Readiness for Stage Partnership in Vocal-Ensemble Performance as a Vector in Professional Training Music Teacher

Komarovska Oksana

ORCID <https://orcid.org/0000-0002-3679-9673>

Doctor of Sciences in Pedagogy

Head of Aesthetic and Art Education Laboratory of the Institute of Problems on Education of the National Academy of Educational Sciences of Ukraine

Huang Hanjie

ORCID <http://orcid.org/0000-0003-3466-1539>

Postgraduate student (China)

Dragomanov National Pedagogical University (Ukraine, Kyiv)

Abstract

The article presents a theoretical analysis of the phenomenon "stage partnership" in the way of its understanding as social and artistic phenomena. The component structure of readiness for it as integral personal quality of students-musicians (axiological, cognitive-reflexive, activity-operational, motivational-volitional and communicative components) is revealed. The phenomenon of readiness is studied in the context of vocal-ensemble performance. The pedagogical potential of vocal-ensemble music making in a small cast of participants (duets) is described.

The authors substantiate the methodology of forming readiness for stage partnership (a complex of forms and methods that show their effectiveness at various stages of the educational process - motivation and informative saturation, practical-implementation, reflexive-strategic. The hierarchy of pedagogical conditions for the effective implementation of the methodology is determined. The main pedagogical condition is marked the creation of an entire musical-communicative educational environment subordinated to a complex of local micro-environments that provide the implementation of the main. The experimental data of studying readiness for stage partnership in future Music teachers is presented.

Key words: stage partnership, readiness for stage partnership, vocal-ensemble performance, future Music teacher, methodology of formation.

Актуальность исследования. Глобализация и информатизация всех сфер жизни, кроме позитива, имеют и негативные последствия. Это проявляется в отторжении человека от общения с другими людьми, в ограничении его возможности вести диалог. В то же время, каждая национальная культура и общество в целом нуждаются в профессионалах, способных творить эту культуру именно через диалог и взаимопонимание (о чем идет речь во многих документах ЮНЕСКО). В основе культуры всегда стояло искусство. Среди его видов музыка выделяется способом

воздействия на личность, благодаря процессуально-интонационной природе и способности моделировать эмоциональные процессы человека (Б. Асафьев, М. Каган, Б. Яворский). Диалог в обществе, насыщенном противоречиями, обостряет проблемы толерантности и взаимопонимания. Возрастает внимание к партнерству через искусство.

В связи с этим, в музыкальном творчестве на первый план выходит ансамблевое исполнительство как публичное действие, в котором у исполнителей интенсивно формируется готовность к сценическому партнерству. Ансамбль актуализирует достижение художественного результата партнерами в поисках интерпретации музыкальных образов и полноценном донесении их до слушателя-зрителя.

Цель статьи – обозначить теоретические предпосылки и методические позиции формирования готовности к сценическому партнерству у музыкантов.

Изложение основного материала. Понятие партнерства и готовности к нему в любой профессиональной сфере все активнее привлекает внимание ученых (Е. Афонина, С. Гончаренко, С. Оруджева, А. Солодкая, В. Цвих). Профессиональная подготовка музыканта-педагога также освещается в исследованиях (Т. Бодрова, Вей Чунг, А. Козырь, Г. Падалка, О. Реброва, У Ифан, Чжан Яньфен, О. Щолокова и др.). Все больше привлекает вокальная подготовка студентов-музыкантов (В. Антонюк, Л. Василенко, Н. Гребенюк, А. Менабени, Цзинь Нань и др.). Как самодостаточный художественно-педагогический феномен рассматривается вокально-ансамблевое исполнительство (Т. Ланина, С. Черникова, Н. Фоломеева и др.). Партнерство исследуется преимущественно как составляющая мастерства актера драматического театра. Относительно музыканта-вокалиста более детально изучается актерское мастерство певца (Е. Ерошенко, С. Гмырина, Н. Гребенюк О. Оганезова-Григоренко), что соприкасается со сценическим партнерством. Но эти понятия не тождественны; дефиниция партнерства концентрирует внимание на совместной деятельности, способности со-творить в команде.

Сценическое партнерство в музыкальном искусстве – это синтез коммуникации и исполнительства, который охватывает восприятие произведений и их анализ-интерпретацию с последующей сценической презентацией на субъект-субъектной основе. Таким образом, сценическое партнёрство определяем как систему

многогранных взаимодействий субъектов творческого процесса, отраженных в балансе решений художественного образа каждым партнёром, которые принимают его как личностную ценность, т.е. сценическое партнёрство состоит из трёх фаз: подготовительной, собственно выступления, осмысления результата. Следовательно, готовность к сценическому партнерству – это интегральное личностное качество музыканта – ансамблевого исполнителя, которое охватывает его ценности в музыкальном искусстве и в ансамблевом исполнительстве, мотивацию к творческому взаимодействию, волю к реализации замысла, опыт исполнительской деятельности в ансамблях.

Наиболее действенным видом ансамблей является вокальный ансамбль, в котором «музыкальным инструментом» предстает певческий голос; голос наиболее тесно связан с процессуальностью выражения чувств и потому мгновенно реагирует на самые тонкие изменения в эмоциональном состоянии человека [3; 4; 12], воплощает замысел как непосредственное интонирование смыслов [1]. Для формирования готовности к сценическому партнерству эффективно вокальное музицирование в небольших составах – дуэтах, трио. Они дают возможность полнее проявить индивидуальность на фоне воплощения общей концепции. Интерпретация небольшим составом опирается на диалог участников – в отличие от преимущественной монолитности ансамблей с большим числом исполнителей или хорового коллектива. Во время публичного выступления одновременно вводятся в действие певческие умения параллельно с навыками сценической презентации образа [2; 9; 10; 11; 12; 13; 14].

Таким образом, сценическое партнерство охватывает психологическую готовность партнеров к выступлению и взаимодействию во время выступления, на этапе подготовки к нему и его осмысления; умение анализировать музыку; специфические вокальные умения; умение применять элементы сценического партнерства в педагогической практике. Структуру готовности составляют аксиологический, когнитивно-рефлексивный, деятельностно-операционный, мотивационно-волевой и коммуникативный компоненты.

Содержание сценического партнерства позволяет определить диагностический инструментарий для мониторинга этого качества у музыканта, базирующийся на

ценностно-мотивационном, когнитивно-креативном, операционно-волевом и рефлексивном критериях [7].

Пилотный эксперимент (182 студента) показал, что до 80 % из них никогда не концентрировали внимание на ансамблевых формах в процессе обучения, хотя каждый участвовал в ансамбле; из оставшихся 20 % опрошенных только некоторые проявили понимание значимости ансамблевого музицирования для профессионального роста. Но практически все опрошенные, даже участвуя в ансамблях, не задумывались именно о партнерской интерпретации музыкального образа.

Более детальное исследование (анкетирование, изучение мотивации, учебной успешности, количественный анализ ансамблевого репертуара и его сценических презентаций, поведения в ситуациях сценического выступления, самооценки студентов и др.) реальной готовности к сценическому партнерству у студентов-музыкантов выявили проблемные зоны и общие тенденции: наиболее полноценно такая готовность проявилась в аксиологическом и мотивационно-волевом компонентах (учитывая, что во время эксперимента студенты ознакомились с проблемой, обратили внимание на репертуар, что в большинстве случаев уже стало толчком мотивации к погружению в проблему); наименее полноценно у студентов изначально был представлен когнитивно-рефлексивный компонент готовности.

Непосредственные действия по формированию готовности студентов-музыкантов к сценическому партнерству нацеливались на совершенствование каждого компонента через актуализацию потенциала вокально-ансамблевого исполнительства, а именно на обогащение художественного познания (восприятия, навыков анализа произведений вместе с развитием вокальных способностей и умений); тренинг партнерства (работа над сценической пластикой и мимикой, сценическим движением, невербальным общением, художественной и личностной эмпатией, речевым интонированием, пространственной ориентированностью в мизансценах, остротой и чуткостью реагирования на импровизацию партнера, что придает целостность музыкальному образу); потребность в выступлениях, в частности, преодоление деструктивного сценического волнения на основе специфического общения с публикой; рефлексия значимости сценического партнерства для будущей педагогической деятельности и собственного участия в нем.

Понятно, что применение конкретных форм и методов работы проходит ряд этапов: мотивирования и информативного насыщения, практико-внедряющий, рефлексивно-стратегический. *На этапе мотивирования и информативного насыщения* – это занятия по определению самооценки, анонимная игра «Мои партнеры – кто они?», упражнения-моделирования (предвидение) сценического образа, и соответственно методы театрализации, создание игровых ситуаций, междисциплинарные ассоциации, тренинг эмоционального слуха. *На практико-внедряющем этапе* – это театрализованные демонстрации, подготовка видеопрезентаций, «режиссерские репетиции», «диалогические инсценизации», актерские этюды (с использованием методов дискуссии, моделирования ситуаций репетиций, тренинг ансамблевого самочувствия). *На этапе рефлексивно-стратегическом* – экспресс-рефлексии, написание эссе, в применении которых действенными оказались методы неоконченных предложений, прогнозирования трудностей.

Кроме того, для эффективности методики необходимо реализовать педагогические условия как систему, которая охватывает, такие дисциплины, как класс вокала и хорового дирижирования, курсы истории музыки, сольфеджио, психология музыкального творчества и др., а также внеаудиторную концертную деятельность учащихся. Такими условиями предстают как взаимосвязанные стержневое условие (создание целостной музыкально-коммуникативной образовательной среды) и подчиненные ему локальные микросреды, обеспечивающие реализацию стержневого (мотивирования к поиску репертуара, последовательного накопления опыта вокально-ансамблевого исполнительства, полихудожественного подхода к созданию вокально-ансамблевого сценического образа) [8].

В результате обозначилась положительная, хотя и неоднородная динамика. Наиболее яркие изменения отслежены в развитии инициативности интерпретационной деятельности (продуцирование оригинальных решений, обоснованность предложений); в более полном осмыслении студентами ценности диалога как такового и партнерства музыкантского; в расширении репертуара и устойчивых представлениях о специфике вокально-ансамблевого исполнительства, в техническом мастерстве; саморефлексии и адекватной самооценке, в образовании устойчивых ансамблевых коллективов по

инициативе студентов. Трудности касались недостаточной самостоятельности и оригинальности художественного мышления и сценического самоконтроля.

Выводы. Проблема сценического партнерства должна быть актуализирована в профессиональном становлении музыканта, а особенно педагога музыканта, поскольку сам феномен содержит важнейшие аспекты как собственно художественной, так и социальной значимости. Однако, ее изучение в отношении будущих учителей музыки пока недостаточно. Обозначенные в статье теоретические и методические векторы на основе привлечения студентов к вокальным ансамблям должны быть дополнены изучением и реализацией потенциала других форм ансамблевого музицирования (инструментального, инструментально-вокального), уточнением психологических особенностей различных количественных составов исполнителей, содержательного обогащения курсов профессиональной подготовки. Все это очерчивает перспективу дальнейших исследований.

References

1. Asafiev B.V. *Muzykalnaia forma kak protsess* [Musical form as a process]. Leningrad: Musica, 1971. 376 p.
2. Hmyrina S.V. *Stsenichne perevtillennia studenta-vokalista yak pedahohichna problema* [Scenic reincarnation of a student-vocalist as a pedagogical problem.]. *Naukovyi chasopys NPU imeni M. P. Drahomanova. Seriiia № 14. Teoriiia i metodyka mystetskoi osvity.* Issue 14 (19). Part 1. P. 46–50.
3. Hrebeniuk N.Ye. *Vokalno-vykonavska tvorchist: psykhologo-pedahohichnyi ta mystetstvoznavchyi aspekty* [Vocal and performing arts: psycho-pedagogical and art-study aspects]: [monohrafiia]. Kyiv: NMAU im. P.I. Chaikovskoho, 1999. 269 p.
4. Komarovska O.A. *Mystetska osvita: peredchuttia zmin ta hotovnist uchytelia do nykh* [Artistic education: a premonition of change and a teacher's readiness for them.]. *Mystetstvo ta osvita.* 2017. No 3. P. 10–15.
5. Komarovska O.A. *Stsenichne perevtillennia studenta-vokalista yak pedahohichna problema* [Artistic-intonational space of life as a source of values of personality's developing: psychological and pedagogical aspects] // *Topical issues of education: Collective monograph.* – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. – P. 260–280.
6. Komarovska O.A. *Khudozhnii obraz tvorcu yak proiav obdarovanosti myttsi* [Artistic image of the work as a display of gifted past master]. *Mystetstvo ta osvita.* 2009. No 4. P. 2–6.
7. Khuan Khantsze. *Diahnostuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzyky do stsenichnoho partnerstva* [Diagnostic of the readiness of the future Music teacher to the stage partnership]. *Problemy pidhotovky suchasnoho vchytelia:* zb. nauk. pr. Umanskoho derzh. ped. un-tu imeni Pavla Tychyny / [red..kol. : Bezliudnyi O.I. ta in.]. Uman: VPTs Vizavi, 2017. Issue 16. P. 184–190.

8. Khuan Khantsze. *Pedahohichni umovy formuvannia hotovnosti maibutnoho vchytelia muzyky do stsenichnoho partnerstva* [Pedagogical conditions for forming the readiness of the future Music teacher of to the stage partnership]. *Mystetska osvita ta rozvytok tvorchoi osobystosti*: zb. nauk. pr. / In-t mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnologii im..M.T.Rylskoho NAN Ukrainy, Uniwersytet Rzeszowski wydział Muzyki, Rivnenskyi derzh.humant.un-t. Rivne: Volynski oberehy, 2018. Issue 4. P. 138–144.

9. Petko L.V. *Robota nad pisneiu v kursi anhliiskoi movy yak odyń iz zasobiv profesiinoi pidhotovky studentiv humanitarnykh spetsialnostei VNZ* [The song in English course as a means of training humanities majors university students']. *Inozemni movy*. 2011. No. 1. P. 44–48.

10. Petko L.V. *Formuvannia profesiino oriietovanoho inshomovnoho navchalnoho seredovyshcha v umovakh universytetu dlia studentiv spetsialnosti «Muzychne mystetstvo» (na prykladi virsha Meri Khovitt «Pavuk i Mukha»)* [Formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the terms of university for students of Music Art specialty (on illustration of a poem «The Spider and the Fly» by Mary Howitt)]. *Naukovi zapysky Berdianskoho derzh ped. un-tu*. Pedahohichni nauky: zb. nauk. pr. Vyp. 1. Berdiansk: FO-P Tkachuk O.V., 2016. P. 184–190.

11. Pet'ko L.V. *Shljahy formuvannja inshomovnoi' sociokul'turnoi' kompetencii' studentiv mystec'kyh special'nostej VNZ u procesi fahovoi' pidgotovky* [The Ways of Formation of Foreign Language Socio-Cultural Competence of Students of Music-Pedagogical Specialties in High School in the Process of Professional Teaching]/ *Problemy pidgotovky suchasnogo vchytelja*: zb. nauk. pr. Umans'kogo derzhavnogo pedagogichnogo universytetu imeni Pavla Tychyny / [red. kol.: Pobirchenko N.S. (gol.red) ta in.]. Uman': PP Zhovtyj O.O., 2012. Issue 6. Part 3. Ch. 3. P. 57–62.

12. Komarowska O. *Art Pedagogics in the Context of Civilizational Change: On the Problems of Teacher Training / Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations* ; ed. by O.Oleksiuk. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2018. PP. 79–85.

13. Pet'ko L.V. *Formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university for students of art specialties. Economics, management, law: problems of establishing and transformation: Collection of scientific articles.* – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. P. 395–398.

14. Shcholokova O.P. *Art and pedagogical designing as a means of improvement of music teacher's professional preparing. Economics, management, law: socio-economical aspects of development: Collection of scientific articles. Volum 2.* Edizioni Magi – Roma, Italy. 2016. P. 265–268.

УДК [792.05:005.56]:[784:785]:377:78-071.2

Комаровська О., Хуан Ханьцзе. Готовність до сценічного партнерства у вокально-ансамблевому виконавстві як вектор професійної підготовки педагогів-музикантів.

У статті подано теоретичний аналіз феномену сценічного партнерства, компонентної структури готовності до нього як інтегральної особистісної якості студентів-музикантів педагогічних університетів. Досліджуваний феномен розглядається в контексті вокально-ансамблевого виконавства. Автори обґрунтовують методику формування готовності до сценічного партнерства (комплекс форм та методів, які виявляють свою дієвість на різних етапах освітнього процесу) визначають ієрархію педагогічних умов її ефективного впровадження. Наведено експериментальні дані щодо вивчення готовності до сценічного партнерства у майбутніх учителів музики.

Ключові слова: сценічне партнерство, готовність до сценічного партнерства. Вокально-ансамблеве виконавство, майбутній учитель музики, методика формування.

Комаровская О., Хуан Ханьцзе. Готовность к сценическому партнерству в вокально-ансамблевом исполнительстве как вектор профессиональной подготовки педагогов-музыкантов.

В статье представлен теоретический анализ феномена сценического партнерства, компонентной структуры готовности к нему как интегрального личностного качества студентов-музыкантов педагогических университетов. Исследуемый феномен рассматривается в контексте вокально-ансамблевого исполнительства. Авторы обосновывают методику формирования готовности к сценическому партнерству (формы и методы, действенные на разных этапах образовательного процесса), определяют иерархию педагогических условий ее эффективного внедрения. Приведены экспериментальные данные изучения готовности к сценическому партнерству у будущих учителей музыки.

Ключевые слова: сценическое партнерство, готовность к сценическому партнерству, вокально-ансамблевое исполнительство, будущий учитель музыки, методика формирования.

Литература

1. Асафьев Б. В. Музыкальная форма как процесс. Ленинград: Музыка, 1971. 376 с.
2. Гмиріна С. В. Сценічне перевтілення студента-вокаліста як педагогічна проблема. *Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова*. Серія № 14. Теорія і методика мистецької освіти. Вип. 14 (19). Ч. 1. С. 46–50.
3. Гребенюк Н. Є. Вокально-виконавська творчість: психолого-педагогічний та мистецтвознавчий аспекти: [монографія]. Київ: НМАУ ім. П.І. Чайковського, 1999. 269 с.
4. Комаровська О.А. Мистецька освіта: передчуття змін та готовність учителя до них. *Мистецтво та освіта*. 2017. № 3. С. 10–15.

5. Комаровська О.А. Художньо-інтонаційний простір життя як джерело цінностей підростаючої особистості // *Topical issues of education: Collective monograph*. – Pegasus Publishing, Lisbon, Portugal, 2018. – P. 260–280.

6. Комаровська О. А. Художній образ твору як прояв обдарованості митця. *Мистецтво та освіта*. 2009. № 4. С. 2–6.

7. Хуан Ханьцзе. Діагностування готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*: зб. наук. пр. Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / [ред.кол. : Безлюдний О.І. та ін.]. Умань: ВПЦ Візаві, 2017. Вип. 16. С. 184–190.

8. Хуан Ханьцзе. Педагогічні умови формування готовності майбутнього вчителя музики до сценічного партнерства. *Мистецька освіта та розвиток творчої особистості*: зб. наук. пр. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського НАН України, Uniwersytet Rzeszowski wydział Muzyki, Рівненський держ.гумант.ун-т. Рівне: Волинські обереги, 2018. Вип. 4. С. 138–144.

9. Петько Л.В. Робота над піснею в курсі англійської мови як один із засобів професійної підготовки студентів гуманітарних спеціальностей ВНЗ. *Іноземні мови*. 2011. № 1. С. 44–48.

10. Петько Л.В. Формування професійно орієнтованого іншомовного навчального середовища в умовах університету для студентів спеціальності «Музичне мистецтво» (на прикладі вірша Мері Ховітт «Павук і Муха»). *Наукові записки Бердянського держ. пед. ун-ту*. Педагогічні науки: зб. наук. пр. Вип. 1. Бердянськ: ФО-П Ткачук О.В., 2016. С. 184–190.

11. Петько Л.В. Шляхи формування іншомовної соціокультурної компетенції студентів мистецьких спеціальностей ВНЗ у процесі фахової підготовки. *Проблеми підготовки сучасного вчителя*: зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / [ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред) та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2012. Випуск 6. Частина 3. – С. 57–62.

12. Komarovska O. Art Pedagogics in the Context of Civilizational Change: On the Problems of Teacher Training / Professional Artistic Education and Culture within Modern Global Transformations ; ed. by O.Oleksiuk. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing. 2018. PP. 79–85.

13. Pet'ko L.V. Formation of professionally oriented foreign language teaching environment in the conditions of university for students of art specialties. *Economics, management, law: problems of establishing and transformation*: Collection of scientific articles. – Al-Ghurair Printing & Publishing LLC, Dubai, UAE, 2016. P. 395–398.

14. Shcholokova O.P. Art and pedagogical designing as a means of improvement of music teacher's professional preparing. *Economics, management, law: socio-economical aspects of development*: Collection of scientific articles. Volum 2. Edizioni Magi – Roma, Italy. 2016. P. 265–268