

РАЗВИТИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И ТВОРЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ ЭСТРАДНОГО ПЕВЦА

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7608695>

Матвеева Ольга Михайловна

преподаватель, кафедра эстрадного пения,
Институт национального эстрадного искусства
им. Б.Закирова, Республика Узбекистан
г. Ташкент

АННОТАЦИЯ

В данной статье описывается процесс работы с эстрадным певцом где немаловажную роль играет развитие его интеллектуального и творческого мышление при исполнении музыкального материала.

***Ключевые слова:** Музыкальное мышление, интеллект, эстрадный певец, вокал, творческий подход, исполнительская культура, репертуар, техника исполнения.*

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL AND CREATIVE THINKING OF A VARIETY SINGER

Matveeva Olga Mikhailovna

lecturer, department of pop singing,
Institute of National Variety Art
them. B. Zakirova, Republic of Uzbekistan
Tashkent city

ABSTRACT

This article describes the process of working with a pop singer, where an important role is played by the development of his intellectual and creative thinking in the performance of musical material.

***Key words:** Musical thinking, intellect, pop singer, vocal, creative approach, performing culture, repertoire, performance technique.*

ВВЕДЕНИЕ

Признаком вокальной культуры является выразительность исполнения, где проявляет исполнителя к окружающему миру и передается определённый художественный образ. Исполнительство это творческий акт, так как пропускает музыкальный материал сквозь призму личного восприятия,

понимания эстетики пения, представления об идее произведения и его эмоциональной выразительности, своего отношения к творчеству композитора. Между музыкой в нотной записи и ее воспроизведением голосом находится воображение певца.

Обучение певца в классе эстрадного пения представляет собой сложный учебно-методический комплекс, о развитии в сердце системы, действий педагога, решение ряда задач, направленных на формирование личности певца-артиста-художника. Одной из важных задач этом процессе явное развитие творческого мышления певце, являющегося неотъемлемым компонентом вокального искусства. Понятие творческое мышления певца вычисляет в себя взаимосвязь таких профессиональных качеств как сценическое, актёрское обаяние, харизматичность, воображение, фантазия, суггестия. От современного певца требуется не только великолепное вокальное мастерство исполнения, но и актёрская игра, воспроизведение на сцене образов чувств и мыслей героев при исполнении произведения[1;104].

Традиционно основой эстрадно-вокального образования считается процесс формирования и развития высокой исполнительской культуры певца. Перед педагогом всегда стоит задача – не только научить его вокальной технике, развить музыкальность и исполнительские данные, но и воспитать у начинающего певца высокую музыкальную исполнительскую культуру. Для педагогического процесса очень существенным также оказывается и эстетический фактор, поскольку пение имеет своей целью эстетические критерии и ценности, и здесь может возникнуть труднопреодолимое противоречие. Создатель критической философии Кант называл эстетику «суждением вкуса»[2]. Это совершенно справедливо, так как вкусы бывают совсем разными, и не зря говорят, что «о вкусах не спорят». Конечно, вкус преподавателя пения должен быть профессионально отточенным, доведенным до необходимого высокого уровня во всех, даже в самых мелких, элементах певческой профессии.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Правда, в отличие от объективированных знаний, вокальная педагогика не может просто усваиваться в виде каких-то теоретических положений, ибо она есть сама по себе искусство. Здесь требуется активное самообучение, перевод какой-то нужной и полезной информации, полученной извне, в арсенал собственных практических педагогических действий. То есть попросту: эстрадно-вокальных дисциплин должен неустанно трудиться над своей

методикой для совершенствования и расширения ее возможностей, научиться интеллектуально преломлять какие-то важные положения в систему собственных педагогических воздействий.

Педагогический процесс должен быть направлен на приобретение правильных вокальных навыков (технику исполнения), на расширение кругозора, творческого мышления, на решение воспитательных задач и развитие самостоятельности. Он создает воспитательную среду, оказывает влияние на всех участников педагогического процесса.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Однако эстрадно-вокальная педагогика — особый вид деятельности, требующий многосторонних знаний и в сфере музыки, и, собственно, в пении, требует и обязательного опыта, и действенных знаний по психологии педагогического труда, ибо преподаватель в своей работе близко сталкивается с чужой, нередко очень ранимой психикой. Активизация эмоционально-чувственной природы учащегося – один из подходов педагогического процесса, где учитываются особенности исполняемых произведений, ведется работа над содержанием художественного образа.

Формирование интереса к вокальному искусству включает в себя также работу над развитием вокального слуха начинающего певца.

Вокальный слух - условный термин, обозначающий целый комплекс аналитических способностей, благоприобретенных умений, интеллектуального опыта, которые позволяют иметь четкие представления о процессах, происходящих в вокальном аппарате поющего[2]. В широком понимании термин «вокальный слух» следует рассматривать и более широко. Для педагога вокальный слух обозначает и сумму технологических приемов, и вокально осмысленную систему выразительных средств, необходимых для интерпретации, раскрытия художественного содержания исполняемой музыки. Для певца вокальный слух означает способность разбираться во всех особенностях своего голоса, уметь отличать правильное голосообразование от неправильного.

Таким образом, перед эстрадно-вокальным педагогом стоят задачи не только технического содержания: развитие профессиональных основ вокальной техники, развитие диапазона, средств исполнительской выразительности, но и развитие исполнительского мастерства через смысловое, образное, эмоциональное и стилевое своеобразие произведения.

Развитие внутреннего видения, воображения, проникновения в эмоционально-смысловую строй материала – основные этапы развития

творческих способностей исполнителя – музыканта. Через искусство пения исполнитель должен донести до зрителя художественный образ, заложенный в музыкальном произведении. Процесс освоения камерного и концертного жанров сочетает в себе многообразие жанровых компонентов, таких как вокал, актёрское и сценическое мастерство, драматургию, музыку, изобразительное искусство (декорации, костюмы), хореографию (балет), объединенных в одном театральном действии.

РЕЗУЛЬТАТ ИССЛЕДОВАНИЯ

Добиться углубления процессов восприятия, представления, воспроизведения, которые тесно связаны с развитием и мышлением начинающих певцов помогает принцип заинтересованности и конкуренции, естественное желание учащегося участвовать в совместном творческом процессе, проявить себя, добиться результатов, интерес к развитию собственного голоса, понимание усваиваемого материала, увлечённость – очень важные составляющие музыкально–творческого процесса. Прививая художественный вкус и удерживая интерес, педагог повышает исполнительскую культуру на примере доступных для понимания упражнений, приучая начинающих певцов пользоваться различными словесными и жестовыми обозначениями, указаниями положений, функций, частей голосового аппарата, оперативных действий и т. д. Для этого в преподавании вокала выработаны устоявшиеся, рациональные и продуктивно используемые термины, от простого к сложному, описывающие характеристики звука связаны с эмоциями, где звук может быть «светлым», «ласковым», «солнечным», «прыгающим», «лёгким». Образные характеристики звука связаны с яркими, эмоциональными представлениями. Это также напрямую связано с эмоционально-образной природой пения и языка вокалистов. Каждое музыкальное упражнение, фраза из разучиваемого произведения должна воспроизводиться с привлечением воображения, фантазии, эмоциональной окраски.

Немаловажным является развитие навыков сценического поведения певца. Находиться на сцене, реализовывать свои творческие замыслы и держать внимание аудитории - это большое мастерство. Умение «нести себя» - это не только эстетическая сторона проблемы, ведь тело исполнителя, как и голос, - это его «инструменты». На сцене каждое движение рук, ног, фигуры, мимика лица - все воспринимается зрителем, создавая имидж исполнителя. Как бы ни был хорош голос певца, но его внешность и манеры, и сам выход на сцену - все способствует или мешает успеху у слушателей.

Сцена беспощадна. Недостатки, которые свободно сходят с рук в жизни, становятся заметными перед освещенной рамкой. К.С. Станиславский в своей монографии “Работа актера над собой”[3;448] говорил, что всякое мастерство, а сценическое особенно, требует выработки соответствующей техники: постановка тела актера для сцены, поза певца во время пения и т.д. все это входит в исполнительские навыки.

Дополнительные выразительные средства, способные украсить номер - это и театральные костюмы, и своеобразная игра - общение певцов между собой, взаимодействие с театрально - танцевальной группой, некоторые детали сценографического оформления номера, создание характера персонажа, художественной «маски», т.е. это один из этапов создания целостного исполнительского художественного образа. Чаще всего, певец поёт «от первого лица», ансамбль же представляет себя в заданных условиях, но, при этом, тоже вживается в роль «первого лица», от имени которого ведётся рассказ. Любая песня проживается, проигрывается не только в музыкальном исполнении, но и в актёрском.

ОБСУЖДЕНИЕ

Возвращаясь к художественному произведению – каждая музыкальная мысль (мотив, фраза, предложение, период) содержит логику. Смысловая выразительность музыкальной мысли передается с помощью лиг, цезур, оттенков музыки, динамики, характера звуковедения, манеры звукоизвлечения. Логикой музыкальной мысли является искусство фразировки. Верное употребление музыкальных штрихов – стаккато, легато; смысловое выделение музыкальных фраз, артикуляция, дыхание – всё это важнейшие средства музыкальной выразительности, средства создания художественного образа.

Создание музыкального образа всегда неповторимо. В музыке, а особенно в эстрадном вокале, исполнитель рождает свой неповторимый звук, делает акцентуацию на определённом слове в тексте, ставит смысловые ударения, имеет свободу ритмической интерпретации в зависимости от понимания жанра и характера музыкального произведения. Человеческий голос - самый совершенный и сложный музыкальный инструмент.

Можно добавить, что цель эта требует великого самоотвержения и великой преданности своему искусству. Здравый смысл на этом пути — великий помощник в преодолении человеческих слабостей и обретении силы, так как он помогает составить верное суждение о многих вещах, без которых не обойтись в таком деле, как пение. Здесь требуется глубокое понимание искусства, владение им, управление своими желаниями и возможностями.

Создание собственного художественного образа, выработка собственного творческого почерка – необходимые условия творческого исполнителя, способного к концертной деятельности. Перспектива выхода на концертные площадки с интересным творческим лицом, с интересным репертуаром рождает веру в творческие силы на личностном и деятельном уровне. Концертные выступления исполнителей являются, чаще всего, завершающим этапом целостного учебно-воспитательного процесса.

ВЫВОДЫ

Приобретение вокальных и исполнительских навыков – это процесс, который совершенствуется на протяжении всей творческой и профессиональной жизни певца. Каждый солист – неповторимая индивидуальность, и следовательно, методы подготовки каждого певца должны основываться на индивидуальных качествах человека.

1. Формирование правильных исполнительских навыков протекает наиболее оптимальным способом при использовании основных принципов воспитания певцов:

- единство художественного и технического развития,
- необходимость индивидуального подхода к учащемуся,
- принцип постепенности и последовательности.

2. Навыки - это умения, приобретенные упражнениями, опытом, привычкой.

Соответственно исполнительские навыки - это «привычка» исполнять[2]. Исполнительские навыки формируются наиболее оптимальным образом за счет многократного исполнения произведений на сцене перед публикой и подготовки произведений к концертным выступлениям.

3. Для формирования верных исполнительских навыков важен грамотно подобранный педагогом, удобный репертуар, не мешающий начинающему певцу в вокально-техническом плане, а помогающий ему добиться эмоционально-выразительного исполнения.

4. Интересное, эмоционально выразительное исполнение произведения, несущее в себе целостный музыкальный образ, формируется при использовании принципов системы Станиславского.

ЛИТЕРАТУРА (REFERENCES)

1. Ризаева М. Становление молодого певца. - Т.2003-104с
2. Захарченко Татьяна Лукинична «ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОБРАЗНОГО МЫШЛЕНИЯ И ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ КУЛЬТУРЫ ПЕВЦА»

<https://znanio.ru/media/osnovy-formirovaniya-obraznogo-myshleniya-i-ispolnitelskoj-kultury-pevtsa-2773104>

3. Станиславский К Работа актёра над собой в творческом процессе воплощения. Дневник ученика. - СПб,2012-448 с

4. Насритдинова, М. Н. (2022). МУСИҚА ИНСОНИЯТГА НИМА УЧУН КЕРАК?. *Science and innovation*, 1(Special Issue 2), 577-580.

5. Насритдинова, М. Н. (2022). НАУЧНО-ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСЦЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ С ПАТОЛОГИЕЙ, СВЯЗАННЫХ С ГИПОКСИИ, ПОСРЕДСТВОМ ИСКУССТВ. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 2(10-2), 385-393.

6. Nurullayevna, N. M. (2022). THE ROLE OF PEDAGOGICAL ACTIVITY IN CREATING A NEW UZBEKISTAN ENLIGHTENED SOCIETY. *BEST SCIENTIFIC RESEARCH-2023*, 1(1), 238-241.