Одним из методов вокального коучинга является анализ голоса и вокальной техники. Анализ голоса может быть проведен с помощью записей песен и выступлений певца, а также путем наблюдения за певцом во время его выступлений и репетиций.

Вокальный коуч может использовать методы, направленные на развитие эмоциональной интерпретации произведений. Для этого могут использоваться актерские упражнения, чтение текста, работа над дикцией и мимикой. Еще один метод вокального коучинга предполагает работу над психологической подготовкой певца. Вокальный коуч может помочь певцу преодолеть страх перед выступлениями, развить уверенность в своих силах и повысить мотивацию. Помимо всего прочего, коуч может использовать звукозаписывающее оборудование, программы для анализа голоса, вокальные эффекты и т.д., чтобы помочь певцу достичь своих лучших результатов.

Коучинг построен таким образом, что коуч в буквальном смысле подталкивает вокалиста к принятию верных решений, связанных с интерпретацией и звукоизвлечением. Коуч не только подсказывает, каким образом лучше интерпретировать то или иное произведение, но и может обсуждать с певцом вокальную технику. Несмотря на то, что данное положение кажется несколько странным, коучу действительно необходимо обладать базовыми знаниями в предметном поле вокальной техники. Более того – практика показывает, что сформировался запрос на пианистов-коучей со знанием основ дирижирования. Н.В. Кожин высказывает следующую мысль «в классе вокального коучинга солист должен освоить на практике все то, над чем не должен работать дирижер-постановщик в репетиционном зале» [2, с. 189]. Указанная цитата относится к описанию процесса взаимодействия концертмейстера и вокалиста в рамках процесса подготовки к оперным спектаклям.

Концертмейстер-коуч - в первую очередь профессионал, который помогает вокалистам выступать на сцене. Для того, чтобы стать концертмейстером-коучем, необ-

ходима подготовка и квалификация. Коучу необходимо иметь хорошее знание музыки и музыкальной теории, а также обладать опытом работы с различными инструментами и певческими голосами. Он должен понимать, как работает голос и какие техники могут помочь исполнителю достичь результата. Безусловно, концертмейстер-коуч должен быть опытным и квалифицированным музыкантом. Он должен иметь не только теоретические знания, но и практический опыт выступлений на сцене. Это позволит ему лучше понимать потребности исполнителя и помочь ему преодолеть трудности, с которыми он может столкнуться во время выступления. Е.В. Фоминых пишет следующее: «В условиях совместной работы концертмейстера с вокалистами коучинг может представлять большой интерес, поскольку позволяет концертмейстеру направлять мысли и раскрывать творческий потенциал вокалиста, не прибегая к при этом прямым указаниям, а значит, не выходя за рамки своей профессиональной компетенции [7, с. 292].

Концертмейстер-коуч должен обладать коммуникативными навыками, чтобы эффективно общаться с исполнителем и помочь ему развить его потенциал. Он должен уметь давать обратную связь и инструкции, а также уметь мотивировать и вдохновлять исполнителя. Наконец, концертмейстер-коуч должен быть готов работать с различными стилями музыки и исполнителями разного уровня квалификации. Необходимо иметь гибкий подход и уметь адаптироваться к потребностям каждого исполнителя.

Соответственно, коучу нужно обладать следующими знаниями и навыками:

1. Безупречное владение фортепиано как музыкальным инструментом, способность к ансамблевому исполнению музыкальных произведений;
2. Базовое знание музыкальной литературы и изучение источников в зависимости от потребностей практики;
3. Знание основ вокальной техники и предметного поля вокальной педагогики в общем и целом (включая специфические понятия – «металл» в голосе и др.);
4. Знание основ дирижирования с целью подготовки вокалиста к будущей работе с дирижером.

Вокальный коучинг и классические педагогические подходы к обучению пению имеют не только сходства, но и существенные отличия. Классический педагогический подход к вокальному обучению часто на достаточно формальной и систематизированной методике. Он нацелен на развитие музыкальных навыков и техники на основе произведений классики и общепринятого репертуара. Вокальный коучинг, как правило, более индивидуализирован и ориентирован на практическую сторону вокального искусства. Вокальный коуч, работая с

исполнителем, может использовать различные техники, средства и методы, которые помогут улучшить качество исполнения. Процесс может включать в себя повышение теоретической грамотности, работу над эмоциональной составляющей исполнения, стилем и техникой. Важно отметить, что вокальный коуч может работать не только с начинающими, но и с более опытными исполнителями, помогая им улучшить свой стиль и преодолеть творческие препятствия.

Взаимодействие коуча с вокалистом построено можно описать путем следующего алгоритма:

- Установление эмоционального контакта с вокалистом;
- Изучение индивидуальных особенностей звукоизвлечения вокалиста, сферы его деятельности и практических потребностей;
- Анализ исполняемого произведения, определение контекста, примерно стиля исполнения и др.;
- Проведение репетиций, в ходе которых для вокалиста отмечается содержание и эмоциональная сторона произведения, вкратце история создания, исполнительские проблемы, подсказываются верные голосовые средства, осуществляется первоначальная подготовка для дальнейшей работы с дирижером;
- Заключительный этап – рефлексия и закрепление сильных сторон исполнения.

Наличие столь внушительного списка профессиональных задач налагает ряд серьезных сложностей, связанных с процессом профессиональной подготовки коучей и степенью индивидуализации занятий. С.В. Руднева пишет, что «полифункциональность деятельности концертмейстера-коуча обусловлена спецификой профессии, которая заключается в психологической, педагогической и исполнительской поддержке творческих инициатив вокалиста, его мотивации к обучению» [6, с. 134].

Вокальные коучи могут сталкиваться с различными проблемами в своей работе в зависимости от индивидуальных особенностей каждого исполнителя и его уровня музыкальной подготовки. Одним из основных вызовов, с которыми сталкиваются вокальные коучи, является нахождение индивидуального подхода к каждому исполнителю. Это может включать в себя понимание его стиля исполнения, уровня музыкальной подготовки, целей и желаний, а также индивидуальных проблем, с которыми он сталкивается.

Другой проблемой может быть нахождение баланса между технической подготовкой и эмоциональной составляющей исполнения. Вокальные коучи должны учитывать и улучшать технические аспекты вокала, но также помогать исполнителю выражать свои эмоции в

музыке. Помимо всего прочего, вокальный коуч может столкнуться со сложностями, связанными с привычками и предпочтениями исполнителя, которые могут затруднять его профессиональное развитие. В таких случаях, вокальный коуч должен найти подходящий способ убедить исполнителя в необходимости изменений и помочь ему расширить свои исполнительские возможности.

Одним из основных способов решения имеющихся проблем является развитие вокального коучинга как учебной и научной области. Дисциплина «Вокальный коучинг», вне всяких сомнений, имеет большие перспективы в музыкальном образовании. Вокальный коучинг может быть полезным инструментом для преподавателей музыки, так как он помогает развивать навыки коммуникации, а также обучает эффективному использованию современных технологий и программного обеспечения для анализа и улучшения вокальной техники. Полагаем, что дисциплина «Вокальный коучинг» имеет большой потенциал в музыкальных вузах и колледжах и может быть полезна как для профессиональных музыкантов, так и для начинающих исполнителей.

На первый взгляд может показаться, что вокальный коучинг является данью инновациям и вообще явлением искусственного, наносного характера, что, конечно же, вовсе не так. Как уже было отмечено ранее, интерес исследователей к коучингу появился уже после его первоначального распространения не только в музыкальном образовании, но и в профессиональной деятельности вокалистов. Причина органичного роста популярности и востребованности коучинга (что даже привело к появлению вокального коучинга как самостоятельной дисциплины) обусловлено традициями вокального образования, которое изначально строилось на репетиторстве и не предполагало жесткого формализованного подхода. О.Г. Шелудякова указывает, что в истории России «в музыкальной педагогике формирование функций репетиторства началось еще в древнерусский период – в рамках функционирования певческих школ и обучения государевых и патриарших дьяков» [8, с. 98]. Формирование основы вокальной школы, заложение методологических традиций привело к образованию консервативных тенденций, однако так было не всегда. Примечательно, что во все периоды истории обучение вокальному исполнению производилось путем диалога между преподавателем и обучающимся. Вероятно, объясняется это тем, что процесс голосообразования настолько сложен, что практиками он может быть понят только интуитивно (отсюда столько абстрактных и субъективных терминов и понятий, описывающих звукоизвлечение).

В конце XX – начале XXI развитие в России неформального образования стало одним из основных источников зарождения коучинга. Ли Чжэю на основе опыта преподавания вокала студентам и взрослым (в рамках

неформального образования) пишет, что «непрерывное образование в колледжах и университетах должно быть приближено «к рынку» и адаптировано к обучающимся с разными индивидуальными характеристиками [4, с. 67].

Обучение в вокальных школах для взрослых может быть построено по-разному в зависимости от конкретной школы и программы. Позитивным аспектом данного обучения является то, что вокальные школы часто предоставляют возможность получить именно взрослым людям, для которых нет другой возможности получить необходимые навыки. В таком образовании не существует жестких рамок и стандартов, что позволяет учащимся наслаждаться процессом обучения и развиваться в своем темпе. Мотивация учащихся в вокальных школах для взрослых может быть разной. Некоторые студенты могут быть мотивированы желанием улучшить свою технику, а другие – раскрыть свой творческий потенциал. Именно этот дух свободы почувствовали многие вокальные педагоги, которые не только работали в вузах, но и занимались репетиторством и преподавали в частных организациях. Безусловно, искренняя мотивация учащихся и свобода в выборе методов предполагают неформальный стиль взаимодействия, на основе которого зиждется коучинг. Беседы и свободное обсуждение техники и репертуара – это именно то, чего часто не хватает студентам, находящимся в рамках академической системы.

Коуч способен развить в вокалисте именно те качества, которые необходимы не только для успешной учебы, но и для дальнейшей профессиональной деятельности.

В практиках неформального образования содержится значительно число аспектов, важных для коучинга – демократический дух, эмпатия, обоснованный и объективный выбор репертуара, глубокая индивидуализация обучения, акцент на постоянном образовании и самообразовании. Вместе с этим, вокальный коучинг в вузах и колледжах отличается тем, что у вокалистов формируются профессиональные компетенции, а значит сам процесс более регламентирован.

Таким образом, вокальный коучинг является актуальным педагогическим явлением, которое позволяет повышать эффективность педагогического процесса, развивать личностные характеристики исполнителя, формировать необходимые компетенции. Вокальный коучинг возник из практических потребностей и базируется на традициях вокального образования в России, которые всегда носили индивидуальный характер и были адаптированы под модели наставничества и репетиторства. Разработка методического обеспечения для коучей (в том числе с заимствованием опыта неформального образования) укрепит коучинговые практики и позитивно скажется на подготовке вокалистов.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бао Нуань, Яковлева Е.Н. Вокальный коучинг как инновационная технология обучения студентов-музыкантов в университетах КНР // Ученые записки. электронный научный журнал курского государственного университета. 2021. № 4 (60). С. 208-126.
2. Кожин Н.В. Знание дирижерского жеста в классе вокального коучинга // Вопросы педагогики. 2020. № 4-2. С. 187-191.
3. Курицкая Л.В. Коучинговый подход в работе со студентами концертмейстерского класса // Манускрипт. 2019. Том 12. № 11. С. 265-269.
4. Ли Чжэю Особенности музыкального образования взрослых: обзор научных исследований // Образование, воспитание и педагогика: традиции, опыт, инновации. Сб. науч. статей. Пенза, 2022. С. 65-69.
5. Матеева Л.В., Чжан Хэсинь Коучинг как международная категория педагогики музыкального образования // Музыкальное и художественное образование России, Китая и Казахстана: пути взаимодействия. Екатеринбург, 2022. С. 72-81.
6. Руднева С.В. Феномен вокального коучинга в современном музыкальном образовании // Манускрипт. 2012. Том 19. № 3. С. 132-135.
7. Фоминых Е.В. Особенности взаимодействия концертмейстера и вокалиста // Музыкознание: искусство. культура. образование. Сб. науч. статей. Москва, 2021. С. 288-293.
8. Шелудякова О.Г. Репетиторство как феномен отечественной музыкальной педагогики // Вестник Казанского государственного университета культуры и искусств. 2020. № 4. С. 94-100.

© Лю Иин (fiona.sunshine@foxmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»