Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского

Методический доклад на тему:

«Музыкальные средства выразительностив вокальном произведении»

преподаватель:
Тотрова Алла Ирбековна

г. Владикавказ

2020г.

Современная методика преподавания вокала основывается на таких принципах, при которых значительное внимание должно быть нацелено на музыкально-художественную сторону воспитания начинающего исполнителя. Опираясь на них, необходимо приучать ребенка вслушиваться в музыкальную речь, проникать в ее смысл и строение, работать над качеством звука. Притом, для исполнения вокального произведения на высоком профессиональном уровне, не последнюю роль играет труд ученика над своими данными, работа по превращению голоса как "материала" в "искусный инструмент". В процессе работы с детьми необходимо развивать эстетическое восприятие, которое помогает им обладать средствами художественной выразительности. Средством раскрытия музыкально-художественного образа произведения, служат динамические оттенки и фразировка. Решающим фактором музыкального воспитания и обучения является развитие музыкального слуха и формирование музыкально-образного мышления, способности к музыкально-образным представлениям, помогающим понимать содержание музыкальных произведений. В этой связи встает вопрос о музыкально-выразительных средствах исполнения: динамике, нюансировке, фразировке, текстового осмысления, без которых пение будет безликим, невыразительным. От того насколько хорошо владеют исполнители приемами передачи качеств музыкальных звуков, зависит яркость, музыкальность художественного образа.

Чрезвычайно важным инструментом, для достижения музыкально-выразительного исполнения вокального произведения, служит правильное дыхание. Ведь без опоры и сил, которые мы получаем в результате правильного дыхания, невозможно исполнить cresh. и dim., все главные приемы певческого голосоведения (legato, non legato, staccato). Во время пения с применением правильного типа дыхания активно работают только живот и диафрагма. Благодаря применению такого типа дыхания, возможно исполнение кантилены, т. е. непрерывно льющегося звука, составляющего основу пения. Она образуется только тогда, когда все выпеваемые звуки соединяются между собой, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы “выливаются” из него. Также владея хорошим дыханием, легко можно применять в процессе исполнения прием филировки – этот динамический звуковой оттенок, тоже относится к средствам выразительности. Он придает исполнению тонкое разнообразие. (Мягкий переход от p к f и обратно). В зависимости от характера исполняемого произведения меняется и характер дыхания: в живых, светлых, быстрых сочинениях и дыхание должно быть более легким. Дыхание имеет значение знаков препинания. Вдохом можно показать или оттенить конструкцию литературной фразы, ее смысловое содержание. В процессе пения нужно следить за положением тела, шея не должна быть напряжена и вытянута вперед, - находиться в состоянии комфорта.

Динамикой в музыке называют силу громкости. Динамическими же оттенками являются музыкальные термины, которые определяют степень громкости исполнения музыки. Таким образом, динамика – это сила звучания музыки. В жизни мы разговариваем не на одной

громкости. Обычно, когда мы хотим сказать что-то важное, мы усиливаем подачу голоса – говорим громче, так и в музыке, наиболее важные слова в частности в песне, пропеваются громче. Различные степени громкости звучания в музыке называются динамическими оттенками. Они имеют громадное выразительное значение. Необходимость изменения силы звука, как и использование других средств выразительности, определяется содержанием произведения. У каждого музыкального произведения есть своё динамическое развитие. Сила звука постепенно нарастает, а потом постепенно снижается. Это в музыке и называется применением динамических оттенков и фразировкой, т.е. как у обычной разговорной фразы есть своя логика – что-то произносим громче, а что-то тише. Динамический план произведения следует продумывать очень тщательно, составлять его буквально для каждой фразы и всего произведения в целом. Очень аккуратно необходимо обращаться с forte, особенно на начальном этапе работы над произведением, дабы избежать форсированного звучания. Как говорилось выше, работу над динамикой необходимо тесно связывать с работой над певческим дыханием и звукообразованием.

Вокальное обучение начинается с формирования у учащегося представления о том звуке, который ему предстоит воспроизвести. При объяснении качеств певческого звука, его тембра широко применяются образные определения. При этом используются определения, связанные не только со слуховыми, но и со зрительными, осязательными, резонаторными и даже вкусовыми ощущениями (глухой, звонкий, яркий, светлый, темный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, близкое, далекое, высокое, низкое звучание; вкусный – доставляющий удовольствие звук и т. п.).

Заимствование имеет объективную основу. Это ассоциативные связи, которые образуются в головном мозге между центрами различных органов чувств, В связи с тем, что пение является средством выражения эмоциональных состояний человека. Возникли и характеристики звука, связанные с эмоциями (радостный, ласковый, лиричный, драматический звук и т. п.).

Тембр может изменяться в соответствии с музыкально-образным содержанием конкретного произведения. Единую психологическую окраску, единый тембровый образ можно создать только в результате психологического единомыслия всех участников вокального ансамбля. Тембр можно изменить, меняя форму рта, перенеся точки звуковых волн в твердое небо. Даже преображение мимики, выражения лица поющего способно повлиять на тембр.

Замечено, что у некоторых детей, способных эмоционально увлекаться при исполнении, голос сам принимает оттенки, диктуемые содержанием текста. Большая задача – верно понять содержание и прочувствовать характер музыкального образа, чтобы объяснить все это вокалисту, помочь ему найти верные тембровые краски.

Фразировка– это деление музыкальной ткани на фразы. В свою очередь фраза – это всякий небольшой относительно завершенный музыкальный оборот, который отделяется один от другого цезурой (дыханием, паузой). Она должна быть исполнена на одном дыхании, но при вокальном несовершенстве исполнителя, фразы часто делятся на 2 части. Длина ее зависит от объема дыхания певца. Применяется фразировка в целях раскрытия содержания того или иного произведения.

Музыкальную фразировку обычно сравнивают с выразительной речью, в основе которой лежит смысловая логика. Владеть фразировкой - значит уметь осмысленно исполнять отдельные музыкальные построения (мотив, фразу, предложение, период), связывая их в единое целое, в законченную мысль. Обычно стремление выделить главное слово, основную мысль фразы становится определяющим фактором выразительного пения. Она определяется логикой развития музыкальной мысли. Для исполнителя умение, верно, передать мысль автора, подчеркнуть и выделить оттенки, правильно расставить акценты, а в целом достигнуть предельной выразительности и воздействия на слушателей – вот что значит фразировать. Наиболее часто встречающейся фразировкой является традиционная. При которой кульминация слова, фразы, куплета или всего произведения совпадает с самой высокой и длинной нотой. Тогда фразу легко спеть, исполнить, сделать выразительной. Для достижения выразительной фразировки используются все средства музыкального выражения: агогика, динамика, а так же дыхание, тембр, цезуры.

Пауза – это тоже средство выразительности. Паузы между фразами призваны разделять музыкальные мысли. После динамического подъема пауза, как бы завершает предыдущий эпизод, дает возможность слушателю ощутить, осознать, прочувствовать его, и наоборот, пауза подготавливает новый эпизод, дает возможность исполнителю подготовиться, перестроиться, сосредоточиться на предстоящем эпизоде. Бывают произведения, написанные без пауз, просто каждая фраза кончается длинной нотой или двумя залигованными нотами. В этом случае исполнитель имеет полное право сделать паузы между фразами, сделать вдох за счет укорачивания последней длинной ноты. Пауза несет в себе важную смысловую нагрузку – это и недосказанность, и вопрос, порыв или раздумье. Чрезмерно сокращать или удлинять паузы нельзя, чтобы не нарушать стройности формы произведения.

Немаловажную роль в достижении музыкально-выразительного исполнения вокального произведения, также играет артикуляция. Наше слово в пении, должно быть четким по произношению, выразительным и достаточно громким, чтобы его было слышно и в последнем ряду зрительного зала. Дикция является средством донесения текстового содержания произведения, и одним из важнейших средств художественной выразительности в раскрытии музыкального образа (т.е. если гласная имеет полетность, согласная «полетит» вслед за ней). Она помогает формировать фразу, выявлять музыку слов.

Приступая к работе над репертуаром, прежде всего, следует провести его анализ с точки зрения формы, потому, что музыкальная фразировка зависит в большей степени от структуры произведения, его деление на периоды, предложения, фразы, мотивы. Важно определить их внутреннее развитие и соподчиненность, т. к. благодаря этому достигается не только выразительное пение, но и охват всей музыкальной формы произведения.

Музыкальная форма – это одна из сторон музыкальной выразительности, одно из важнейших средств воплощения идейно-эмоционального содержания музыки. Из целого ряда музыкальных форм чаще всего встречаются полифонические – канон, гомофонические – двух и трех частная, куплетная формы, форма баллады. Самое главное, чтобы исполняемое произведение воспринималось как законченная целостная композиция. Важно в итоге создать форму в целом.

Итак,

* для выразительного исполнения вокального произведения необходимо владение дыханием, динамикой звука;
* для передачи эмоционального содержания произведения требуется создание соответствующего по тембру звучания, которое образуется при помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом), различного соотношения между верхними и нижними резонаторами, регистровой настройки, певческого дыхания.

Таким образом, становится очевидным диалектическое единство художественных и технических навыков в пении.

Формирование технических навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной выразительностью. Содержание и характер вокального произведения предопределяют его звуковое и динамическое оформление в виде фразировки и динамических оттенков, способствующих созданию богатого художественного образа этого произведения. Певцы, не владеющие своим голосом (техническими навыками) беспомощны при исполнении художественных произведений. Они также беспомощны, если не умеют передать музыкально-поэтическое содержание. Задача педагога по вокалу - научить всему этому в комплексе.

Список используемой литературы:

1. Агин М.С. Вокально-энциклопедический словарь: В 5 т. – М., 1991–1994.
2. Алпатова, А. С. Народная музыкальная культура. Архаика: учебник для СПО / А. С. Алпатова ; отв. ред. В. Н. Юнусова. — 2-е изд. — М. : Издательство Юрайт, 2019.
3. Бодина, Е. А. История музыкальной педагогики. От платона до Кабалевского: учебник и практикум для вузов / Е. А. Бодина. — М.: Издательство Юрайт, 2018.
4. Пекарская. Вокальный букварь. Артикуляционный аппарат, дикция. Москва, 1996.