

Методика развития сценического мастерства у студентов в рамках вузовского вокального обучения

Цзяюй Бай

Магистр

Чанчуньский университет Гуанхуа, Институт искусств Цзилинь

Чанчунь, Китай

1942279227@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 08.02.2025

Принята 29.03.2025

Опубликована 30.04.2025

УДК 781.66:37(044.5)

DOI 10.25726/v7836-2129-0260-u

EDN RFXKUU

БАК 5.8.2. Теория и методика обучения и воспитания (по областям и уровням образования) (педагогические науки)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Аннотация

В условиях модернизации современного искусства представляется актуальной проблема обновления методики развития сценического мастерства студентов – вокалистов. Сегодня, в конце первой четверти XXI века, в области сценической культуры на первый план выходит непосредственное, «живое» общение исполнителя со зрителем, а также качественная актерская подготовка, которая должна осуществляться в период обучения в высшем учебном заведении. Умение создать неповторимый, яркий сценический образ отличало выдающихся музыкантов прошлого, таких как Фёдор Шаляпин, Галина Вишневская и мн. др. Их опыт послужил основой для формирования подхода к обучению вокалистов в России, Китае и по всему миру. Эта система обучения певца – актера доказала свою эффективность, однако она нуждается в трансформации с учетом реалий современной сцены. В статье обсуждаются тенденции современного образования актеров и на этой основе даны рекомендации для формирования подхода к обучению сценическому мастерству студентов – вокалистов в ВУЗе.

Ключевые слова

Китай, музыкальное образование в ВУЗе, вокал, сценическое мастерство, вокальная методика, Ф.И. Шаляпин, Г.П. Вишневская.

Введение

Сценическое мастерство вокалиста – широкое понятие, которое включает в себя целый комплекс признаков. Длительное время было принято считать, что игра на сцене по большому счету зависит от того, насколько актер может «вживаться» в роль, почувствовать свой образ, его характер и важнейшие свойства. Некая эмоциональная составляющая из области таланта и эмпатии действительно присутствует в работе актера. Именно такое понимание актерского мастерства развивалось в школе К.С. Станиславского (Станиславский, 1935). Однако такое понимание специфики актерского мастерства является не единственным ракурсом ее рассмотрения. С профессионализацией в актерском деле стала очевидна необходимость совершенствования особой техники, которая является комплексом признаков, среди которых: речевое мастерство, владение движением и пластикой тела, мимикой и жестами.

По тому же пути развивалось понимание сценического мастерства в вокальном обучении, что было продиктовано исполнительской практикой, а также деятельностью выдающихся оперных певцов, которые предложили свой собственный подход к сценической деятельности.

Среди таких мастеров сцены – Федор Иванович Шаляпин, выдающийся бас, отличавшийся яркими исполнительскими трактовками ролей в театре, уникальным исполнением песен и романсов. В своей книге «Маска и душа» он так описал свой творческий подход: «Как у актера возникает и формируется сценический образ, можно сказать только приблизительно. Это будет, вероятно, какая-нибудь половина сложного процесса – то, что лежит по эту сторону забора. Скажу, однако, что сознательная часть работы актера имеет чрезвычайно большое, может быть, даже решающее значение – она возбуждает и питает интуицию, оплодотворяет ее» (Шаляпин, 2012). Певец определяет свой взгляд на становление сценического образа в процессе работы вокалиста не через вдохновение, озарение, а через анализ персонажа, знание нотного текста (всей оперы, партий всех героев), изучение исторического контекста сюжета оперы и многого другого. По его мнению, «первоначальный ключ к постижению характера изображаемого лица дает мне внимательное изучение роли и источников» (Шаляпин, 2012).

С мнением Ф.И. Шаляпина согласна выдающаяся русская певица – Г.П. Вишневская. От природы она обладала прекрасным голосом с уникальным тембром и огромным темпераментом, который позволял ей воплощать на сцене персонажей большого масштаба и огромной вокальной сложности. Однако, по мнению Г.П. Вишневской, для полноценного воплощения роли этого недостаточно. В своей автобиографической книге «Галина» она так описала свое понимание сценического мастерства вокалиста: «Чтобы быть молодой на сцене, нужна внутренняя воздушность и трепетность – они придадут легкость движению, изящество – походке, целомудренность – взгляду, а самое главное – девческую звонкость голосу. Но мало просто понимать и чувствовать, надо еще технически воплотить все это и передать в зал. Вот для того и нужна особая техника пластики, жеста и мимики» (Вишневская, 1994).

Новый подход к сценическому мастерству постепенно находит отражение и в изменении методики подготовки вокалистов в деpe.

Материалы и методы исследования

Исследование было проведено на основе опыта обучения сценическому мастерству в ВУЗах Китая. Были использованы методические материалы (рабочие программы и образовательных курсы) высших учебных заведений широкого профиля (университеты). В аналитической части статьи суммирован подход к развитию сценического мастерства в Пекинском университете, университете Цинхуа (Пекин), Фуданьском университете (Шанхай) и университете Нанькай (Тяньцзинь).

Материалами исследования также послужили научные статьи по сценическому мастерству вокалиста русских авторов (Зайкова, 2011; Клабукова, 2016; Кузнецов, 2024), и диссертационные исследования (Кузнецов, 2022). Кроме того, привлечены источники по обучению современному мастерству актера (Латынникова, 2025).

В исследовании применялся метод источниковедческого анализа научных статей, диссертационных исследований и методических материалов университетов по сценическому мастерству вокалиста. Также применялся метод сравнительного анализ систем обучения в Китае и России, а также вопросов сценической подготовки у современных актеров и вокалистов.

Результаты и обсуждение

Фундаментом сценического мастерства вокалиста является развитие у него навыков художественного самовыражения средствами искусства и актерского мастерства. В этом ключе сценическую подготовку следует понимать как комплексный процесс обучения вокалиста, при котором у него формируются навыки, необходимые для эффективного выступления. Все способности и умения тесно взаимосвязаны и представляют собой единый комплекс, который можно разделить на следующие составляющие:

1. Коммуникация. Взаимодействие с партнерами по сцене, режиссером, зрителем.

2. Вокальная техника. Все аспекты вокального мастерства, включая умение владеть дыханием, певческим звуком, артикуляцией в пении.
3. Речевая выразительность. Сочетание четкой артикуляции и выразительной интонации, умение использовать разнообразные языковые средства устной речи.
4. Сценическая пластика. Включает движение на сцене, жесты, работу тела, мимику.
5. Психологическая устойчивость. Уверенность в себе, умение выдержать нагрузку много часового спектакля, отсутствие боязни сцены, способность раскрыть собственную индивидуальность.
6. Художественная интерпретация. В этот аспект включены: анализ роли или произведения, поиск соответствующих образных и музыкально-выразительных средств исполнения, а также реализация задуманного образа на сцене.

В этом списке одним из первых назван навык коммуникации, что определяет специфику сценической подготовки современного певца – актера. Несомненно, остальные параметры также играют большую роль, однако начать хочется с актуальной тенденции.

В пособиях по воспитанию актера, изданных в последнее время (Латынникова, 2025), особое внимание уделяется взаимодействию актера со зрителем. Это обусловлено новыми направлениями в современном театральном искусстве, среди которых иммерсивный театр, форум – спектакли, экспериментальные перформансы и другие жанры. В современном театре зачастую зритель становится соучастником действия, что необходимо требует от актера умения быстро реагировать на ситуации, реплики из зала, нестандартные сценарии. В этом контексте особое значение приобретает навык речевой и актерской импровизации, что позволяет уверенно действовать в неожиданных ситуациях. Аналогичным образом вокалист, участвующий в современной постановке, должен быть готов к творческой деятельности спонтанного характера. Для этого в курсе обучения вокалистов в ВУЗах вводятся уроки творческой импровизации, что можно считать необходимым элементом современного сценического мастерства.

Для достижения этой цели необходимо организовать практическое обучение в условиях, имитирующих сценическую постановку. Именно это осуществлено в высших учебных заведениях КНР средствами моделирования сценической обстановки. На занятиях «Практическая подготовка в условиях имитации сценической обстановки» студенты имеют возможность почувствовать нюансы атмосферы сцены и учиться корректировать свой голос, язык тела и эмоции в соответствии с ситуацией. Также важно то, что они получают практику сценической деятельности, привыкают к особенностям освещения и звука, организации сценического пространства. Также в Китае и России устраивают студенческие постановки опер, в том числе в сотрудничестве с ведущими мировыми театрами. Это можно отметить как тенденцию, очень благотворно сказывающуюся на развитии творческого начала у студентов-вокалистов.

Другой аспект подготовки актеров, который продиктован современными реалиями – это умение работать с цифровыми медиа. Уже более 50 лет снимаются фильмы – оперы, многие известные вокалисты занимаются популяризацией классической музыки в социальных сетях и средствах массовой информации. Этот аспект чрезвычайно важен, однако он мало находит отражения в современном обучении в сфере. Необходимо подчеркнуть, что данное направление является перспективным и должно обязательно внедряться в учебный процесс. Необходимо обучать специалистов, которые умеют держать себя в кадре, могут обеспечить эффективную подачу образа в коротких видео через мимику и жесты, умело управлять эмоциями на интервью, прямых трансляциях. Формирование у вокалиста базовых навыков в формировании своего имиджа на цифровых ресурсах, а также умений работы со светом, звуком, проекциями обеспечит ему успешную социальную адаптацию.

Развитие вокальной техники и речевой выразительности происходит на уроках вокала, и методика формирования этих навыков достаточно развита в мировом образовательном пространстве. В то же время, вопросы психологической подготовки к сценической деятельности пока не осознаны в должной мере.

В Китае формирование психологической устойчивости к условиям сцены организуется с помощью проверенных, научно обоснованных и доказанных методик в области психологии. Наряду с консультациями, на которых используются различные речевые приемы (в том числе позитивные,

поддерживающие самооценку речевые конструкции), в китайских дерах активно применяются методики глубокого дыхания (цигун). Наряду с групповыми формами работы используется индивидуальное психологическое консультирование, которое доказало свою эффективность. Работа со специалистом – психологом позволяет найти источники страхов, неуверенности в себе, что благотворно сказывается на личностных и профессиональных качествах студента.

Для развития потребности в сценической деятельности очень важна мотивация, которая является частью психологического состояния вокалиста, готового к сценической работе. Развитие творческого воображения, кругозора в области искусства признано в Китае, России и по всему миру значимыми для формирования современного музыканта – исполнителя, обладающего высокой компетентностью.

В области формирования творческой мотивации на исполнительскую деятельность нет универсальных рекомендаций. Каждый студент обладает комплексом индивидуальных свойств, качеств, благодаря которым он либо нацелен на сценическую деятельность, либо испытывает определенные страхи и опасения. С первым вариантом психологического настроя работать достаточно просто, ведь вокалист увлечен своим делом и видит его конечную цель. Второй вариант нуждается в психологической коррекции, без которой артист может не состояться. Кроме индивидуальных консультаций, которые описаны выше, здесь также может помочь погружение в творческую среду, атмосферу. Вдохновленные музыкой люди, интересные творческие проекты уверенно вовлекают в исполнительский мир. Также очень важна поддержка педагога, который помогает раскрывать талант.

Для того чтобы предварительная подготовка с разучиванием музыкального произведения была реализована на сцене, необходима специальная психологическая настройка. Для каждого музыканта – исполнителя есть свой метод, который связан с определенной последовательностью действий, помогающий уверенно концентрировать свои силы. Общая рекомендация, которая может быть дана большинству студентов – вокалистов в дерах: для того, чтобы избежать нервозности, благодаря которой певец может выглядеть неуверенно в своей роли, можно использовать метод контроля дыхания. Благодаря этому приему происходит не только эмоциональное успокоение, но и достигается свободное, плавное, выразительное звучание голоса.

Еще одним параметром, который играет ведущую роль в сценической культуре вокалиста, является его пластика. Здесь у вокалиста и актера близкие задачи, так как тело является важным выразительным «инструментом» на сцене. В развитии движений тела и умения держать себя на сцене необходимо всегда помнить о правильной постановке корпуса. При этом, будущий актер музыкального театра должен уметь свободно перемещаться по сцене, несмотря на декорации, костюмы, и при этом не терять качество вокального звука. Для достижения этой цели используют практику репетиций в сценической одежде или одежде, имитирующей сценический костюм, а также специальные упражнения на сохранение дыхательной опоры даже в движении.

Для вокалиста, как и для актера, жест играет важную выразительную роль. Нужно обучать певцов в Вузе специфике крупного жеста, масштабного, выразительного и осмысленного. Также нужно работать с мимикой лица, эмоциями на специальных этюдах и упражнениях с зеркалом. Отдельно нужно упомянуть хореографические элементы, которые активно используются в опере. Нужно изучать хореографию исторических и современных танцев, развивать физическую форму, работать над воплощением музыкального ритма движениями тела. Для вокалиста пластика – это продолжение звучащей музыки. И потому, даже не имея специальной хореографической подготовки, нужно учиться «петь телом», чувствовать ритм и выразительность акцентов, которые стремиться воплощать в сценическом движении.

В заключении необходимо сказать о еще одной важной области подготовки будущего исполнителя – о сохранности его голосового аппарата. Артисты оперного театра и концертные исполнители подвергаются большим голосовым нагрузкам, и для того, чтобы не потерять голос, должны быть хорошо подготовлены. Базовая часть подобной подготовки – это развитие правильного дыхания и свободной, не форсированной, вокализации. Студент должен не только знать, но и применять на практике физические упражнения для развития системы дыхания, беречь голосовой аппарат, а также

постепенно привыкать к будущим высоким нагрузкам. При любой опасности сорвать голос необходимо создать условия для бережного его сохранения. Постоянный слуховой контроль за исполнительской манерой также направлен на избегание форсированного звука на пределе возможностей. Сложность исполнительских задач и трудность репертуара должна повышаться постепенно. Это станет важным условием полного сохранения стабильности и выразительности голоса.

Заключение

Вокальное образование в высших учебных заведениях обеспечивает разностороннюю подготовку специалистов, готовых к сценической деятельности. За период обучения студенты приобретают не только вокальные навыки, но и умение работать на сцене, хореографическую и пластическую подготовку, развивают в себе психологическую устойчивость и основы художественной интерпретации.

В современном искусстве появляется множество новых тенденций, которые меняют реалии творческого мира и создают необычные проекты. Представляется, что именно на них нужно сделать акцент в обучении будущего вокалиста. Совмещать классику и новые тенденции непросто, но для хорошо обученного специалиста вполне возможно. В высшем учебном заведении нужно создавать творческие площадки, конкурсы, студенческие спектакли нового формата – то есть те условия, которые помогут начинающему исполнителю быть в русле передовых тенденций.

В собственной творческой деятельности будет продолжаться процесс совершенствования умений певца – актера, а также раскрытие его индивидуальности. Талант и практика приведут к умению входить в эмоциональный резонанс со зрителем, вызывая у него яркие художественные переживания. Именно это является конечной целью любой сценической деятельности.

Список литературы

1. Вишневская Г.П. Галина. История жизни. М.: Библиополис, 1994. 560 с.
2. Зайкова М. С. Формирование творческих навыков у студентов при создании сценического образа в вокальном произведении // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2011. № 6. С. 159-163.
3. Клабукова А.В. Некоторые принципиальные подходы к развитию сценического мастерства вокалистов в вузах культуры // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. 2016. № 5(73). С. 207-214.
4. Кузнецов Н.И. Сценическое мастерство оперного артиста в контексте актерской школы Ф. И. Шаляпина: дисс. ... д-ра искусств. М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2005. 36 с.
5. Кузнецов Н.И. Сценическое мастерство оперного актера на основе учений Ф. И. Шаляпина и К. С. Станиславского. Двадцать шагов к оперному театру: специализированный учебник. М.: Художественная литература, 2024. 180 с.
6. Латынникова И. Н., Прокопов В.Л., Прокопова Н.Л. Актерское мастерств: уч. пос.для вузов. 2-е изд. М.: Юрайт, 2025. 110 с.
7. Станиславский К. С. Работа актера над собой в творческом процессе переживаний. Дневник ученика, часть II. М.: Искусство, 1935. 142 с.
8. Чжан Тин Тин Формирование сценического мастерства студентов специализации «Вокальная музыка» в педагогических университетах Китая: дисс. ... канд. искусств. Екатеринбург, 2022. 24 с.
9. Шаляпин Ф.И. Маска и душа. М.: Директ-Медиа, 2012. 315 с.

Methods of developing students' scenic skills in the framework of university vocal training

Bai Jiayu

Magister

Changchun Guanghua University, Jilin Institute of Arts

Changchun, China

1942279227@qq.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 08.02.2025

Accepted 29.03.2025

Published 30.04.2025

UDC 781.66:37(044.5)

DOI 10.25726/v7836-2129-0260-u

EDN RFXKUU

VAK 5.8.2. Theory and methodology of teaching and upbringing (by fields and levels of education) (pedagogical sciences)

OECD 05.03.HB. EDUCATION, SCIENTIFIC DISCIPLINES

Abstract

In the context of the modernization of modern art, the problem of updating the methods of developing the scenic skills of vocal students seems to be urgent. Today, at the end of the first quarter of the 21st century, in the field of stage culture, direct, «live» communication between the performer and the audience, as well as high-quality acting training, which should be carried out during the period of study at a higher educational institution, comes to the fore. The ability to create a unique, vivid stage image distinguished outstanding musicians of the past, such as Fyodor Chaliapin, Galina Vishnevskaya, and many others. Their experience served as the basis for the formation of an approach to vocalist training in Russia, China and around the world. This singer-actor training system has proven its effectiveness, but it needs to be transformed taking into account the realities of the modern stage. The article discusses the trends of modern actor education and, on this basis, provides recommendations for the formation of an approach to teaching stagecraft to vocal students at the university.

Keywords

China, musical education at the university, vocals, stagecraft, vocal technique, F.I. Chaliapin, G.P. Vishnevskaya.

References

1. Vishnevskaya G.P. Galina. The history of life. M.: Bibliopolis, 1994. 560 p.
2. Zaikova M.S. Formation of creative skills among students when creating a scenic image in a vocal work // Moscow State University of Culture and Arts bulletin. 2011. № 6. pp. 159-163.
3. Klabukova A.V. Some fundamental approaches to the development of vocal stagecraft in cultural universities // Moscow State University of Culture and Arts bulletin. 2016. № 5(73). pp. 207-214.
4. Kuznetsov N.I. Stagecraft of an opera artist in the context of the acting school of F.I. Chaliapin: diss. ... D-r of Arts. M.: Moscow State Tchaikovsky Conservatory, 2005. 36 p.
5. Kuznetsov N.I. Scenic mastery of an opera actor based on the teachings of F.I. Chaliapin and K.S. Stanislavsky. Twenty steps to the opera house: a specialized textbook. M.: Fiction, 2024. 180 p.
6. Latynnikova I. N., Prokopov V.L., Prokopova N.L. Acting skills: teaching staff for universities. 2nd ed. M.: Yurait, 2025. 110 p.

7. Stanislavsky K. S. The actor's work on himself in the creative process of experiencing. Diary of a student, part II. M: Art, 1935. 142 p.
8. Zhang Ting Ting Formation of scenic skills of students specializing in Vocal music at pedagogical universities in China: diss. ... cand. of art story. Yekaterinburg, 2022. 24 p.
9. Chaliapin F.I. Mask and soul. M.: Direct-Media, 2012. 315 p.