

С.В. Шенгелия, преподаватель ОБПОУ «Суджанский техникум искусств», старший преподаватель, ФГБОУ ВО «Юго-Западный государственный университет» (Курск) (e-mail:svetlana.shengelia@yandex.ru)

ПОДГОТОВКА СТУДЕНТА К КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ИЗ ЛИЧНОГО ВОКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА)

В данной статье рассматриваются вопросы, касающиеся подготовки студента к концертной деятельности. Автор старается обобщить свой личный педагогический опыт, показав огромный пласт работы в становлении певца: от начальной работы над техникой пения, через воспитание исполнительской воли, психологического и эмоционального настроя к актерскому мастерству.

Ключевые слова: концертно-исполнительская деятельность, техника пения, художественный образ, творческое воображение, исполнительская воля, эмоциональный настрой, мастера-исполнители, актерское мастерство, музыкальность.

В процессе обучения вокальному мастерству в классе академического пения наступает момент, когда студент вокалист выходит на концертную эстраду показывать свои достижения слушательской аудитории. Для певца это большая ответственность, так как он должен продемонстрировать не только техническое владение голосом, но и выступить как художник-исполнитель, осознающий свои намерения, мысли, эмоции, готовый в любой момент к продуманному, увлекающему творческому выступлению. Воспитание такого типа исполнителя требует длительного времени и разностороннего развития личности.

Состояние певца, его психика должны быть настроены к нескончаемому процессу творческого и умственного труда. Прежде всего, вокалист должен быть образованным как в музыке, так и в поэзии. Ему надо любить и ценить книгу не меньше, чем оперный клавишник или сборник романсов. Он обязан владеть не только словесным и музыкальным текстом сочинения, но и обладать интеллектом, чувствовать потребность к разностороннему анализу музыкального произведения.

Отечественными певцами прошлых лет накоплен огромный опыт вокального исполнительства. Современному студенту с первых моментов обучения необходимо учиться брать все лучшее и передовое, изучая традиции русской вокальной школы. Воспитывая певца, следует помнить, что русская вокальная школа – одна из самых богатых в истории музыки по огромному объему знаний, жанровому разнообразию, музыкальному наследию. Богата она и своими мастерами-исполнителями. Чего стоят такие имена как: И. Петров, А. Воробьева, Д. Леонова, Ю. Платонова, Е. Лавровская, И. Ершов, Ф. Шаляпин, Л. Собинов, Н. Нежданова, Н. Обухова, И. Козловский и целый ряд современных певцов: Б. Штоколов, Е. Нестеренко, И. Архипова, Е. Образцова, Т. Синявская, О. Бородина, и

многие другие. Русской вокальной школе есть, чем гордиться, и здесь есть у кого учиться.

С самого начала обучения необходимо привести студента к пониманию того, что только при большом труде он может добиться определенных достижений. Надо развивать в молодом исполнителе такие черты, как любознательность, пытливость, неудовлетворенность уровнем своих знаний, внушая ему, что «не стыдно не знать, а стыдно не стремиться узнать».

Готовя произведение к публичному показу, студент проходит огромный путь к становлению материала. Проникновение в художественный образ должно родиться из собственного понимания музыки и текста (конечно под руководством и контролем педагога). Необходимо также прослушивание лучших образцов исполнения данного произведения русскими и зарубежными мастерами. Только то произведение может считаться готовым к публичному показу, которое прочно усвоено, безукоризненно выучено наизусть, проанализировано, «впето» и проработано.

При начальном знакомстве с произведением студенту необходимо прочесть литературный текст, прослушать музыку; если произведение трудное, желательно это прослушивание повторить, а до и после следуют разъяснения педагога о содержании музыки, информация о композиторе и поэте. Текст лучше всего усваивается одновременно с пением. В момент разучивания, желательно, чтобы ученик не увлекался своим голосом и исполнением, а вникал в него как бы «внутренним слухом». Очень важно, чтобы не делалось ошибок при пропевании мелодии, так как однажды неверно спетые ноты прочно могут отпечататься в памяти, и потребуются лишние усилия, чтобы исправить их. Также необходимо до пения хорошо проанализировать произведение, чтобы все элементы музыкальной речи были ясны. Желательно под руководством концертмейстера освоить аккомпанемент или хотя бы проиграть свою вокальную партию, разобрать ритмические и мелодические трудности и только тогда, когда мелодия интонируется «внутренним слухом» начинать петь голосом средней громкости. Нельзя не согласиться с О.Ю. Едемской в том, что «на концертмейстера ложатся задачи как педагогического, так и художественного плана. Для педагога по вокалу концертмейстер – его первый помощник и музыкальный единомышленник» [1,с.92].

Большую роль играет способность обучающегося к запоминанию: чем быстрее он выучит наизусть произведение, тем быстрее приступит к «впеванию». Публично представлять не «впетое» вокальное сочинение опасно: волнение может отрицательно повлиять на исполнение и эмоционально-психологическое состояние певца. Только то произведение может считаться готовым к публичному показу, которое исчерпывающе усвоено исполнителем, то есть безукоризненно выучено наизусть, детально разобрано и проанализировано, если все музыкально-исторические сведения найдены и проработаны.

В целом подготовка к концертному выступлению охватывает огромную область в обучении: это и постановочная часть (формирование «инструмента» певца), развитие резонаторных ощущений, вокального слуха, музыкальности, и осознание связи технических и художественных аспектов исполнительства. Но еще есть важная сторона – это внутренний психологический настрой.

Одновременно с освоением принципов звукообразования ученику необходимо внушать, что голос – это очень тонкий инструмент, к которому нужно подходить крайне бережно и осторожно. Если на музыкальном инструменте можно заменить порванную струну, смычок или сломанную кнопку, то голосовые связки заменить нечем, и может случиться так, что голосовой аппарат выйдет из строя навсегда. Поэтому в обучении должно исключиться форсированное пение, которое зачастую приводит к травмам голосовых складок. При первых уроках во время пения упражнений полезно говорить о простоте, красоте и мягкости, но отнюдь не о силе звука. В вокализах надо всегда искать музыку и прекрасное в ней; очень богатый материал дают вокализы А. Варламова и М. Глинки, в которых преобладают мелодии, красивые своими распевами и активизирующие музыкальное воображение исполнителя.

Когда выработаны необходимые начальные стереотипы голосообразования и голосоведения, внимание переносится на умение пользоваться ими для осуществления различных исполнительских намерений. Эти две задачи решаются одновременно и в тесной связи, т.к. невозможно сначала «ставить» голос, а затем заниматься исполнительством. «Только всестороннее развитие музыкальных способностей, музыкального мышления, способно ставить перед голосовыми органами те задачи, которые им надлежит выполнить в процессе воплощения образа» [3, с.72]. С самых первых шагов в вокале студенту необходимо прививать чувство правдивости и искренности, хороший вкус, простоту и исполнительский такт. Ещё в 1860 году А. Даргомыжский написал в одном из своих писем к ученице: «Естественность и благородство пения русской школы не могут не произвести отрадного впечатления посреди вычур нынешней итальянской, криков французской и манерности немецкой школ». [2, с. 59]. Этими чертами исполнительства всегда выделялись отечественные мастера пения.

С каждым курсом задачи обучения усложняются. Технические моменты вначале занимают ведущее место, постепенно превращаясь в средства выявления содержания. И всё же возвращаться к ним приходится снова и снова, доводя все приёмы до «автоматизма», когда навыки выполняются легко, слаженно свободно, не требуя большого внимания. Они устойчивы к сбивающим моментам и безотказно действуют во время выступления на публике, на экзаменах и в других сложных психологических ситуациях. Певец «играет» голосом, не выходя из рамок профессионального звучания. Постепенно накопленный двигательный опыт и запас разнообразных движений голосового аппарата, помогают исполнителю включать их при пении произведений для раскрытия тех или иных

художественных задач, а музыкально-исполнительские требования заставляют певца находить нужные варианты навыка, приводят к развитию динамических и тембровых возможностей голоса.

Русское вокальное искусство может по праву гордиться именами выдающихся вокалистов-исполнителей, высокое музыкально-артистическое мастерство которых получило всемирное признание. Молодым певцам просто необходимо как можно больше слушать мастеров вокального искусства прошлых лет, учась у них простоте, чистоте, проникновенности, эмоциональности интерпретации исполняемых произведений, а также современных русских и зарубежных певцов, которые искренне поражают своей техникой пения, роскошными тембрами, новым прочтением давно известных и привычных произведений. Вполне возможно, что слушая разных исполнителей одного и того же музыкального материала, сравнивая и анализируя прослушанное, студент найдёт для себя лучший образец музыкальной трактовки, а его собственное воображение поможет ему найти новые тембровые краски и художественную выразительность образа.

Певческая деятельность – труднейший вид искусства. Молодому певцу придётся преодолеть немало трудностей на пути к овладению искусством пения. Практика показывает, что настоящего профессионализма достигают певцы с ярко выраженными волевыми качествами. Начинающие вокалисты должны не искать причины своих неудач в выступлении, а развивать свой интеллект, работоспособность и воспитывать свою творческую волю, т.е. сознательно, планомерно, неотступно действовать для достижения цели. Выйти на эстраду, побороть ряд отрицательных эмоций (страх, волнение и т.д.) и выполнить поставленную задачу: исполнить программу в соответствии с задуманным исполнительским планом – это волевой поступок, а исполнительская воля, тренируется, закаляется и воспитывается на протяжении всей творческой деятельности певца.

Еще одна важная сторона в исполнительстве – воображение. Воображение, как форма психической деятельности, заключающаяся в создании новых образов, представлений и идей, помогает певцу ясно нарисовать картину того, о чём написали композитор и поэт через реально звучащее произведение. На основе словесного текста и музыки, исполнитель воссоздаёт в яркой форме образы, переживания и чувства, представляет описываемые события в своей фантазии и в воображении. С накоплением опыта, студент учится вкладывать в исполнение много личного, ища новые средства в художественном отношении. Для певца необходимо яркое внутреннее видение того, что он исполняет. Для этого надо не допускать формального пения без ясных, ярких представлений о ситуации, которую ему следует выразить.

Материалом для воображения служат знания, личный опыт, впечатления. Знакомство с личной жизнью композитора, поэта, с эпохой в которой они жили или которую описывают, - всё обогащает исполнителя образами и видениями. Для него музыка – своеобразное отражение жизни в форме звуков. Это – особый язык. Конечно, язык музыки отличается от

словесных описаний. Однако многие знают, что музыкой можно выразить то, чего нельзя описать словами.

В вокальной музыке сам текст подсказывает содержание. Но всё же, именно музыка является ведущим рассказчиком и выразителем главной идеи в художественном произведении. Усложняя задачи и воспитывая студента из года в год, необходимо привить ему черты не только певца, но и артиста, которому надлежит не только передавать определенные музыкальные образы исполняемого произведения, но также уметь быстро переключаться с одного образа на другой. В этой сложности и заключается мастерство настоящего вокалиста.

Музыку называют языком чувств. Под чувством, или эмоцией, понимается переживание человеком своего отношения к исполняемому произведению. Хорошее исполнение приносит удовольствие, доставляет нам радость, что немаловажно для певца. Исполнитель способен запоминать свои эмоциональные состояния, поэтому нужно тренировать студента на воспроизведение таких состояний не только на произведениях, но и в упражнениях, каждое из которых можно исполнять с определённой музыкальной окраской (то весело, то гневно, то игриво, то серьёзно и т.д.).

Каждый певец по-своему переживает процесс исполнения. У одних предстоящее концертное выступление вызывает эмоциональный подъём, они умеют собраться и выступить лучше, чем работали в классе. Другие – перевозбуждаются или, наоборот, испытывают страх, подавленность и поют значительно хуже. Это зависит от индивидуальных особенностей нервной системы, а также от степени подготовленности к выступлению, от знания репертуара, от уверенности, здоровья голоса и от многих других факторов. Студенты с сильной, уравновешенной нервной системой и волевым характером не испытывают отрицательных эмоций даже при неблагоприятных моментах (болезнь горла, неотрепетированность и другое). Певцы со слабой нервной системой впадают в уныние, робеют, их покидает вера в успех. Необходимо внушить студенту, что каждый человек должен стать хозяином своего настроя, окружить себя той обстановкой, которая будет создавать бодрое, жизнерадостное настроение, способствующее достижению поставленных целей.

В заключение, ещё раз хочется обратить внимание на важность психологической подготовки обучающегося к концертному выступлению. Педагог должен проводить большую воспитательную работу по развитию воли, внимания, тонкого вкуса, самоконтроля певца, а также подготовить его к владению аудиторией. Для этого необходимо разрешать студентам выступать перед слушателями только с хорошо усвоенным репертуаром. Очень полезно пропевать программу несколько раз без остановки, проверяя волевою выдержку, выносливость голосового аппарата и физическое состояние певца. Обязательна репетиция в зале, чтобы почувствовать свои ощущения и акустику помещения. Как пишут М. И. Белоусенко и И.Ф. Стародубцева, «с учетом индивидуальных особенностей и природных данных студента именно педагог принимает решение о выступлении его в

концертных программах с целью адаптации исполнителя не только к самой сцене, но и к зрительному залу, к публике» [1, с.121].

Важно, чтобы начинающий вокалист избегал подражания какому-либо исполнителю; надо выявлять индивидуальность, развивать яркость и самобытность натуры молодого певца, а также характер его вокальных данных. От выступления к выступлению полученные новые штрихи и эмоциональные состояния фиксируются в сознании и памяти исполнителя, и его сольные выступления будут обогащаться все более глубокими интерпретациями произведений.

S.V. Shengeliia, Senior Lecturer, Southwest State University (Kursk) (e-mail:svetlana.shengelia@yandex.ru)

PREPARATION OF STUDENTS FOR A CONCERT AND PERFORMING ACTIVITIES (PERSONAL VOCAL AND TEACHING EXPERIENCE)

This article deals with the preparation of students to concert activity. The author tries to summarize his personal teaching experience, showing a huge reservoir of work in the establishment of the singer: the initial work on the technique of singing, performing the will through education, psychological and emotional attitude towards acting.

Key words: concert and performing activities, singing technique, artistic image, creative imagination, performing the will, emotional, masters-performers, acting, musical.

Список литературы

1. Белоусенко М.И., Стародубцева И.Ф. Некоторые аспекты вокальной педагогики // Известия ЮЗГУ. Серия «Лингвистика и педагогика». 2015. №2(15). С. 120-124.
2. Едемская О.Ю. Общение педагога, концертмейстера и студента как путь к формированию творческой индивидуальности будущего вокалиста// Известия ЮЗГУ. Серия «Лингвистика и педагогика».2014. №1. С. 89-94.
3. Даргомыжский А. Избранные письма. Вып.1.М.: Музгиз, 1952. 77с.
4. Дмитриев Л. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2012. 368с

