Преподаватель: Лужбина Е.А.

Учебная дисциплина: Изучение педагогического репертуара.

Курс: 4

 53.02.04 Вокальное искусство

ПМ 02.

 МДК 02.02

Дата занятия: 10.04.2020 г.

* Ознакомьтесь с материалом.
* Ответьте на вопросы:
1. Что такое образная сфера произведения.
2. Почему образная сфера важна при разборе педагогического репертуара.

Тема: Работа над вокальным произведением. Характеристика образной сферы произведения.

Проблема раскрытия художественного образа, понимания замысла композитора и умение передать характерное для данного автора, данного жанра, данной эпохи – всегда актуальна в музыкальной педагогической работе. Как известно, суть музыкально-исполнительской деятельности состоит в том, чтобы творчески «прочесть» художественное произведение, раскрыть в своём исполнении то эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено в него автором. Характер музыки, её эмоциональный смысл должны быть переданы максимально точно и убедительно: надо создать запоминающийся, эмоционально яркий музыкальный образ. В то же время творческим исполнение становится только в том случае, если в него привнесён собственный, пусть небольшой, но индивидуальный опыт понимания и переживания музыки, что придаёт интерпретации особую неповторимость и убедительность.

Неотъемлемым звеном музыкальной культуры является исполнительское искусство, которое связано, прежде всего, с воспроизведением и созданием художественных ценностей. Вокальное искусство – особый вид искусства. В нём объединяются три составляющие: идея, заложенная в произведение автором музыки, идея автора текста и, наконец, – деятельность исполнителя, который должен выразить то, что заложено поэтом и композитором. Показателем исполнительского мастерства является способность убедительно раскрыть заложенный в произведении художественный образ.

Трудность художественного пения, то есть пения, где главной задачей является создание музыкально-вокально-словесного образа, заключается в том, что певцу нужно решать одновременно множество задач. Певцу необходимо уметь совмещать в себе как бы два лица: одно – действующее, другое – наблюдающее за своими действиями. Он одновременно должен быть и певцом, и режиссером.

Пение – это непрерывное и логическое движение голоса, определяемое смыслом музыкального произведения. Маэстро Умберто Мазетти (учитель пения Антонины Неждановой) постоянно говорил своим ученикам слово “Avanti”, то есть «вперед». Это значило: двигайтесь голосом вперед, чувствуйте, откуда и куда идете. «Ставить красиво» ноты еще не значит петь.

Для правильного вокального исполнения необходимо установить связь музыки и слова. Музыка углубляет и расширяет содержание словесного текста, являясь «подтекстом» к слову. Порой смысловую нагрузку несет музыка, порой слово. Часто смысловая нагрузка их равноценна.

Ознакомившись с произведением в целом, следует более подробно изучить поэтический текст, временно отделив его от музыки, чтобы не пропал смысл стихотворения, чтобы музыка не заслонила его красоту. Ибо совместно с музыкой текст перестает восприниматься как самостоятельная эстетическая ценность и преломляется только через музыку, хотя в конечном итоге именно в этом синтезе он и должен доходить до слушателя. В текст надо вчитаться, разобраться в его строении, выразительно продекламировать вслух. Верное, выразительное чтение текста, правильные акценты, выделение главных слов, четкое произношение ударных и смешанных гласных – все это должно найти свое место в последующем исполнении произведения.

Музыкальный текст следует проанализировать с точки зрения формы, особенностей мелодического и гармонического склада и ритма, найти кульминацию, понять, как развивается мелодическая линия. Надо очень внимательно отнестись ко всем авторским ремаркам, обратив внимание на изменение темпа и ритма, на динамические оттенки, отдельные указания о характере исполнения.

Как во всяком искусстве, в искусстве пения сливаются и сосуществуют на равных две составляющие: творческая и техническая. Прежде чем приступить к технической проработке вокального произведения, нужно создать «проект», план его построения. Необходимо наметить его общую форму, установить равновесие частей, развить логическое движение чувств, заключенных в музыке, определить различные манеры пения, которые должны быть использованы для воплощения данной формы.

Перспективный охват общей композиции вокального произведения, проникновение в его музыкально-драматическую структуру, драматическое «оправдание» элементов музыки – необходимый творческий процесс при освоении исполнителем вокального произведения. Нужно понять, от чьего лица действует певец-исполнитель, каков характер изображаемого лица, каковы его внутренние задачи.

Построенный таким образом план исполнения вокального произведения может созерцаться исполнителем как бы с высоты его творческого сознания, как некий синтетический образ, обобщающий конкретный материал музыки. Строго следуя созданному плану исполнения, певец никогда не собьется с пути, не израсходует понапрасну своего эмоционального заряда, для него исчезнет необходимость петь, ожидая вдохновения. Певец может спеть хуже или лучше (это часто зависит от состояния его вокального аппарата), но должен спеть и исполнить произведение верно, то есть «согласно внутреннему плану» [2, с. 33], последовательно решая внутренние задачи, плодотворно расходуя голос и эмоции.

Как осуществить все это? Очевидно, что одного интеллектуального усилия здесь недостаточно. В этой стадии создания художественного образа вступает в действие творческое воображение – одно из самых главных орудий художественного творчества.

Вопреки типичному заблуждению, воображение человека никогда не отрывается от реальной действительности. Напротив, оно представляет собой одну из специфических форм отражения этой действительности, причем решающую роль играют здесь продуктивно-творческие элементы мышления. В то же время не всякое воображение можно назвать истинно творческим. Чтобы стать таковым, ему необходимы:

* богатая база исходных представлений (память, которая является как бы резервуаром воображения);
* четкость целеполагания, организующая работу мысли в строго определенном направлении;
* инициативность, выражающаяся в способности самостоятельно разрабатывать (К.С. Станиславский) предлагаемые обстоятельства;
* яркость и конкретность создаваемых образов.

Большое значение имеют также индивидуально-личностные качества человека: высокий уровень интеллектуальной активности, развитость познавательного интереса как ведущего, доминирующего мотива деятельности, наличие ценностного, эмоционально прочувствованного отношения к предмету познания. Помимо этого, следует учитывать роль таких природных задатков в психической организации человека, как впечатлительность, живость эмоциональных реакций, легкая возбудимость нервных процессов.

Способность к воображению может быть развита путем соответствующей тренировки. Следует научить начинающего певца перед пением вводить в действие творческое воображение, не допускать формального пения, без ясных образов, идей, мыслей и ярких представлений о ситуации, которую ему следует выразить.

Материалом для воображения служат знания, личный опыт, впечатления. Потому начинающий певец должен копить впечатления, запоминать свои чувства. Знакомство с жизнью композитора, поэта, на текст которого написано произведение, знакомство с эпохой, в которой они жили или которую описывают – все это обогащает исполнителя образами и видениями.

Особое место в развитии воображения у музыканта играют музыкальные впечатления. Важно уметь понять язык музыки, найти связь между музыкальными переживаниями и другим впечатлениями. Музыка – своеобразное отражение жизни в форме звуков, особый язык. Конечно, язык музыки часто бывает лишен той конкретности, которой отличаются словесные описания. Однако музыкой можно выразить то, чего нельзя описать словами. Это специфическое средство общения между людьми, при помощи которого они могут или непосредственного передавать друг другу свои впечатления, переживания, или запечатлевать их в форме нотных знаков. В вокальной музыке сам словесный текст подсказывает содержание. Однако он создает часто лишь общую картину, настроение, музыка же является ведущим рассказчиком и выразителем идеи, главной, наиболее ценной в художественном отношении стороной произведения.

Критерием правильности работы нашего творческого воображения является практика. В соответствии с той деятельностью, которой занимается человек, у него развивается больше зрительное, слуховое или эмоциональное воображение. Однако во всех случаях сильное воображение возможно только тогда, когда накоплен достаточный материал, который к тому же активно используется. Для педагогического процесса этот момент очень важен, поскольку позволяет связать развивающиеся технические навыки с определенными образами и избежать формального звуковедения («звукодуйства»).

Таким образом, в процессе работы над художественным образом вокального произведения воображение исполнителя способно выполнять следующие функции: участвовать в построении перспективного плана исполнения; расширять и углублять представления исполнителя о произведении, внося все новые и новые данные, почерпнутые из собственного опыта (музыкального и внемузыкального); помогать выбору конкретных исполнительских средств; направлять работу над произведением в определенное концептуальное русло. Результатом деятельности творческого воображения является создание системы устойчивых ассоциативно-образных связей – основы стабильного и качественного исполнения. Это позволяет проникать в самую суть музыкального произведения, раскрывая природу и внутреннее содержание его художественного образа. Каждый звук при этом становится носителем определенного смысла, подчиняясь общей концепции исполнительского замысла.

Литература: Зелёная А.В. РАБОТА НАД ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ ВОКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ В КЛАССЕ СОЛЬНОГО ПЕНИЯ // В мире науки и искусства: вопросы филологии, искусствоведения и культурологии: сб. ст. по матер. LVI междунар. науч.-практ. конф. № 1(56). – Новосибирск: СибАК, 2016.