

Муниципальное учреждение дополнительного образования
ДМШ №1 им. П.И.Чайковского

Доклад на тему:

**Развитие эмоционально-образной сферы
обучающихся в классе сольного пения.**

Преподаватель: Тотрова Алла Ирбековна

г. Владикавказ
2024 г.

Развитие эмоционально-образной сферы обучающихся в классе сольного пения.

Влияние искусства на духовный мир человека было замечено еще в глубокой древности. Мыслители, художники и поэты, музыканты и педагоги, а в дальнейшем и психологи подчеркивали эмоциональную природу музыки. Музыка способна изменять настроение, побуждать к творчеству, вызывать интерес. Музыка рождает образы и чувства, отражает окружающий мир и самого человека. Музыку называют зеркалом человеческой души.

Процесс формирования и развития личности в гармонии с собой и окружающем его миром во многом обусловлен той эмоциональной средой, которая окружает человека в процессе его жизнедеятельности.

В научной литературе понятие "эмоция" (от лат. возбуждать, волновать) - это субъективное отношение человека к вещам, к явлениям, к другим людям, к своей личности.

Поскольку человек познает мир не только с помощью мыслительных процессов, но и при помощи чувств и эмоций, посредством которых выстраивается отношение к миру и к себе, эмоциональная сфера формируется в процессе жизни человека.

Психологические исследования показали, именно эмоциональная сфера обуславливает его адаптацию к изменяющимся условиям жизни, а также эффективность взаимодействия с окружающим миром и социумом.

Таким образом, эмоциональная сфера представляет собой сложную и постоянно изменяемую систему реакций личности на окружающий мир. Эмоции в жизни человека выполняют приспособительную функцию, помогая в трудные минуты жизни, переключиться, используя резервные силы организма для выхода из различных ситуаций. Предвосхищение положительного или отрицательного эмоционального состояния играет большую роль в развитии социальных навыков.

Внешние проявления эмоций определяются с помощью мимики, движений, жестов, помогая человеку при адаптации в социальной среде. Эмоции заразительны - то, что испытывает один человек, передается другому, если последний обладает эмоциональной отзывчивостью.

Осознание важности эмоциональной отзывчивости в жизни каждого человека требует углубленного, целенаправленного подхода для развития личности с раннего детского возраста.

В развитии эмоциональной отзывчивости младших школьников особое место занимает искусство. При возникновении у человека различных чувств и эмоций (радости, любви, счастья, торжества, грусти, злобы и т.д.) искусство может оказать существенное воздействие на внутренний мир человека, его поведение в окружающем социуме.

Среди всех видов искусства, прежде всего музыка выделяется по силе ее эмоционального воздействия. Ее глубокая эмоциональная связь с окружающим миром, системой человеческих взаимоотношений, непосредственность, способность проникать в самые, казалось бы, недоступные уголки сознания, умение передать разнообразную гамму чувств и эмоций - все это позволяет именно музыкальное искусство считать эффективным средством в развитии эмоциональной сферы человека.

Исследования показывают, что у детей музыка вызывает эмоциональный отклик намного раньше других искусств, самые первые музыкальные произведения ребенок слышит в грудном возрасте с колыбельными песнями, исполняемыми матерью. Именно тогда зарождаются первые эмоции, слыша родной голос матери.

Музыка воздействуя на человека, вызывает благородные возвышенные чувства, позволяет пережить мощные эмоциональные потрясения и напряжения, без которых жизнь человека была бы не полной.

Выразительность языка музыки во многом схожа с выразительностью речи. Речевая интонация, прежде всего, выражает мысли, чувства говорящего, так же выражение чувств происходит через жесты. Все эти

компоненты помогают при передаче мыслей человека. Поскольку и музыка и речь основаны на широком использовании интонации, в них непременно заложено смысловое начало несущее определенный эмоциональный настрой.

Вопросам эмоциональной отзывчивости уделяется большое внимание в психолого-педагогических исследованиях. Эта проблема рассматривалась в разных контекстах: как психическое явление (Алексей Николаевич Леонтьев); как эмоциональная черта характера (Борис Игнатьевич Додонов); как качество человека, выражающееся в его способности к переживанию (Василий Александрович Сухомлинский); как способность откликаться на явления окружающей жизни, выражающуюся в поступках и в отношении к людям (В.К. Вилюнас, Л.С. Выготский, А.В. Запорожец и др.).

Вокальная деятельность играет важную роль в музыкальном и личностном развитии ребенка. Именно через певческую деятельность успешно формируется целый комплекс музыкальных способностей учащихся: музыкальная отзывчивость, музыкально-слуховые представления, чувство ритма, ладовое чувство и т.д.

Для достижения исполнительства на высоком уровне, в классе сольного пения, необходимо обучить ученика таким навыкам как: дыханию, звукообразованию, звуковедению, дикции, артикуляции, раскрытию художественного образа произведения. Последний, безусловно самый важный навык, без овладения которым не имеют полный смысл выше перечисленные.

Важно культивировать у юных вокалистов умение раскрывать содержание и основную идею произведения, глубину проживания, простоту и непосредственность в передаче чувств, которые в свою очередь выведут тембр голоса к необходимой интонации смысловой или образной. Певческий голос с его богатейшими тембровыми красками и теплотой становится мощным средством выражения мыслей и тончайших переживаний человека, а сам процесс пения – высокохудожественным творческим актом. Поэтому, прежде чем начать работу над вокальным произведением, ученик с помощью

педагога должен сделать творческий анализ всего произведения, т.е. разобрать его музыкальное и литературное содержание, отметить основные смысловые места.

Хочется рассмотреть тесную связь музыки и слова, как средство выражения эмоций. Литературному содержанию вокального произведения необходимо уделить особое внимание. Каждое произведение имеет литературное содержание, т.е. несет определенную смысловую нагрузку. К сожалению, очень часто ученик, едва выучив мелодию, считает работу над произведением оконченной. А между тем, передача текста в соединении с музыкой является основой творческого акта. Ученик должен выучить мелодию и слова наизусть, чтобы ощущать их, как свои собственные, и помнить о том настроении, с каким они появились. От степени серьезности и углубленности работы над произведением зависит успех будущего исполнения. Большое значение также имеет и так называемое «впевание» вокального произведения, когда певец привыкает к правильному ощущению звука, опираемого на дыхание, эмоционально привыкает к музыкальной драматургии и вокальному образу.

Вокальный образ – воспроизведение голосом явлений действительности и душевного мира человека в музыкальном вокальном произведении. Здесь речь идет о чувстве, настроении, характере людей, красоте природы и т.д. Т.е. о том, что было задумано композитором и поэтом. На практике, в классе сольного пения, для раскрытия художественного образа произведения применяются следующие методы:

1. **При распевании** педагог просит ученика исполнить распевку ровно, не проявляя особых эмоций. В последующие разы — спеть её в разных характерах: весело, грустно, с восторгом, с интонациями просьбы, ласково, сердито. Это раскрепощает поющего и развивает на небольших примерах понятие, как петь эмоционально целое произведение.

2. **Перед пением произведения** попросить ученика выразительно прочитать текст и проработать с ним каждое предложение. Можно спросить, где есть смысловые слова, чтобы на них сделать акцент.

3. **Следить за жестами и телодвижениями** ученика, так как они говорят о многом: выдают степень раскрепощённости или же зажатости. Можно попросить ученика проговорить фразу из произведения и при этом изобразить жест или движение, какое он бы изобразил в жизни (если эти движения уместны).

4. **Использовать метод «эмоционального погружения»** или «интонационного вживания в музыку». Например, для исполнения песни о празднике, лете, каникулах необходимо добиться радостного, лёгкого звучания. Для этого ученику предлагается вспомнить ситуацию, в которой он получал подарок или хорошую оценку, то есть испытывал соответствующее эмоциональное состояние.

5. Также важно **грамотно подбирать музыкальный репертуар**. Он должен быть выразительным, разнообразным по тематике и жанрам, доступным и постепенно усложняться в зависимости от возраста и интересов ученика.

В процессе исполнения, музыкальное произведение, существующее в виде нотной записи, получает свое реальное звучание. Оно приобретает индивидуальность в зависимости от:

- художественной индивидуальности учащегося;
- культуры;
- индивидуальности содержания произведения.

Руководствуясь авторскими указаниями, проставленными в нотах, являясь посредником между композитором и слушателями, исполнитель раскрывает, истолковывает, интерпретирует исполняемое произведение,

предварительно разобрав вместе с педагогом, прочувствовав, он правдиво передает его слушателю.

Интерпритация (от лат *interpretatio* – разъяснение, истолкование) – художественная трактовка музыкального произведения в творческом процессе исполнения.

Задача интерпритации – наиболее полно и убедительно раскрыть замысел композитора и поэта. Все это осуществляется исполнителем через его детальную передачу такого понимания слушателю. «Жизнь музыкального произведения – в его исполнении, т.е. раскрытии смысла через интонирование для слушателя», – в этих словах академика Б. В. Асафьева очень точно сформулировано значение интерпритации в искусстве исполнителя. Еще в XVII веке выдающийся певец, преподаватель болонской школы Пьетро Този (1647–1727) утверждал: «Тот, кто соединяет в себе красоту голоса с красотой мысли – самый счастливый певец».

В заключение своего доклада хочется подытожить сказанное. Когда слушаешь музыку, получаешь наслаждение и не задумываешься о том, какая в этой музыке художественная организация, структура. Мы просто получаем эстетическое наслаждение. А на самом деле за красивым эмоциональным выразительным исполнением произведения, стоит колоссальный труд педагога и ученика.