

Научная статья

УДК 376

DOI: 10.36871/hon.202302159

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Галина Федоровна Головатая

Московская государственная консерватория имени П. И. Чайковского
125009, Российская Федерация, Москва, улица Большая Никитская, 13/6

golovataya-galina@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7913-0208

В статье рассматриваются некоторые вопросы обучения пению лиц с ограниченными возможностями здоровья в сфере профессионального вокального образования с опорой на практический опыт ведущих преподавателей кафедры оперного пения Российской государственной специализированной академии искусств. Данный опыт адаптирован через грамотное распределение нагрузки и учебного материала, при этом требования к качеству обучения не снижались. Специфика контингента в большинстве случаев не дает возможности унифицировать методические приемы и подходы в освоении певческих навыков, поскольку образовательный процесс в данном случае состоит не только в формировании необходимых компетенций, но и в сохранении здоровья.

Останавливаясь на вопросах арт-терапии и социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством их профессиональной ориентации, автор подчеркивает роль инклюзивного оперного театра, где поставлена важнейшая задача — реабилитация лиц с ограниченными возможностями здоровья не просто посредством участия в постановочном процессе, в чем-то аналогичном художественной самодеятельности, но прежде всего через профессионализацию обучающихся. В точке творческого пространства инклюзивного оперного театра соединяются разные явления: искусство, профессиональное образование и реабилитация. В этом видится залог успеха освоения лицами с ограниченными возможностями здоровья профессии оперного артиста.

Ключевые слова: вокальная педагогика, вокальная методика, опера, певец, ограниченные возможности здоровья, инклюзивный театр, реабилитация, Российская государственная специализированная академия искусств

Для цитирования: Головатая Г. Ф. Современные методы и подходы в процессе обучения пению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья // Художественное образование и наука. 2023. № 2 (35). С. 159–164. <https://doi.org/10.36871/hon.202302159>

Original article

MODERN METHODS AND APPROACHES IN THE PROCESS OF TEACHING SINGING TO THE DISABLED AND PERSONS WITH DISABILITIES

Galina F. Golovataya

Moscow State Tchaikovsky Conservatory
13/6 Bolshaya Nikitskaya ul., Moscow, 125009, Russian Federation

golovataya-galina@mail.ru, ORCID: 0000-0002-7913-0208

© Головатая Г. Ф., 2023

The article discusses some issues of teaching singing to people with disabilities in professional vocal education based on the practical experience of the leading teachers of the Opera Singing Department at the Russian State Specialized Academy of Arts, adapted not through reducing of requirements, but through competent distribution of workload and educational material. The specificity of the contingent in most cases does not make it possible to unify methodological techniques and approaches in mastering singing skills. The educational process consists not only in the formation of the necessary competencies, but also in the preservation of health.

Focusing on the issues of art therapy and socialization of persons with disabilities through their vocational guidance, the article emphasizes the role of inclusive opera theater, where the most important task is to rehabilitate persons with disabilities not just through participation in the staging process in something similar to amateur performances, but primarily through the professionalization of students. The creative space of an inclusive opera house brings together different phenomena: art, vocational education and rehabilitation. This is seen as the key to the success of people with disabilities mastering the profession of an opera artist.

Keywords: vocal pedagogy, vocal method, opera, singer, disabilities, inclusive theater, rehabilitation, Russian State Specialized Academy of Arts

For citation: Golovataya G. F. Modern Methods and Approaches in the Process of Teaching Singing to the Disabled and Persons with Disabilities. *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka [Arts Education and Science]*. 2023, no. 2 (35). P. 159–164. <https://doi.org/10.36871/hon.202302159> (In Russian)

Среди обучающихся на музыкальном факультете Российской государственной специализированной академии искусств преобладают студенты с нарушениями сенсорных и двигательных функций. Освоение профессиональных певческих навыков лицами с ограниченными возможностями здоровья различных нозологий в целом совпадает с методикой работы со здоровыми студентами. Вместе с тем этот процесс имеет свои специфические особенности, которые зачастую сопряжены с проблемами психоневрологического характера. Вопросы психологической адаптации порой превалируют над техническими трудностями.

Как известно, к основным задачам первых занятий относится оценка уровня музыкальной и вокальной подготовки, общей культуры и особенностей характера студента, поступившего в класс сольного пения. При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья, помимо прочего, педагогу важно ознакомиться с историей болезни своего ученика, ее спецификой, для того чтобы соотнести методы «воспитания» голоса с конкретными физиологическими изменениями, вызванными заболеваниями.

Гортань теснейшим образом связана с деятельностью эндокринной системы, то есть желез внутренней секреции, и необычайно чувствительна к гормональным влияниям. Голос проявляется в полную силу только после полового созревания и увядает вместе с наступлением климактерического периода. В процессе лечения целого ряда заболе-

ваний нередко применяется гормональная терапия. Изменение гормонального баланса, в том числе то, которое может быть вызвано приемом препаратов или их отменой, неминуемо влечет за собой изменение характера звучания, то есть тембра певческого голоса. Это, в свою очередь, сказывается на ощущениях, что приводит к поиску новых приемов и приспособлений в процессе голосообразования и голосоведения. В данной ситуации педагогу необходимо знать о препаратах, назначаемых лечащим врачом его ученику, как для коррекции механики пения, так и для поиска альтернативного метода лечения или реабилитации.

Все вопросы проясняются в комфортной обстановке в форме непринужденной беседы либо с самим учеником, либо с его законным представителем. В случае необходимости следует проконсультироваться с лечащим врачом. «Педагог, в первую очередь, должен не только всесторонне изучить вокальные данные студента и наметить пути его развития, но и исследовать особенности его заболевания, определив способы преодоления физических недостатков и психологических барьеров, тем более что к основному заболеванию порой неожиданно прибавляются сопутствующие» [1, 122].

С точки зрения физиологии, профессиональное звучание голоса — это результат установления определенных певческих двигательных динамических стереотипов. Управление голосообразованием осуществляется благодаря тончайшему анализу

мышечных и слуховых ощущений, возникающих в процессе пения. Сам процесс начинается с яркого представления звукового образа, который вызывает мышечное движение согласно принципу детерминизма. Схема обучения, изложенная Л. Б. Дмитриевым в «Основах вокальной методики», складывается из четырех позиций:

- представление звукового образа;
- двигательный приказ из центра на периферию, к мышцам;
- воспроизведение;
- оценка, в которой принимает участие целая система анализаторов во главе со слуховым, посылающим информацию в обратном направлении к центру [4].

Как видим, звуковой образ выступает здесь важнейшим инструментом: чем точнее представление, тем точнее воспроизведение. Музыка в течение жизни улавливается слухом. По системе слухового анализатора она поступает в мозг, где в соответствующих отделах коры головного мозга происходит обработка этих сигналов, которые откладываются в звуковой памяти. Так накапливается звуковой опыт, на основе которого происходит развитие музыкального внутреннего слуха, музыкальных представлений и музыкального мышления. Голосовой аппарат может выразить только то, что вошло в мозг через слух или что возникло в мозгу на основе слуховых впечатлений.

Студенты с врожденными ограничениями по зрению обладают обостренным слуховым восприятием, тактильной чувствительностью, хорошей мышечной памятью и прекрасным обонянием. Вместе с тем они не всегда умеют мыслить образно. Высокую эффективность в работе со слепыми и слабовидящими показывает эмпирический метод воспитания голоса, который позволяет не только немедленно воспроизвести тот или иной вокально-технический прием, но и практически с первого раза запомнить его механику для последующего многократного повторения.

Вместе с тем следствием преднамеренного подражания или копирования может быть присвоение не только достоинств, но и недостатков исполнения, что повышает ответственность педагога, использующего в своей практике метод показа голосом: «Если вокальная техника несовершенна, а голос имеет пороки (в том числе и возрастные), можно быть уверенным, что незрячий или слабовидящий певец воспроизведет их в полном объеме» [2, 28].

В работе с указанной группой студентов в процессе формирования вокальных представлений необходимо выяснить возраст потери зрения. По наблюдениям преподавателей академии, «тотально слепые, потерявшие зрение в младенчестве или при рождении, кардинально отличаются в части ощущения себя (своего тела) в пространстве от ослепших в возрасте старше пяти-шести лет. Эта разница выражается в особенностях мимики, положения корпуса и головы, жестах и прочее» [там же, 27]. Зеркало, которое используют в вокальном классе для внешнего контроля, в силу особенностей заболевания, как видим, также не работает в качестве вспомогательного средства.

С учетом особенностей восприятия, а также высокой способности к контролю ощущений слепых и слабовидящих студентов показ и объяснение мышечных приемов не уступает эмпирическому методу по эффективности. Однако «немалую трудность для педагога представляет поиск общего с учениками языка оценки ощущений — именно они являются критерием правильного пения» [1, 121]. В этом случае в работе со студентами следует использовать не только термины и фразеологизмы, принятые в вокальной педагогике, но и образы и ассоциации, опирающиеся на их личный опыт восприятия окружающего мира.

Освоение вокального сочинения сопряжено с осознанием каждого произнесенного слова, что позволяет молодому певцу глубже проникнуть в смысл произведения. Анализируя поэтический или прозаический текст со слабовидящими или тотально слепыми от рождения учениками, следует помнить о необходимости объяснения целого ряда понятий, связанных преимущественно со зрительным восприятием. Здесь желательно подбирать тактильные или обонятельные ощущения, передающие близкие им эмоциональные состояния, что облегчает процесс поиска нужной интонации и тембральной окраски звука. Большую помощь здесь оказывает учебная литература, напечатанная по системе Брайля, аудиокниги, кинофильмы с тифлокомментариями.

Занятия с учениками, имеющими ОВЗ, должны проходить с учетом их физических возможностей. Указанный аспект является чрезвычайно важным, поскольку определенные физические нагрузки могут быть противопоказаны при некоторых заболеваниях. Прежде чем предлагать какое-либо упраж-

нение, связанное с физическим действием, необходимо убедиться в его безопасности для здоровья ученика.

Так, например, внутричерепное давление растет в процессе пения, особенно по мере повышения звуковысотности, что может быть опасным, особенно для лиц, у которых наблюдаются нарушения зрения различного типа. В данной ситуации педагоги рекомендуют регулярно уточнять у своего ученика его самочувствие (не кружится ли голова, не испытывает ли он головной боли), а в некоторых случаях — изменить характер дополнительных физических нагрузок (отказаться от наклонов корпуса или приседаний).

Целый ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата связан с мышечной дистрофией, состоянием пониженного или повышенного тонуса, а также нарушениями нервной проводимости. К изменениям мышечного тонуса у лиц с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, вызванными группами синдромов ДЦП, может приводить волнение или эмоциональный дискомфорт. В этом случае обучающимся вокальному искусству необходимо регулярно выполнять общеукрепляющий комплекс физических упражнений, рекомендованный врачами-физиотерапевтами.

Кроме того, в работе с учениками, у которых наблюдаются заболевания, вызванные группой синдромов ДЦП, необходимо учитывать, что их способность к концентрации внимания ограничена 20–25 минутами. Для эффективного усвоения певческих навыков занятие продолжительностью в один академический час желательно разделить на две части по 20–25 минут с перерывом не менее чем на полчаса. Сказанное важно и для понимания проблемы, связанной с запоминанием как текста вокальных произведений, так и новой информации, необходимой для фиксации приемов вокальной техники, построенной на основе слуховых, резонаторных или мышечных ощущениях.

В этой связи особую актуальность обретает присутствие на занятиях по специальности одновременно нескольких учеников — как здоровых, так и с ограниченными возможностями здоровья. Созданная таким образом творческая обстановка способствует глубокому погружению в методику обучения, развитию вокального слуха, активизации мышления.

Российская государственная специализированная академия искусств — прин-

ципально новый тип образовательного учреждения, где особое место в процессе профессионального образования занимает сравнительно молодой учебный инклюзивный оперный театр, который возник по инициативе профессора А. Н. Якупова как мощная творческая лаборатория¹. Здесь само понятие инклюзии подразумевает паритетное сотворчество талантливых молодых людей: физически полноценных и с ограниченными возможностями здоровья, где каждый из них получает возможность максимально реализовать свой творческий потенциал [3].

Специфика контингента в большинстве случаев не дает возможности унифицировать методические приемы и подходы воспитания оперного певца. Для успешного развития профессиональных певческих навыков необходимо использовать все возможные пути, помогающие их формированию: целесообразный подбор вокально-педагогического материала, показ голосом или показ определенных мышечных приемов, словесные объяснения, активное включение в творческий постановочный процесс. Вместе с тем при обучении пению не нужно забывать как о формировании необходимых компетенций, так и о сохранении здоровья.

Как показала практика, именно театр создает уникальные условия для арт-терапии и реабилитации целого ряда заболеваний, а также способствует социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья. Увлеченность ролью как бы растворяет физический недуг и снимает психологическое напряжение: «Погружая будущего певца в музыкальную стихию, мы делаем его счастливым. Недаром многие врачи считают именно музыку лучшим целителем. Так что мы не только воспитываем-учим, но и лечим. Что на практике значит “расширить творческие возможности”» [1, 122].

Труппу инклюзивного оперного театра составляют студенты, ассистенты-стажеры,

¹ А. Н. Якупов — заслуженный деятель искусств, профессор Российской государственной специализированной академии искусств, заведующий кафедрой оперной подготовки и оперно-симфонического дирижирования, художественный руководитель и дирижер инклюзивного оперного театра. Обладая колоссальным опытом и масштабным видением, в 2012 году он открыл театр фестивалем «*Viva, Opera!*», наметив тем самым перспективу дальнейшего развития коллектива как с позиции репертуара, так и с художественной стороны постановок спектаклей.

аспиранты, а также выпускники академии с ограниченными возможностями здоровья, которые не просто обучаются профессиональному ремеслу или совершенствуются в музыкально-театральном искусстве. Они обретают стержень уверенности в том, что они такие же, как все, а может быть в чем-то и талантливее. В последнем видится огромная заслуга их наставников и учителей, невероятная вера в то, что абитуриент, поступающий в академию, обладает такими качествами, которые порой скрыты даже для него самого. В процессе постановки оперного спектакля студенты с ограниченными возможностями здоровья одерживают двойную победу: над своей болезнью и над исполнительской техникой в непростой для них профессиональной сфере. В силу своей синтетической природы театральная деятельность активизирует мышление, развивает фантазию и будит воображение.

Как известно, артиста открывает и формирует не только режиссер или дирижер, но и репертуарная политика. Совершенствование вокальной техники и актерского мастерства неотделимо от развития интеллектуального и общекультурного развития студента. Только при единении художественной и технической составляющих возможно музыкально-исполнительское творчество [5]. В инклюзивном театре выбор произведения к постановке зависит от диагнозов заболеваний участников спектакля.

Действующий репертуар в устойчивой опоре на мировые шедевры удивляет степенью сложности сценического воплощения: «Свадьба Фигаро» В.-А. Моцарта, «Риголетто» и «Травиата» Дж. Верди, «Богема» Дж. Пуччини, «Лакме» Л. Делиба, «Медиум» Дж. К. Менотти, «Иоланта» и «Евгений Онегин» П. И. Чайковского, «Царская невеста» и «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова, «Обручение в монастыре» и «Гадкий утенок» С. С. Прокофьева, оперетта Ж. Оффенбаха «Муж за дверью», сценическая версия вокального цикла «Детская» М. П. Мусоргского.

Особое решение сценического действия и пространства сцены в процессе адаптации

мировой классики позволяет в условиях, максимально комфортных для исполнителей с ограниченными возможностями здоровья, наиболее полно раскрыть их творческий потенциал, выявить личную индивидуальность каждого, не нарушая постановочной концепции и композиторского замысла. Им поручаются все роли, включая заглавные, без скидки на то, что это труднейшие оперные партии, изначально не рассчитанные на исполнение лицами с ограниченными возможностями здоровья. И эту главную задачу — сделать сам феномен инклюзии незаметным для зрителя — успешно решают преподаватели кафедры оперной подготовки — дирижеры А. Н. Якупов и Фредди Кадена и режиссер Ю. В. Файн.

Практический опыт ведущих преподавателей кафедры оперного пения Российской государственной специализированной академии искусств доказал эффективность разработанных образовательных программ и методик в процессе подготовки лиц с ограниченными возможностями здоровья к профессиональной деятельности в области оперного и камерного вокального исполнительства². Оснащенные теоретическими знаниями и практическими навыками студенты, чья жизнь лимитирована врожденными или приобретенными заболеваниями, получают порой безграничные возможности. Их жизненные горизонты расширяются. Они не замыкаются в пределах инвалидного социума. Получив профессиональное образование, большинство выпускников академии становятся полезными и активными членами общества [6].

² В настоящее время на кафедре работают: народный артист Российской Федерации, профессор П. С. Глубокий; заслуженная артистка Российской Федерации, профессор И. Г. Бродская-Карелина; заслуженная артистка республики Тыва, доцент А. А. Гайнанова; лауреаты международных конкурсов, доцент Е. В. Клименко и старший преподаватель Е. А. Ковалева-Мурыкина. Показателен и тот факт, что состав кафедры пополнили выпускники академии из числа слабовидящих. Следуя традициям своих наставников, успешно реализуют педагогический потенциал лауреаты международных конкурсов О. Г. Гринько и В. А. Власов.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. *Бродская-Карелина И. Г.* Музыкант — певец — артист (о работе со студентами-вокалистами с ограниченными возможностями

- здоровья) // *Художественное образование и наука.* 2017. № 1 (10). С. 120–125.
2. *Глубокий П. С., Клименко Е. В.* Обучение инвалидов с нарушениями зрения и нарушениями функций опорно-двигательных

- тельного аппарата по дисциплине «Сольное пение» в образовательных организациях высшего образования и профессиональных организациях: учеб. пособие. М. : РГСАИ, 2020. 103 с.
3. Головатая Г. Ф. Инклюзивный театр как творческая лаборатория // Диалог искусств и арт-парадигм. Статьи. Очерки. Материалы: сб. научн. статей. Т. XIII. Саратов, 2020. С.128–133.
 4. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики: учеб. пособие. СПб. : Лань; Планета музыки, 2019. 352 с.
 5. Яковлева А. С. Искусство пения. М. : Информбюро, 2016. 480 с.
 6. Якупов А. Н. О социально-культурной реабилитации инвалидов в сфере искусства (история, современное состояние, перспективы) // Художественное образование и наука. 2014. № 1. С. 3–16.
 2. Gluboky P. S., Klimenko E. V. Obuchenye invalidov s narusheniyami zreniya i narusheniyami funktsii oporno-dvigatel'nogo apparata po distsipline "Sol'noe penie" v obrazovatel'nykh organizatsiyakh vysshego obrazovaniya i professional'nykh organizatsiyakh [Training of Disabled People with Visual Impairments and Musculoskeletal Dysfunctions in the Discipline of "Solo Singing" in Higher Educational Institutions and Professional Organizations : textbook]. Moscow, 2020. 103 p. (In Russian)
 3. Golovataya G. Inclusive Theater as a Creative Laboratory. *Dialog iskusstv i art-paradigm. Stat'i. Ocherki. Materialy* [Dialogue of Arts and Art Paradigms. Articles. Essays. Materials]. Digest of scientific articles. Vol. XIII. Saratov, 2020. P. 128–133. (In Russian)
 4. Dmitriev L. B. Osnovy vokal'noi metodiki [Fundamentals of Vocal Technique : tutorial]. Saint Petersburg, 2019. 352 p. (In Russian)
 5. Yakovleva A. S. Iskusstvo peniya [The Art of Singing]. Moscow, 2016. 480 p. (In Russian)
 6. Yakupov A. N. On the Socio-Cultural Rehabilitation of Disabled People in the Field of Art (History, Current State, Prospects). *Khudozhestvennoe obrazovanie i nauka* [Arts Education and Science]. 2014, no. 1. P. 3–16. (In Russian)

REFERENCES

Информация об авторе:

Головатая Г. Ф. — кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории исполнительского искусства.

Information about the author:

Golovataya G. F. — Candidate of Art Criticism, Associate Professor at the Department of History and Theory of Performing Arts.

Статья поступила в редакцию 01 марта 2023 года; одобрена после рецензирования 27 марта 2023 года; принята к публикации 31 марта 2023 года.

The article was submitted March 01, 2023; approved after reviewing March 27, 2023; accepted for publication March 31, 2023.

