

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ СЕЛФ-МЕНЕДЖМЕНТА В МУЗЫКАЛЬНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОКАЛИСТОВ

Пономарева О. С.

Тамбовский государственный университет имени Г.Р.Державина

г.Волгоград

kleopatra1279@mail.ru

В мире активно формируется рынок профессионального искусства, куда включена и индустрия исполнительских искусств. В сфере культуры и искусства сегодня широкое распространение получили специальности, связанные с разработкой и реализацией творческих проектов, с координацией отношений между людьми творческих профессий и всевозможными организациями. Вокалисты разных жанров являются не только исполнителями, но и законодателями новых образов в одежде, стиле речи, поведенческих паттернов [10]. Среди них все большую популярность приобретают те, в которых представлены различные направления и жанры вокальной музыки (оперы, мюзиклы, академический и народный вокал, джазовый и этнический вокал).

В современных условиях рынка повышаются требования к адаптационным ресурсам молодых специалистов. Специфика вузов культуры и искусства предполагает формирование творческой личности - человека, способного к непрерывному саморазвитию и самореализации в одном или нескольких видах творческой деятельности. «Превращение учащегося в субъекта, заинтересованного в самоизменении, - утверждает известный психолог Л. М. Митина, - обуславливает в дальнейшем становление его как профессионала, способного к построению своей деятельности, ее изменению и развитию» [4].

Саморазвитие является сложным и многогранным процессом и требует определенных условий организации образовательного процесса [2, с. 141]. В основе феномена самореализации лежат потребности роста, развития и

самосовершенствования. В этом ключе можно вспомнить идею А. Адлера о «стремлении к превосходству», «стремлении к самосовершенству» как взаимозаменяемых понятиях, стремление к достижению большего из возможного.

Понятие «саморазвитие» позиционируется в данной работе как становление личности студента путем самостоятельной, активной работы над собой с целью формирования, становления и развития таких качеств личности, которые необходимы для полноценной и счастливой жизни в современном обществе.

Предпосылки для формирования потребности саморазвития в музыкально-исполнительской деятельности вокалистов представлены на рисунке 1.



Рис. 1. Предпосылки формирования потребности саморазвития в музыкально-исполнительской деятельности вокалистов [сост. авт.]

Выпускники вузов культуры и искусств, имеющие достаточный объем общих и специальных знаний, устоявшуюся систему убеждений и ценностных

ориентаций, зачастую не могут реализовать себя в профессии. Если молодой специалист не владеет технологиями самоуправления, самопродвижения, то зачастую он оказывается неспособным адаптироваться в отличной от вузовской среде. Неумение реализовать себя на профессиональном поприще связано во многом с отсутствием умения проектировать, планировать развитие собственной карьеры и жизни в целом. Зачастую данный результат объясняют неблагоприятными внешними обстоятельствами, человеческим фактором, либо провидением, исключая личную ответственность человека [5]. Но сложившийся уровень развития у студентов потребности к саморазвитию не отвечает сформировавшемуся в обществе запросу на высококвалифицированного, мобильного, способного к саморазвитию, творческой самореализации специалиста [2, с. 89].

Только активная работа над собой, применение техник самопродвижения даст желаемые результаты – умение управлять своими возможностями, видеть перспективу своего развития в профессиональном плане.

Певец (вокалист) – одна из самых распространенных профессий во всем мире, поэтому конкуренция очень высока. Чтобы покорить вершину музыкального Олимпа, необходимо иметь актерский талант, чувство ритма и огромное желание. Заметим, если голос можно поставить, то лидерские качества, способность к самообразованию и саморазвитию, а также личностный внутренний стержень должен присутствовать по умолчанию.

Артисты растут и развиваются с помощью творчества. Великие артисты ищут и находят то, что им нужно для того, чтобы работать более эффективно, и стремятся проводить все свое время, создавая искусство и делаясь им с окружающим миром. Когда карьера музыканта идет в гору, на горизонте появляются представители индустрии, и музыкант оказывается внутри дискуссий о деньгах, маркетинге, стратегиях, конкуренции и логистике. Безусловно, многие артисты прекрасно разбираются в маркетинге и экономике. Но подавляющее большинство специалистов творческих профессий считают, что управленческие функции не в их компетенции. Отсутствие у музыканта

навыков управления как своими эмоциями, желаниями, так и управления своими возможностями приводит к печальным последствиям. Человек творческой профессии, обладающий богатой фантазией и активностью, зачастую не может адекватно отреагировать на проблемы и конфликты, возникающие в профессиональной деятельности [4].

Поэтому многие специалисты сферы культуры и искусств со временем утрачивают способность учиться, следовательно, их профессиональный и личностный опыт костенеет, не отвечая запросам времени и требованиям общества. Такие специалисты не могут полноценно выполнять свои основные задачи - транслировать культурные ценности, вести эффективный диалог с молодым поколением. На сегодняшний день, уровень художественно-эстетических потребностей студентов снижен. Большая часть молодежи ориентирована на образцы массовой музыки низкого качества, не отвечающей критериям художественности [10]. Данное обстоятельство объясняется тем, что воспринять опыт культуры и передать его в своей работе может лишь тот специалист, который постоянно совершенствует свой уровень подготовки, повышает свой образовательный, личностно-творческий потенциал.

Подобная ситуация бросает серьезный вызов системе профессиональной подготовки исполнителей-вокалистов разных направлений. Актуальным становится пересмотр основ профессиональной подготовки вокалистов к сценической деятельности.

Одним из путей решения проблемы уровня развития исполнительской культуры студента является саморазвитие и самопознание (селф-менеджмент), что позволяет формировать многие аспекты индивидуальной исполнительской культуры [2, с. 132].

Селф-менеджмент необходимо понимать как поочередное и целенаправленное пользование эффективных способов, приемов и технологий самореализации и саморазвитии менеджера, как приемлемое и разумное пользование трудового и личного времени [2, с. 14].

Сущность самоменеджмента заключается в учете и применении задач, методов, особенностей индивидуального самосовершенствования вокалистов. Главная цель самоменеджмента заключается в том, чтобы максимально использовать собственные возможности, обдуманно управлять течением своей жизни и побеждать внешние обстоятельства как на работе, так и в личной жизни [5].

Самоменеджмент, также как и самомотивация, являются наиболее важными моментами не только в работе в музыкально-исполнительской деятельности, но еще в будничной жизни общества, которое стремится к достижению поставленных перед собой целей. Следует не только учиться управлять своим временем, но также научиться вырабатывать в себе внутреннее желание работать и достигать поставленных целей, которое вызвано конкретными стимулами [7].

Конкретизация особенностей технологий селф-менеджмента в музыкально-исполнительской деятельности позволяет сделать следующие выводы. Научившись хорошо петь, певец в рамках самоменеджмента должен продвигать себя как вокалиста. В целях реализации этой установки, по нашему мнению, необходимо:

1) выступать на концертах и различных мероприятиях, где услышат и начнут узнавать, появятся первые фанаты;

2) написать песню и записать композицию. Но у этого варианта есть огромный минус. К сожалению, аренда студии, аппаратура, привлечение музыкантов – дорогое удовольствие;

3) продвигать себя в социальных сетях – еще один эффективный способ увеличить свою популярность. Необходимо выкладывать ролики с исполнением своих песен, размещать вайны (короткие ролики о событиях в жизни) или рассказывать о себе в Stories (картинки и видеоролики длиной в 15-секунд с текстовыми пометками). В целом, привлекать к себе как можно больше внимания аудитории.

Рассмотрим опыт реализации технологий селф-менеджмента в музыкально-исполнительской деятельности вокалистов, музыкантах и меломанах, которые, по мнению В. Сычевой, сделали из увлечения всей жизни дело, приносящее доход [9].

Так, любовь к музыке может превратиться в успешный бизнес, если у тебя есть отличная идея, команда и желание много работать (рис. 2).

Дитер Бурместер	ФОРМУЛА УСПЕХА	<i>Делай как для себя, постоянно следи за качеством, не масштабируйся в ущерб качеству.</i>
Пол Толлетт		<i>Начиная с самых низов, изучи бизнес на всех этапах, найди «больные места» конкурентов и сделай лучше.</i>
Рикки Фарр		<i>Стань профессионалом в своем хобби. Иди в ногу с технологиями.</i>
Алекс Льюнг Эрик Вальфорс		<i>Если твоих компетенций недостаточно, возьми себе в партнеры того, кто будет тебя дополнять, чтобы вы вместе были непобедимы. Найди нишу с низкой конкуренцией.</i>
Сергей Маричев		<i>Если у тебя есть аудитория, которая тебе доверяет, ты наверняка сможешь найти то, что ей предложит. Не бойся начинать с зарубежного рынка - получив там успех, вернуться в России будет гораздо проще.</i>

Рис. 2. Формула успеха реализации технологий селф-менеджмента музыкантов и меломанов [сост. авт.]

Дитер Бурместер с 15 лет играл на бас-гитаре в группе, параллельно изучал электронику. Однажды его собственный гитарный усилитель сломался, и, не найдя ничего подходящего в магазинах, Бурместер решил использовать свои знания и сделать усилитель сам. Совместив свои главные увлечения, музыку и электронику, Бурместер создал компанию, ставшую одним из лучших производителей звуковой аппаратуры в мире.

Пол Толлетт в юности учился на химика в Калифорнии и организовывал концерты местных гаражных групп. Толлетту не очень нравились современные фестивали, на которых артистов выбирали в соответствии с их местом в

музыкальных чартах, и он пообещал себе сделать собственный фестиваль, концепция которого будет основана на искусстве музыки. Идея собрать хороших музыкантов, не обязательно успешных, пришлась по душе публике. На первый фестиваль Coachella 1999 года пришли 37 тысяч зрителей. Сейчас билеты на Coachella раскупают за 40 минут, а выручка составляет около 100 миллионов долларов. Толлетту удалось организовать огромный фестиваль, объясняя это так: «Знать всех людей и ладить с ними очень важно. Когда вы делаете добро, оно возвращается к вам. Не игнорируйте людей. Познакомьтесь с ними и выслушайте их».

Рикки Фарр связан с музыкой уже почти 50 лет, еще с конца 60-х годов он организовывал и записал около 5 тысяч выступлений. Именно Фарр отвечал за звучание всех инструментов на концертах Led Zeppelin, The Who, Джимми Хендрикса и других легенд рок-музыки. В наши дни, отошедший от работы Фарр, как-то услышал, как звучит песня Imagine Джона Леннона на Bluetooth-колонке внука. Тут он понял, что в индустрии беспроводного звукового оборудования все очень плохо и пришла пора что-то менять. Фарр поставил перед собой задачу создать беспроводные аудиосистемы, которые давали бы слушателю ощущение присутствия на настоящем выступлении. Так появился его бренд Riva Audio.

Льюнга и Вальфорса объединяла страсть к музыке. У них появилась общая идея - создать сервис, где музыканты могли бы загружать треки и обсуждать свою музыку. Создатели сразу решили, что сделают ставку на неизвестных независимых исполнителей и эта тактика себя оправдала - за 10 лет работы SoundCloud открыл миру тысячи музыкантов, привлек около 200 миллионов пользователей и даже сформировал собственный музыкальный жанр, клауд-рэп.

Сергей Маричев в 80-е годы играл в омской рок-группе на басу и учился на инженера радиосвязи. Однажды вместе с другом попробовав спаять гитарную педаль, он вместе с сыном в начале нулевых открыл фирму «АМТ Electronics» по их производству. Чуть позже АМТ попали на свою первую

зарубежную выставку, получив первые заказы из США, Японии и Европы. Ориентированность на зарубежный рынок и высокое качество продукта стали основными составляющими успеха компании, у которой 25 официальных представителей в других государствах и статус одного из главных производителей гитарных эффектов в мире.

Обобщение опыта реализации технологий селф-менеджмента в музыкально-исполнительской деятельности вокалистов позволяет утверждать следующее. Сегодня хороший вокалист – это специалист, умеющий мобильно и интегративно выбирать продуктивный способ взаимодействия с окружающей средой, динамичность изменения и преобразование которой зависят от ситуации погружения в нее. Саморазвитие в творчестве необходимо оценивать как процесс динамического преобразования личности в течение всей ее жизни. Обращение к селф-менеджменту как многоуровневому процессу самоорганизации и самореализации личности открывает новые перспективы для личностного роста и самоопределения, профессионального продвижения в музыкально-исполнительской деятельности вокалистов.

Таким, образом, очевидна назревшая необходимость выработки новых подходов к процессу профессиональной подготовки студентов вузов искусств и культуры. Так, учебные курсы о персональном менеджменте (селф-менеджменте) являются необходимым звеном в подготовке специалистов в области искусства. Изучение его основ позволит любому выпускнику вуза, независимо от его специализации, осознанно и целенаправленно использовать технологии селф-менеджмента, селф-маркетинга для успешного управления собственной жизнью, творческой профессиональной деятельностью и личными ресурсами, возможностями и творческим потенциалом. Более того, он сможет оптимально адаптироваться к социуму, определить и выработать собственную стратегию личностно-профессионального становления, заложить основу для будущей успешной самореализации в современном экономическом и культурном пространстве.

Литература:

1. Бацунов С. Н., Дереча И. И., Кунгурова И. М., Слизкова Е. В. Современные детерминанты развития soft skills // Научно-методический электронный журнал «Концепт». – 2018. – № 4 (апрель). – С. 12–21
2. Кадырова С. В., Немцева Е. А., Тульчинский Г.Л. Self-management в сфере культуры и искусства. - СПб.: Планета музыки, 2013. – 224 с.
3. Канардов И. Soft skills и Hard skills – в чем разница? // URL: <http://www.znai.su/statya/soft-skills-i-nard-skills-%E2%80%93-vchem-raznica>
4. Куруленко Э.А., Плаксина К.Г. Система формирования способностей студентов-вокалистов к джазовой импровизации // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2018. - №4. – С. 89-94
5. Мигунова Н.И., Кобозева И.С. Развитие исполнительской культуры в процессе музыкально-инструментальной деятельности как научная проблема [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://scienceforum.ru/>
6. Павлова М.А. Исполнительское мастерство (в помощь начинающему певцу) // Непрерывное профессиональное художественное образование в условиях диалога культур: современные подходы и перспективы развития: материалы международной межвузовской научно-практической конференции. – Хабаровск: Тихоокеанский государственный университет, 2015. – С. 205–209
7. Самоменеджмент - условие личного и профессионального успеха [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://smartfield.ru/doc/samomenedzhment-uslovie-lichnogo-i-professionalnog/>
8. Седых И. А. Индустрия исполнительских искусств. – М.: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики, 2018. – 105 с
9. Сычева В. Как построить бизнес на музыке. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://rb.ru/opinion/business-music/>
10. Царькова Е.Г. Формирование вокально-исполнительского мастерства будущего учителя музыки // Современные наукоемкие технологии. – 2018. – № 7. – С. 229-232