

У Сяохуа

аспирант

ФГБОУ ВО «Российский государственный социальный университет»

г. Москва

ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ОПЕРНЫХ ПЕВЦОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ

***Аннотация:** в статье рассматривается формирование профессиональной культуры оперных певцов в системе образования, рассматриваются основные проблемы и педагогические стратегии. Выявлены такие проблемы, как разрыв между академической подготовкой и практической театральной деятельностью, преобладание механических подходов к исполнению и ограничения традиционных педагогических методов. Рассматриваются педагогические стратегии, подчеркивающие интеграцию актерских, музыкальных и театральных навыков, а также культивирование творческой автономии. Образовательные спектакли рассматриваются как важнейшие платформы для преодоления академических и практических разногласий и стимулирования творческого роста. В результате развитие творческой независимости становится решающим фактором для придания оперным певцам уверенности и стойкости, необходимых для успеха в оперной индустрии.*

***Ключевые слова:** оперные певцы, профессиональная культура, вокальное образование, педагогические стратегии, учебные спектакли, творческая автономия.*

Формирование профессиональной культуры оперных певцов в рамках образовательной системы является важнейшим аспектом их подготовки, что подчеркивается в дискурсе современного театрального образования. Данная статья посвящена сложному процессу формирования профессиональной культуры оперных певцов и сосредоточено на педагогических методах и практиках, применяемых в учебных заведениях.

Подготовка оперных певцов в современных учебных заведениях сталкивается с рядом серьезных проблем – рассмотрим их. Одной из главных проблем

является разрыв между академической подготовкой и практической театральной деятельностью. Выпускники консерваторий зачастую не обладают необходимыми навыками и готовностью к реальным сценическим нагрузкам, о чем свидетельствует опыт таких известных театральных деятелей, как Р.Р. Стуруа [1]. Этот пробел подчеркивает неадекватность существующих педагогических методов подготовки оперных исполнителей к сложностям реальных театральных условий. Другой насущной проблемой является преобладание механического подхода к исполнению среди начинающих оперных певцов. Многие выпускники склонны быть просто «механическими исполнителями», которые пассивно подчиняются указаниям режиссеров, не демонстрируя творческой самостоятельности и независимого художественного выражения. Эта тенденция, как отмечает Н.И. Кузнецов, свидетельствует о неспособности раскрыть творческий потенциал вокалистов и препятствует развитию яркой профессиональной культуры в оперном сообществе [2]. Более того, традиционные педагогические методы зачастую не способствуют воспитанию у студентов оперных вузов необходимого уровня творческой самостоятельности и активности. Акцент на заучивании и следовании установленным нормам ограничивает поиск студентами инновационных интерпретационных техник и препятствует их способности динамично взаимодействовать с замыслами композиторов и театральными концепциями. Отсутствие гибкости и адаптивности подрывает развитие динамичной и перспективной профессиональной культуры оперных певцов. Решение этих проблем имеет первостепенное значение для формирования яркой и процветающей профессиональной культуры в оперном сообществе.

Теперь рассмотрим педагогические стратегии воспитания артистических навыков – ведь они играют ключевую роль в формировании профессиональной культуры оперных певцов. Эффективное вокальное образование основывается на многогранном подходе, который объединяет актерские, музыкальные и театральные навыки для подготовки всесторонне развитых исполнителей.

Опираясь на теоретические основы вокальной педагогики, преподаватели подчеркивают важность развития творческого потенциала, выразительной

интерпретации и сотрудничества среди начинающих оперных артистов. Это подразумевает поощрение обучающихся к тому, чтобы они выходили за рамки простого технического мастерства и погружались в эмоциональную и драматическую глубину своих ролей. Прививая чувство сопричастности и авторства к своим выступлениям, педагоги дают певцам возможность стать активными соавторами в создании оперных произведений. Практические подходы к развитию артистических навыков включают интенсивное обучение актерскому мастерству, сценическому искусству и движению, дополненное строгим музыкальным образованием и вокальной техникой [3]. Особое внимание уделяется глубокому пониманию психологии персонажей, драматической мотивации и повествовательного контекста, что позволяет певцам наполнить свои выступления аутентичностью и эмоциональным резонансом. Кроме того, педагогические стратегии направлены на воспитание духа сотрудничества и взаимного уважения среди студентов, поощряя их к гармоничной работе с режиссерами, дирижерами и коллегами по труппе. Благодаря упражнениям в ансамбле, изучению сцен и совместным исполнительским проектам студенты учатся слушать, адаптироваться и реагировать на своих артистических партнеров, тем самым оттачивая свои навыки как разносторонних и адаптирующихся исполнителей. Можно сказать, что, воспитывая творческие способности, экспрессивную интерпретацию и дух сотрудничества, педагоги играют решающую роль в формировании профессиональной культуры оперных певцов и подготовке их к успеху в динамичном и требовательном мире оперного исполнительства.

Учебные спектакли играют первостепенную роль в формировании профессиональной культуры оперных певцов, являясь важнейшей платформой для применения теоретических знаний, оттачивания сценического мастерства и сотрудничества со сверстниками и наставниками [4]. Эти постановки предоставляют студентам бесценную возможность преодолеть разрыв между академической подготовкой и практической театральной работой, позволяя им получить практический опыт в благоприятной учебной среде. Учебные спектакли, построенные как полноценные оперные постановки, дают студентам возможность погрузиться в

сложный процесс сценического представления, начиная с разработки персонажей и заканчивая сценическим движением и взаимодействием. Участвуя в этих постановках, студенты могут применить на практике техники и принципы, которые они изучали в классе, углубляя свое понимание формы искусства и совершенствуя свои навыки как исполнителей. Помимо этого, учебные спектакли способствуют сотрудничеству между студентами, преподавателями и профессионалами, укрепляя чувство общности и общей цели в учебной среде. Студенты имеют возможность работать в тесном контакте с опытными наставниками, получая рекомендации и отзывы о своих выступлениях и вникая в тонкости профессиональной практики.

Цели учебных спектаклей многогранны и включают в себя как художественные, так и образовательные задачи. С художественной точки зрения, эти постановки призваны продемонстрировать таланты и потенциал студентов, предоставляя им платформу для демонстрации своих навыков и творческих способностей. В образовательном плане они служат лабораториями для экспериментов и обучения, позволяя студентам изучить различные подходы к интерпретации персонажей, режиссуре и ансамблевому исполнению. Результаты образовательных спектаклей многообразны и выходят за пределы сцены. Студенты становятся более уверенными в себе, лучше чувствуют себя на сцене и глубже понимают совместную природу оперной постановки. Они также развивают навыки критического мышления, способность решать проблемы и способность к самоанализу – все это необходимо для успеха в оперной индустрии.

Развитие творческой самостоятельности у оперных певцов имеет решающее значение для их роста и успеха в профессии, представляя собой фундаментальный аспект формирования профессиональной культуры. Благодаря совместной работе с режиссерами, дирижерами и коллегами оперные певцы учатся заявлять о себе как о художниках, внося в спектакль свои собственные идеи и интерпретации. Одним из ключевых принципов развития творческой самостоятельности является поощрение самоанализа. Преподаватели помогают учащимся критически оценить свои выступления, выявить области, требующие улучшения, и

отточить свое художественное выражение. Регулярно занимаясь самооценкой, оперные певцы глубже понимают свои сильные и слабые стороны, что позволяет им принимать взвешенные решения относительно своего творческого выбора и развития [5]. Непрерывное самосовершенствование – еще один важный компонент воспитания творческой самостоятельности. Преподаватели побуждают студентов выходить за пределы своих зон комфорта, изучать новые техники и расширять репертуар. Благодаря дисциплинированной практике и исследованиям оперные певцы совершенствуют свои навыки и расширяют художественный кругозор, повышая свою способность интерпретировать различные роли и жанры с подлинностью и глубиной. Сотрудничество с режиссерами и дирижерами способствует дальнейшему развитию творческой самостоятельности, позволяя оперным певцам активно участвовать в формировании спектакля. Вместо того чтобы просто выполнять указания, певцов поощряют вносить свои собственные идеи, взгляды и соображения, обогащая творческий процесс и развивая чувство сопричастности и участия в постановке. Данный подход к сотрудничеству способствует формированию культуры взаимного уважения и доверия, позволяя певцам свободно и уверенно выражать себя на сцене.

Именно развитие творческой самостоятельности вооружает оперных певцов уверенностью и стойкостью, необходимыми для устойчивого художественного роста. Давая студентам возможность взять на себя ответственность за свои роли и выступления, педагоги позволяют им ориентироваться в сложностях оперной индустрии с самообладанием и уверенностью в себе. Благодаря сочетанию строгой подготовки, рефлексивной практики и совместной работы оперные певцы становятся динамичными и инновационными артистами, готовыми внести значимый вклад в мир оперы.

В заключение отметим, что формирование профессиональной культуры оперных певцов в системе образования – это многогранный процесс, требующий решения различных задач и реализации эффективных педагогических стратегий. Выявленные проблемы, такие как разрыв между академической подготовкой и практической театральной деятельностью, преобладание механических

подходов к исполнению и ограниченность традиционных педагогических методов, подчеркивают острую необходимость реформирования вокального образования. Педагогические стратегии, направленные на интеграцию актерских, музыкальных и театральных навыков, а также на развитие творческой самостоятельности, предлагают перспективные пути повышения профессиональной культуры оперных певцов. Учебные спектакли становятся жизненно важными платформами для преодоления разрыва между академической и практической деятельностью, развития сотрудничества и художественного роста. Наконец, развитие творческой независимости – важнейший аспект подготовки оперных певцов к успеху, дающий им уверенность и стойкость, необходимые для процветания в требовательной оперной индустрии.

Список литературы

1. Экнадиосов В. Учебный оперный спектакль и его роль в формировании певца-профессионала / В. Экнадиосов // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2015. – №2 (19). – С. 10–14. – EDN UIOHNR.

2. Сладкопеев Р.В. Раскрытие художественно-творческого потенциала вокалистов как актуальная современная проблема вокальной школы / Р.В. Сладкопеев // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2008. – №2. – С. 230–232. – EDN KUXVOL.

3. Клабукова А.В. Некоторые принципиальные подходы к развитию сценического мастерства вокалистов в вузах культуры / А.В. Клабукова // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2016. – №5 (73). – С. 207–214. – EDN XSBYGR.

4. Экнадиосов В. Учебный оперный спектакль и его роль в формировании певца-профессионала / В. Экнадиосов // Южно-Российский музыкальный альманах. – 2015. – №2 (19). – С. 10–14. – EDN UIOHNR.

5. Юшманов В.И. Акмеологические основы певческой подготовки оперных артистов / В.И. Юшманов // Акмеология. – 2003. – №3 (7). – С. 42–46. – EDN OZJLKP.