

УДК 78.075:784.6:37.015.31:7.01

Особенности работы руководителя студии эстрадной песни «Шанс» в процессе развития эстетической культуры участников коллектива

Малашенко Я.Н., Жукова О.М., Кущина Е.А.

Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова», Витебск

Студия эстрадной песни «Шанс» – особый тип досугового самодеятельного коллектива, где эстетическое воспитание студентов проходит через погружение в вокально-исполнительскую среду. Благодаря систематической и целенаправленной работе руководителя студии открываются значительные возможности для расширения общего кругозора студентов, развития их коммуникативных способностей, создаются условия для самопознания и самоорганизации, воспитания музыкального вкуса и эстетической культуры.

В статье характеризуются основные направления работы руководителя студии эстрадной песни, которые делятся на три этапа и способствуют воспитанию эстетической культуры участников коллектива. Авторы рассматривают педагогические условия в контексте организации творческой деятельности студии, раскрывают их роль в мотивации студентов к обучению и творчеству. В исследовании приведены многообразные формы взаимодействия руководителя с участниками коллектива, включающие задания творческого характера, направленные на развитие музыкальных способностей солистов студии, их эстетической культуры и раскрытие творческого потенциала.

Ключевые слова: руководитель, творческий коллектив, студия эстрадной песни «Шанс», эстетическая культура, педагогические условия, творческая деятельность.

(Искусство и культура. – 2024. – № 4(56). – С. 70–75)

Features of the Work of the Head of the Pop Song Studio “Chance” in the Process of Shaping Aesthetic Culture of the Participants

Malashenko Ya.N., Zhukova O.M., Kushchina E.A.

Education Establishment “Vitebsk State P.M. Masherov University”, Vitebsk

The pop song studio “Chance” is a special type of leisure amateur group, where the aesthetic education of students takes place through immersion in the vocal and performing environment. Thanks to the systematic and purposeful work of the head of the studio, wide opportunities are opened for expanding the general outlook of students, developing their

Адрес для корреспонденции: e-mail: kushchinayana@mail.ru – Я.Н. Малашенко

communicative abilities, creating conditions for self-knowledge and self-organization, cultivating musical taste and aesthetic culture.

The article characterizes the main directions of the work of the head of the pop song studio "Chance", which are conditionally divided into three stages and contribute to the development of aesthetic culture of the participants. The authors consider pedagogical conditions in the context of the organization of creative activity of the studio, reveal their role in motivating students to learning and creativity. The article presents a variety of forms of interaction between the leader and the participants of the group, which include tasks of a creative nature aimed at the development of musical abilities of the soloists of the studio, their aesthetic culture and the disclosure of creative potential.

Key words: head, creative team, pop song studio "Chance", aesthetic culture, pedagogical conditions, creative activity.

(Art and Cultur. – 2024. – № 4(56). – P. 70–75)

Дополнительное образование молодежи в ВГУ имени П.М. Машерова ориентировано на свободный выбор студентом «той или иной области знаний и умений, на формирование его собственных представлений о мире, на развитие познавательных мотиваций и способностей» [1, с. 21]. Организация культурно-досуговой деятельности обучающихся в пространстве университета открывает перед ними большие возможности, что положительно отражается на эстетическом и нравственном воспитании будущих специалистов, способствует формированию и развитию их культуры. В состав студии эстрадной песни «Шанс» входят одаренные молодые люди, преимущественно студенты педагогического факультета, каждый из которых является лауреатом и дипломантом многочисленных конкурсов и фестивалей.

Студия эстрадной песни – особый тип досугового самодеятельного коллектива, где эстетическое воспитание студентов проходит через погружение в вокально-исполнительскую среду. Для процесса творческой деятельности студии незаменима роль руководителя коллектива, мнение и пример которого основаны на жизненном опыте и хорошем эстетическом вкусе. Работа руководителя студии эстрадной песни «Шанс» базируется на взаимопонимании, сотрудничестве и сотворчестве с участниками коллектива, что непосредственно влияет на становление их эстетических убеждений, взглядов, вкусов и идеалов. Руководитель студии эстрадной песни «Шанс» Е.А. Кущина считает, что занятия вокалом расширяют представления об окружающем мире, развивают коммуникативные способности, самопознание, развивают музыкальный вкус и эстетическую культуру студентов [2]. Важно эстетически оформить и подать материал, яркой образной речью вызвать у обучающихся положительный эмоциональный отклик на него, разбудить воображение. Основными направлениями творческой деятельности студии эстрадной песни «Шанс» являются «популяризация национальной белорусской культуры и искусства, развитие творческой инициативы

и приобщение молодежи к культурным традициям» [3, с. 74].

Цель статьи – проанализировать особенности работы руководителя студии эстрадной песни «Шанс»: рассмотреть педагогические условия, способствующие успешному развитию эстетической культуры личности студента; изучить основные этапы деятельности руководителя студии, а также многообразие форм творческой деятельности участников студии.

Руководителем студии специально организованы педагогические условия, благодаря которым в процессе творческой деятельности повышаются интерес и мотивация солистов студии, а также решаются задачи, направленные на развитие эстетической культуры участников коллектива. Основными педагогическими условиями, способствующими успешному воспитанию эстетической культуры личности студента в творческой деятельности студии эстрадной песни «Шанс», являются:

- создание специальной эмоционально насыщенной творческой среды, позволяющей сформировать у студентов комплексное восприятие мира, отражающего систему национальных и мировых ценностей на занятиях в студии;
- создание проблемных ситуаций в процессе освоения всего комплекса средств художественной культуры в качестве содержательной основы нравственно-эстетического воспитания;
- применение системы творческих заданий, направленной на поэтапное усвоение произведений искусства, обладающих художественной, образовательной ценностью и национальной идентичностью, в процессе работы над репертуаром студии эстрадной песни «Шанс»;
- организация самостоятельной эстетической деятельности посредством выполнения творческих задач [4].

Создание творческой среды происходит во время индивидуальной или групповой работы в процессе решения поставленных развивающих, воспитательных и познавательных задач на занятиях студии эстрадной песни. Благоприятная творческая среда

существует на основе использования средств художественной выразительности, в процессе работы над музыкальными произведениями различных жанров, представленных разными исполнителями, различного вида аранжировками, стилистикой. Особое место отводится непосредственному общению с артистами-вокалистами, музыкантами, композиторами, поэтами, писателями, критиками. Создание руководителем культурно-эстетической воспитательной среды, позволяющей студенту включаться в самостоятельную музыкально-сценическую деятельность по усвоению эстетических ценностей и идеалов, является важной частью работы студии.

В процессе развития эстетической культуры студентов необходимо постоянное *обеспечение проблемности* в содержании творческой деятельности. В ходе работы над освоением средств художественной культуры и посредством анализа произведения музыкального искусства обучающиеся осознают значение национальных и мировых ценностей, решая при этом проблемы нравственно-эстетического воспитания. Актуальным в процессе развития эстетической культуры участников студии является обеспечение взаимодействия в условиях благоприятной психологической атмосферы.

Важнейшим условием для развития эстетической культуры студентов является *применение системы творческих заданий*, ориентированной на поэтапное изучение и усвоение национальных ценностей. Интеграция различных видов творческой деятельности в сочетании с театрализованными элементами при работе над исполнительским материалом позволяет воздействовать на эмоциональную и интеллектуальную сферы участника коллектива с целью развития эстетической культуры каждого из них.

В процессе *самостоятельной эстетической деятельности* студентов и при выполнении творческих задач проявляются их эмоциональная отзывчивость и целостное восприятие исполняемых произведений. Развитие всех компонентов эстетической культуры зависит от степени включения личности в активную творческую деятельность. Преобразовательная по своей сути, она удовлетворяет естественную потребность личности в самореализации, в ходе которой создается нечто субъективно или объективно новое.

Необходимые педагогические условия способствуют реализации разнообразных форм деятельности в процессе занятий студии эстрадной песни «Шанс»: подбор песенного репертуара; репетиционная деятельность; творческое

общение и обмен опытом между творческими коллективами; концертная деятельность; участие в фестивалях и конкурсах. Многообразие форм творческой деятельности на занятиях студии раскрывает творческий потенциал каждого студента, его индивидуальных особенностей и развивает эстетическую культуру.

Деятельность руководителя коллектива можно условно разделить на три этапа. Первый этап включает в себя организацию педагогом работы по активизации участников коллектива к самостоятельному поиску информации эстетического содержания. На втором этапе руководитель оказывает помощь и направляет студентов в осмыслении новой информации и создании ее критической оценки. Третий этап заключается в потребности самого студента реализовать себя в творческой деятельности.

Первый этап работы руководителя студии подразумевает освоение студентами новой информации эстетического содержания. Здесь происходит активизация участников коллектива к самостоятельному поиску информации и реализации таких форм деятельности, как подбор песенного репертуара, разучивание и работа над сольными и коллективными произведениями, изучение интересных фактов из жизни и творчества их авторов.

Развитие эстетической культуры напрямую связано с развитием широкого музыкального кругозора и пониманием музыкального искусства. Вокальное исполнение является одним из факторов развития музыкального вкуса и эстетической культуры, ведущая роль в котором отводится музыкальному репертуару. Руководитель студии эстрадной песни «Шанс» предъявляет определенные требования к подбору песенного репертуара: познавательность, высокая художественность, простота и яркость мелодии, разнообразность характера, доступность, созидательность, последовательность.

Репертуар оказывает особое влияние на формирование гражданственности и патриотизма студентов, эстетическое воспитание творческой личности, развитие эмоционально-чувственной сферы участников коллектива. При формировании репертуара необходимо руководствоваться следующими принципами: идейная направленность, художественная ценность и эстетическая значимость произведений, педагогическая целесообразность, доступность музыкального и литературного текстов, разнообразие жанров и стилей, соответствие возможностям и возрасту студентов. Данная точка зрения высказывается в научных публикациях Е.А. Кузиной: «Правильно

подобранный репертуар обеспечивает возможность решения художественно-творческих и воспитательных задач одновременно» [2, с. 46].

Песенный репертуар студии эстрадной песни «Шанс» состоит из высокохудожественных произведений, имеющих большое воспитательное и познавательное значение. В репертуар входят песни композиторов-классиков, современных белорусских и российских авторов (Е. Атрашкевич, И. Дунаевский, О. Елисеенков, П. Еременко, Ф. Жилияк, И. Лученок, В. Мулявин, А. Пахмутова, В. Резников, М. Фрадкин, А. Чепиков, Е. Олейник, В. Шмат, Е. Курчич и др.), белорусские народные песни, а также авторские песни. Апробированный на практике музыкальный репертуар студии составляет «фонд», который нужно постоянно использовать в работе с участниками коллектива.

В процессе разбора произведений из нового репертуара каждому участнику коллектива предлагается творческое задание «Найди сюжетное сходство»: подобрать соответствующие сюжету разучиваемой песни художественные произведения (рассказы, повести, романы, стихи и др.), произведения изобразительного искусства (рисунок, живопись, графика, скульптура и др.), а также другие музыкальные произведения. Репертуар, посредством которого происходит музыкальное воспитание студентов, – это именно та музыкальная среда, которая и формирует любовь к музыке, художественное восприятие, нравственные установки, эстетический вкус и эстетическую культуру в целом.

На *втором этапе*, в процессе репетиционной деятельности, руководитель осуществляет работу по развитию вокальных навыков и сценического мастерства участников коллектива, что способствует проявлению эмоциональной отзывчивости и интереса к творческой деятельности. Руководитель студии уделяет особое внимание творческому общению с участниками других коллективов, артистами-вокалистами, музыкантами, композиторами, поэтами, писателями, критиками и направляет студентов к осмыслению новой информации и ее критической оценки.

Репетиционная деятельность является важной неотъемлемой частью работы коллектива. Наиболее актуальными вокальными исполнительскими навыками выступают: певческая установка; дыхание и опора звука; высокая вокальная позиция; правильное интонирование; качество звуковедения; артикуляция и дикция; ансамбль и строй. Специфические навыки, совершенствующиеся в процессе репетиции: работа с микрофоном, исполнение

на сцене, целостное исполнение музыкального произведения с передачей драматургии образа. Последний отмеченный навык предполагает «объединение всех технических навыков, доведенных до автоматизма, в драматургический комплекс, передающий единый художественный образ» [5, с. 102].

В ходе репетиции участники коллектива активно обсуждают исполнительское мастерство друг друга, обмениваются впечатлениями, делятся эмоциями и рассуждают об эстетической ценности музыкальных произведений. Это дает основание утверждать, что в процессе реализации формирующего этапа эксперимента участники студии пополнили свой информационный багаж и проявили способности к критической оценке изученного материала, что соответствует первому и второму этапам развития эстетической культуры студентов.

В процессе репетиционной деятельности студентами выполняется творческое задание «Узнайте песни по ритму». Каждому участнику коллектива предлагается случайным образом выбрать песню из нового разученного или исполняемого репертуара студии, которую он должен озвучить только ритмически (воспроизвести ритмический рисунок припева одной из песен), а всем остальным участникам следует узнать и назвать это произведение, автора или исполнителя. Затем данную песню исполнить. В процессе выполнения творческого задания студенты сопоставляют свои мысли, образы, эмоции с музыкальными средствами выразительности воспринимаемого фрагмента и передают развернутую эмоционально-образную характеристику своих переживаний данного произведения.

В рамках выполнения творческого задания «Сочинение песни по кругу» участники студии в порядке очереди поют сочиненные музыкальные фразы с текстом. В процессе работы над заданием раскрываются творческие способности студентов, формируются навыки совместной деятельности и ответственность за общий творческий результат, что положительно влияет на воспитание эстетической культуры студентов.

На этапе критической оценки в работе студии эстрадной песни «Шанс» актуальными являются: контроль за качеством исполнения приобретенных исполнительских навыков; анализ и оценка конечного результата созданного художественного образа; раскрытие перспективы в работе над развитием вокальных сольных и ансамблевых навыков; создание организационного проектирования

последующего этапа работы – концертной деятельности, участия в фестивалях и конкурсах.

На *третьем этапе* работы руководителя студии у студентов формируется устойчивая потребность к реализации творческой деятельности (участие в концертах, фестивалях и конкурсах), что «открывает перспективы для профессиональной и творческой реализации молодежи, чья деятельность связана с искусством» [6, с. 271]. Работа студии эстрадной песни «Шанс» строится с использованием разнообразных форм занятий: музыкально-литературные гостиные, мастер-классы, вокальные проекты, кастинги, концерты, фестивали, конкурсы, благодаря которым приобретает опыт исполнительской практики, прививаются познавательные интересы, расширяются музыкальный кругозор, развиваются музыкальный вкус и эстетическая культура участников студии.

Концертная деятельность – одна из важнейших в жизни творческого коллектива, она имеет большое значение для творческого роста самого коллектива и его участников, а также аккумулирует все основные виды творческой деятельности студентов. Являясь логическим завершением всех репетиционных и педагогических процессов, концертная деятельность складывается из количества концертных выступлений за определенный период творческой деятельности данного коллектива. На протяжении 2023/2024 года солисты студии эстрадной песни «Шанс» приняли участие более чем в 80-ти значимых концертах и других мероприятиях.

Участие в фестивалях и конкурсах служит показателем результативной работы руководителя и достижений участников творческого коллектива, выявления профессионального, эмоционального, морального и эстетического роста студентов. По словам Ю.С. Сусед-Виличинской, фестивали и конкурсы «имеют большое воспитательное значение: оценка слушателей и жюри, а также рефлексивная деятельность участников коллектива способствуют дальнейшему творческому развитию» [7, с. 113].

С целью реализации творческого потенциала студентов студии на данном этапе также определены творческие задания. В задании «Импровизация» студентам предложено изменить разученное произведение: внести в оригинальную мелодию исполняемой песни элементы импровизации. Изменения могут касаться темпа, ритма, мелодической линии, характера произведения. В задании «Театрализация номера» участникам студии следует раскрыть сюжетную историю песни из своего сольного репертуара. В процессе

реализации данной задачи возможно использование театральных костюмов, элементов мебели и другого реквизита, а также деталей сценографического оформления номера; участие других студентов. В результате творческие композиции задействованы в концертных и конкурсных номерах.

Успехи студии эстрадной песни «Шанс» позволяют говорить о сформировавшихся творческих способностях, активной деятельности, сценическом опыте, вокальном мастерстве. Упорство, настойчивость и многочисленные репетиции – все это важные составляющие успеха. Моральная поддержка и взаимопонимание приносят гармонию в коллектив, в такой атмосфере хочется работать и развиваться. В этой связи очень показательны результаты творческой деятельности студии 2023/2024 учебного года: участники студии являются победителями 16 фестивалей и конкурсов областного, республиканского и международного уровней, вследствие чего коллектив студии эстрадной песни «Шанс» ВГУ имени П.М. Машерова стал обладателем главной городской молодежной премии «Время молодых».

Все песни, исполняемые коллективом, имеют аранжировки, созданные руководителем Е.А. Кущиной, а также участниками коллектива. В 2020 году солистка студии Яна Кущина приняла участие в конкурсе по созданию фирменного стиля «Школы лидеров “Машеровцы”» на лучший текст гимна для недавно созданной Школы университета. Текст был отмечен как лучший (диплом I степени). Вместе с заведующим кафедрой музыки, кандидатом педагогических наук, доцентом С.А. Карташевым и доцентом кафедры музыки, руководителем студии эстрадной песни «Шанс» Е.А. Кущиной родились мелодия гимна и его аранжировка. Честь исполнить «Гимн Машеровцев» выпала коллективу студии эстрадной песни «Шанс». В 2023 году авторы «Гимна Машеровцев» удостоены награды Национальной академии наук за победу в Республиканском конкурсе творческих работ.

Благодаря творческому сотрудничеству с великолепным музыкантом, заведующим кафедрой музыки, кандидатом педагогических наук, доцентом С.А. Карташевым исполняемые коллективом произведения приобретают уникальное звучание. При поддержке декана факультета, кандидата педагогических наук, доцента И.А. Шараповой и ректора университета, доктора экономических наук, профессора В.В. Богатырёвой студенты имеют широкие возможности раскрывать свои таланты. Многочисленные концерты, программы,

конференции, фестивали и конкурсы различных уровней, мастер-классы, – все это наполняет яркими впечатлениями и зарядом энергии жизнь участников студии.

Заключение. Взаимодействие руководителя студии эстрадной песни «Шанс» с участниками коллектива, основанное на взаимопонимании, сотрудничестве и сотворчестве, открывает потенциал для развития у студентов эстетического отношения к искусству и творческих способностей, способствует их духовному обогащению, расширению кругозора, формированию общей культуры и личностных качеств. Создание необходимых педагогических условий и реализация разнообразных форм творческой деятельности (подбор песенного репертуара, репетиционная деятельность, творческое общение и обмен опытом между творческими коллективами, концертная деятельность, участие в фестивалях и конкурсах), а также специально разработанные творческие задания позволяют раскрыть истинные возможности каждого студента студии и сформировать эстетическую культуру.

ЛИТЕРАТУРА

1. Школяр, Л.В. Музыкальное образование в школе: учеб. пособие для студентов муз. фак. и отд. высш. и сред. пед. учеб. заведений / Л.В. Школяр. – М.: Изд. центр Академия, 2011. – 263 с.
2. Кущина, Е.А. Творческая деятельность студии эстрадной песни «Шанс»: история, опыт, перспективы / Е.А. Кущина // Искусство и культура. – 2024. – № 1. – С. 43–46.
3. Кущина, Е.А. Диалог времени и творчества / Е.А. Кущина, Г.Н. Горланова, Н.Г. Щербина // Современное образование Витебщины. – 2022. – № 2(36). – С. 73–76.
4. Малашенко, Я.Н. Условия развития эстетической культуры личности в процессе творческой деятельности студии эстрадной песни «Шанс» / Я.Н. Малашенко // Мир детства в современном образовательном пространстве: сб. ст. студентов, магистрантов, аспирантов. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2024. – С. 393–396.
5. Ефремова, А.С. Организация вокального ансамбля как средство развития исполнительских навыков студентов культурно-образовательного центра: выпускная квалификационная работа / А.С. Ефремова; Рос. гос. проф.-пед. ун-т, Ин-т гуманитар. и соц.-эконом. образования, Каф. муз.-компьютер. технологий, кино и телевидения. – Екатеринбург, 2017. – 115 с.
6. Жукова, О.М. Фестиваль как форма реализации молодежной политики в Республике Беларусь / О.М. Жукова, С.Л. Авдеева // Повышение качества образования в условиях поликультурного социума: сб. науч. ст. – Витебск: ВГУ имени П.М. Машерова, 2017. – С. 268–271.
7. Сусед-Виличинская, Ю.С. Проектирование концертной деятельности: от теории к практике / Ю.С. Сусед-Виличинская, Н.В. Вашневская // Искусство и культура. – 2018. – № 2. – С. 113–119.

Поступила в редакцию 23.08.2024