ОГБПО Ульяновский колледж искусств, культуры и социальных технологий"

«ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ЛИЧНОСТИ СРЕДСТВАМИ ВОКАЛЬНОГО ИСКУССТВА»

Составитель:

Преподаватель вокальных дисциплин

Колесняк М. В.

г. Ульяновск, 2016 г.

Вокальное искусство эмоционально-образное раскрытие содержания музыки средствами певческого голоса.

Чтобы довести искусство пения до совершенства, необходимо, помимо природных данных, длительное и грамотное обучение.

Общественно полезное значение пения, как и всякого вида искусства, определяется его внутренним содержанием. Именно в духовно-гармоническом сочетании и тесном сотрудничестве содержания и звуковой формы пение приобретает силу художественно-эмоционального и идеологического воздействия, а потому является одним из полезнейших видов человеческой деятельности.

В воспитании артистичной личности мы встречаемся с большими трудностями как в развитии вокальных данных голоса, так и в формировании исполнительских качеств. Надо признать, что осмысление и обоснование процесса развития творческой индивидуальности и его голоса требует от педагога больших и разносторонних знаний.

Искусство пения связано со многими отраслями человеческих знаний: музыкой, историей искусств, психологией и физиологией, акустикой и лингвистикой . Естественно, что исследование вопросов вокального искусства, в зависимости от аспекта, входит в компетенцию различных научных дисциплин.

Среди работ по истории вокального искусства и исполнительству большой глубиной и принципиальностью отличается замечательная книга А. Л. Доливо «Певец и песня»(2), а также его статьи (3, 4). В них убедительно и обстоятельно показаны истоки исполнительского стиля русских певцов, формирование и развитие русской национальной школы пения, взаимоотношения творческих и технических сторон в пении.

Индивидуальность в творчестве обусловливается не только различием восприятия окружающего, но и своеобразием внутренней переработки этого окружающего, связанным с индивидуальными свойствами психики, с развитием интеллекта, который определяет форму и манеру творчества. Так формируются творческие и исполнительские возможности певца, от которых, в конечном итоге, зависит не только художественно- исполнительская сторона пения, но в равной мере и развитие вокально - технических возможностей. В пении творческие процессы непосредственно руководят голосовым механизмом.

Устанавливается непосредственная связь и взаимозависимость между творчеством (психический процесс) и техникой голосообразования (физиологический процесс деятельности нервно- мышечной системы голосового органа).

Отсюда можно заключить, что сам характер певческого звука, его развитие, а также вокальные приемы находятся в непосредственной зависимости от творческих возможностей. Следовательно, нужно приучать обучающего как к постоянному накоплению материала для творчества, так и к постоянному труду в этой области. Развитие наблюдательности, памяти, интеллектуальных способностей, богатство эмоциональных переживаний, чтение книг, знаний искусства, живописи обязательны для развития творческой личности. Приобретение широкого кругозора, выработка мировоззрения, эстетических взглядов также необходимы для формирования духовно- нравственных ценностей творческой личности. Ведь сознание в процессе творчества будет отбирать материал для будущих образцов, исходя из отношения индивидуума к действительности, из его мировоззрения, эстетического вкуса.

Важнейшим общепедагогическим принципом является последовательность развития вокальных и артистических данных индивидуума.

Единство художественного и технического развития, индивидуальный бережный подход к каждому обучающему.

Принцип постепенности и последовательности в решении вокальных задач заключается в необходимости осторожного и планомерного усложнения как вокально-технических заданий, так и исполнительских требований.

Наблюдательность как важнейшее свойство личности, необходимое для творческого развития. Необходимо приучать обучающихся к самонаблюдению и наблюдению за другими поющими, обучающие должны научиться подмечать малейшие изменения звука, точно фиксировать, запоминать ощущения, сопровождающие пение, постоянно контролировать и сопоставлять их с предыдущим опытом. Как в обучении пению, так и в исполнительской деятельности, успех в большей степени определяется внимательностью ученика. «Лучше петь двадцать минут внимательно, чем два часа невнимательно»- это выражение принадлежит известной певице и педагогу Полине Виардо.

Известный итальянский педагог Эверарди говорил, что весь секрет правильного преподавания пения заключается в «ухе» педагога, который должен слышать и чувствовать малейшее отклонение голоса от правильного пути. Развитие такого «уха» (аналитически - функционального слуха)- задача любого педагога.

Глубокая музыкальность, упорный ежедневный труд в развитии своего профессионального мастерства, умение проникнуть в содержание произведения, ощутить чувство правды, психологическую глубину художественного образа и стиля исполняемого произведения – главная основа успеха на пути формирования и развития творческой индивидуальности вокального искусства.

В успехе творческого процесса огромную роль играет и сам обучающийся. От его желания, музыкальности, артистичности, восприимчивости, работоспособности, психического и физического здоровья зависит становление его как грамотного исполнителя, сложившейся творческой личности. Как бы педагог не был добросовестен, опытен, он мало чего добьется, если обучающийся не обладает этими качествами.

Только вместе, ученик и педагог, могут добиться хороших результатов при взаимном доверии, взаимопонимании, и должном старании.

Рекомендуемая литература:

1. Доливо А. Л. «Певец и песня». Музгиз, М., 1948
2. Доливо А. Л. «Заметки об истоках русской классической и советской вокальной школы », Сб. «О музыкальном исполнительстве» Музгиз, М., 1958
3. Дмитриев Л. Основа вокальной методики, Издательство «Музыка», Москва, 2000
4. Назаренко И. К. «Искусство пения», Государственное музыкальное издательство Москва, 1963
5. Пронина П. «Из опыта педагога- вокалиста». Издательство «Музыка», Москва, 1976