

УДК 378

Формирование основы вокально-исполнительской деятельности певца**Павлова Наталия Владимировна**

Кандидат педагогических наук,
старший преподаватель кафедры вокального искусства и оперной подготовки,
Московский государственный институт музыки им. А.Г. Шнитке,
123060, Российская Федерация, Москва, ул. Маршала Соколовского, 10;
e-mail: neptun67@list.ru

Аннотация

Исполнительский процесс является сложным психофизиологическим действием, в осуществлении которого участвуют сознание и физические усилия исполнителя, где решающая роль принадлежит разуму исполнителя, его сознательному отношению к исполнению и всевозможным действиям для достижения намеченной художественной цели. Слово является условным раздражителем, который вызывает ту или иную реакцию в двигательной сфере при постановке и формировании исполнительского аппарата в период овладения вокальными навыками. Объясняя причины, от которых зависит определенный вокальный или певческий навык, педагогу следует стремиться к доходчивому, понятному языку в процессе объяснения понятий. Слово становится заменителем реальных представлений, явлений, которые вызывают ту же реакцию организма, что и сами предметы, явления, оно становится сигналом сигналов. Благодаря второй сигнальной системе у человека можно улучшать данный приобретенный навык, т. е. производить наслоение одного навыка над другим в огромном количестве. Утрата приобретенных навыков происходит в результате бессистемности занятий, невнимательности к указаниям преподавателя. Художественное воспроизведение музыки, составляющее содержание деятельности любого музыканта-исполнителя, не ограничивается передачей замысла композитора и выполнением этих указаний, оно отражает личность самого исполнителя с ее индивидуальными способностями, эмоциональностью и темпераментом, волевыми качествами и складом мышления, особенностями характера и другими признаками. Умение развить те или иные стороны врожденных певческих способностей или приобретенных вокально-технических навыков, что свойственно только человеку, сознательное отношение к данным процессам формируют основу вокально-исполнительской деятельности.

Для цитирования в научных исследованиях

Павлова Н.В. Формирование основы вокально-исполнительской деятельности певца // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 3А. С. 72-77.

Ключевые слова

Исполнительский аппарат, певец, мыслительный процесс, восприятие, воображение, волевые действия, талант.

Введение

В процессе вокально-исполнительской деятельности возникают различного вида психические процессы и состояния, с помощью которых и осуществляется творческий акт индивидуального, неповторимого воспроизведения исполнителем содержания музыки.

Основная часть

Наши ощущения представляют собой простейший психический процесс, состоящий в отражении сознанием отдельных свойств предметов материального мира или состояний нашего организма. С помощью органов чувств мы постоянно получаем необходимую информацию о различных звуках, красках, запахах, температуре, величине и других свойствах окружающего мира.

В практике ощущения играют роль проводника от раздражений извне и внутри организма исполнителя к сложнейшим формам его психической деятельности. При помощи своих ощущений вокалист получает необходимую информацию о различных сторонах исполнительского процесса, а с помощью осознания этих ощущений контролирует его практическое осуществление.

Из многих ощущений, свойственных человеку, наиболее важными являются слуховые, зрительные, тактильные (ощущения прикосновения), мышечно-двигательные, болевые.

Восприятие – это отражение органами чувств человека предмета или явления в целом, в совокупности его свойств. Восприятие осуществляется не изолированным органом чувств, а человеком со всеми его особенностями, желаниями, интересами, знаниями, жизненным опытом. При восприятии человек производит множество соответствующих двигательных действий, которые помогают сформировать адекватный образ предмета, воздействующего на органы чувств. В процессе этих действий человек осмысливает предмет или явление, мысленно называет его, пытается уловить в нем сходство с уже знакомыми подобными предметами, для чего использует свои знания и предшествующий опыт. Поэтому чем богаче знания и опыт человека, тем больше особенностей предмета он увидит, тем разнообразней будет его восприятие. Характерной особенностью восприятия, влияющей на его содержание, является установочный характер действий воспринимающего. Сущность установки заключается в том, что возникающая перед человеком цель и необходимость определенных действий настраивают его органы чувств, анализаторы, мускулатуру и т. д. на успешное решение задачи, т. е. на внутреннее построение образа предмета или явления.

Музыкальное восприятие строится следующим образом. Слушая свое исполнение, музыкант, имеющий достаточный музыкальный опыт, многократно совершает ряд действий: расчленяет звуковой поток на отдельные музыкальные построения; соотносит части с целым и целое с частями; определяет характерные особенности мелодии, гармонии, ритма; оценивает эмоционально-образное содержание произведения в целом и его частей и т. д.

В процессе музыкального восприятия своеобразным фундаментом для художественного осмысления и понимания музыки исполнителем и слушателем является их жизненный опыт, который включает в себя эмоциональную, чувственную, моторно-двигательную, временную, пространственную, социальную и другие сферы человеческой деятельности.

Процесс отражения объективной действительности в понятиях, суждениях, умозаключениях называется мышлением [Дмитриев, 2007, 116]. Мышлению свойственны

целенаправленность и проблемность. Мышление, как и всякая другая деятельность человека, носит индивидуальный, личностный характер, так как побудительными причинами мышления являются мотивы и потребности определенной личности. Индивидуальные особенности мышления проявляются в его самостоятельности, гибкости и быстроте.

Огромную помощь исполнителю в работе над музыкальным произведением оказывает его музыкальное воображение. Оно предполагает создание новых музыкальных образов без опоры на какой-либо конкретный внешний объект.

Воображение – это активный художественный поиск новых сторон содержания произведения, неизвестных черт музыкального образа. Основу этого процесса составляют запоминание, сохранение и последующее воспроизведение воспринятых явлений, процессов, сведений и т. д.

Память подразделяется на несколько видов: двигательную, образную, эмоциональную, словесно-логическую [Там же, 111-115].

- Двигательная (моторная) память – это запоминание, сохранение и воспроизведение различных движений.
- Образная память проявляется в сохранении человеком образов ранее воспринятых им предметов или представлений о них. Образная память может быть зрительной, слуховой, осязательной. Наличие того или иного вида образной памяти обусловлено большей частью профессиональной деятельностью человека.
- Эмоциональная память выражается в запоминании чувств и эмоций. Она свидетельствует о степени удовлетворения потребностей и интересов человека.
- Словесно-логическая память – это запоминание мыслей, изложенных в различной языковой форме. Исполнителю, ввиду его профессиональной деятельности, необходимо наличие хорошо развитой музыкальной памяти.
- Музыкальная память синтезирует в себе все виды памяти. Слуховая память музыканта позволяет ему запомнить высоту, громкость, тембр, мелодический рисунок, ритм, лад, гармонию и т. д. Двигательная память обеспечивает запоминание разнообразных технических навыков, исполнительских движений. Зрительная память позволяет исполнителю мысленно со всеми мельчайшими подробностями представить себе нотный текст музыкального произведения.

Прочность запоминания во многом зависит от индивидуальных свойств личности самого исполнителя, т. е. от степени подвижности нервных процессов, от особенностей его эмоциональной жизни. Долговременность памяти также зависит от содержания музыкального материала, его осознанности и заинтересованности исполнителя.

Еще одна сфера человеческой психики – это чувства и эмоции [Дмитриев, 2007, 120-124; Павлова, Боголепова, 2019, www]. Находясь в различных отношениях с окружающим миром, т. е. людьми, вещами, природой, человек может испытывать радость, горе, волнение, удивление, восхищение, гордость, страх, гнев, обиду и множество других чувств и эмоциональных состояний, которые делятся на два основных качества эмоционально-чувственного отношения человека к действительности – положительное и отрицательное.

Богатая и разнообразная душевная жизнь человека проявляет себя в различных формах: эмоциях, чувствах, стрессах, настроениях, которые не существуют обособленно, а возникают и переживаются в составе сложных психических состояний, которые называются высшими чувствами.

- Практические чувства связаны с отношением человека к своей трудовой деятельности и ее результатам. В ходе этой деятельности он ставит перед собой конкретные цели,

определяет пути их достижения и переживает чувства успеха или неудачи.

- Интеллектуальные чувства выражают определенное отношение человека к различным мыслям – истинным, ложным и т. д.
- Моральные чувства – это переживание человеком его отношения к другим людям и к выполнению своих обязанностей в обществе, т. е. происходит нравственная оценка поступков других людей и своих собственных.
- Эстетические чувства проявляются в способности человека воспринимать, оценивать и создавать прекрасное в жизни и в искусстве.

Активность и развитость высших чувств позволяют исполнителю одухотворить музыкальное исполнение и тем самым усилить его эмоционально-эстетическое воздействие на публику.

Разнообразная практическая деятельность человека, в том числе и музыкально-исполнительская, немыслима без свершения каких-либо действий, направленных на достижение сознательно поставленных целей и с преодолением внешних и внутренних препятствий на пути к этим целям. Эти действия называются волевыми. Важнейшими из них являются решительность, настойчивость, способность к самостоятельным действиям и поступкам, выдержка, самообладание.

Для превращения своего исполнительского замысла в реальное звучание певцу необходимо привести в действие исполнительский аппарат – особым образом скоординировать работу дыхания, артикуляции и слуха, что требует активного участия не только сознания, но и воли [Дмитриев, 2007, 125-127]. Большого проявления воли требуют от исполнителя ежедневные занятия, в процессе которых приходится постоянно преодолевать разного рода трудности, проявляя настойчивость и терпение для достижения конкретных исполнительских целей.

Способности людей влияют на приобретение ими знаний, умений и навыков, но проявляются не в самих этих компонентах, а в динамике их приобретения. В зависимости от того, насколько быстро, глубоко и прочно осуществляется овладение знаниями, умениями и навыками, принято определять тот или иной уровень способностей. Способности обнаруживаются только в процессе практической деятельности людей. Высшую ступень развития конкретных способностей называют талантом: он дает человеку возможность успешно, самостоятельно и оригинально выполнять определенную сложную трудовую деятельность.

Для успешных занятий вокально-исполнительской деятельностью человек должен обладать специфическими способностями, т. е. музыкальным слухом, чувством ритма, музыкальной памятью, способностью переживать содержание музыки и т. д. Это общемузыкальные способности, но певец должен обладать и специфическими способностями, которые являются прямыми задатками музыкально-исполнительских способностей (пол, тип голоса, форма и строение тела, строение артикуляционного аппарата и дыхательной системы).

Заключение

Формирование психологических основ процесса вокально-исполнительской деятельности является важной музыкальной составляющей певца. Исполнительство является непрерывным мыслительным процессом, который обеспечивает, с одной стороны, восприятие реального звучания, а с другой – воображение, предвосхищающее звучание в данный момент и в его дальнейшем развитии. Такое активное, целенаправленное и последовательное музыкальное

мышление необходимо певцу для того, чтобы уверенно строить и контролировать вокально-исполнительский процесс.

Библиография

1. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. М.: Музыка, 2007. 675 с.
2. Дьяченко М.И., Пономаренко В.А. О подходах к изучению эмоциональной устойчивости // Вопросы психологии. 1990. № 1. С. 106-112.
3. Злобин А.Т. К классификации эмоций // Вопросы психологии. 1991. № 4. С. 96-99.
4. Ильин Е.П. Эмоции и чувства. СПб.: Питер, 2001. 752 с.
5. Люсин Д.В. Стратегии переработки информации при распознавании эмоций // Журнал Высшей школы экономики. 2007. № 4. С. 140-148.
6. Павлов И.П. Двадцатилетний опыт объективного изучения высшей нервной деятельности (поведения) животных. М.: Наука, 1973. 654 с.
7. Павлова Н.В., Боголепова З.Н. Пение как один из механизмов формирования, обучения и развития конструктивно-универсального человека // Мир педагогики и психологии. 2019. № 5. URL: <http://scipress.ru/pedagogy/articles/penie-kak-odin-iz-mekhanizmov-formirovaniya-obucheniya-i-razvitiya-konstruktivno-universalnogo-cheloveka.html>
8. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. М.: Гаудеамус, 2008. 490 с.
9. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб.: Питер Ком, 1999. 720 с.
10. Савенков А.И. Эмоциональный и социальный интеллект как предикторы жизненного успеха // Вестник практической психологии образования. 2006. № 1. С. 30-38.
11. Хайкин С. Нейронные сети. Полный курс. М.: Вильямс, 2006. 1103 с.

The formation of the basis for vocal activities of a singer

Nataliya V. Pavlova

PhD in Pedagogy,
Senior Lecturer at the Department of vocal art and opera training,
Schnittke Moscow State Institute of Music,
123060, 10, Marshala Sokolovskogo st., Moscow, Russian Federation;
e-mail: neptun67@list.ru

Abstract

The performing process is a difficult psychophysiological action. The word is a conditional irritant that causes some reaction in the motor sphere in the formation of the performing apparatus with a view to developing vocal skills. Teachers should use intelligible, clear language in the course of explaining concepts. Words become substitutes for real objects, phenomena that cause the same reaction of an organism, words here become signals of signals. Thanks to the second-signal system, it is possible for a person to improve this acquired skill, i. e. to make stratification of one skill over another in a huge number. The loss of the acquired skills results from the unsystematic character of classes, carelessness about instructions of a teacher. The art reproduction of music, which is the content of activities of any performing musician, is not limited to transferring the idea of a composer and following these instructions, it reflects the personality of a performer with his/her individual abilities, emotionality and temperament, volitional qualities and mindset, features of character, etc. The ability to develop these or those congenital singing abilities or the acquired vocal and technical skills, which is typical only of man, the conscientious attitude to these processes form a basis for vocal activities.

Nataliya V. Pavlova

For citation

Pavlova N.V. (2019) Formirovanie osnovy vokal'no-ispolnitel'skoi deyatel'nosti pevtsa [The formation of the basis for vocal activities of a singer]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (3A), pp. 72-77.

Keywords

Performing apparatus, singer, thinking process, perception, imagination, volitional actions, talent.

References

1. Dmitriev L.B. (2007) *Osnovy vokal'noi metodiki* [The fundamentals of the vocal technique]. Moscow: Muzyka Publ.
2. D'yachenko M.I., Ponomarenko V.A. (1990) O podkhodakh k izucheniyu emotsional'noi ustoichivosti [On approaches to studying emotional stability]. *Voprosy psikhologii* [Issues of psychology], 1, pp. 106-112.
3. Il'in E.P. (2001) *Emotsii i chuvstva* [Emotions and feelings]. St. Petersburg: Piter Publ.
4. Khaikin S. (2006) *Neironnye seti. Polnyi kurs* [Neural networks. A full course]. Moscow: Vil'yams Publ.
5. Lyusin D.V. (2007) Strategii pererabotki informatsii pri raspoznavanii emotsii [Strategies for processing information in the process of recognising emotions]. *Zhurnal Vysshei shkoly ekonomiki* [Journal of the Higher School of Economics], 4, pp. 140-148.
6. Pavlov I.P. (1973) *Dvadtsatiletnii opyt ob"ektivnogo izucheniya vysshei nervnoi deyatel'nosti (povedeniya) zivotnykh* [Twenty years' experience of objective studying of higher nervous activity (behaviour) of animals]. Moscow: Nauka Publ.
7. Pavlova N.V., Bogolepova Z.N. (2019) Penie kak odin iz mekhanizmov formirovaniya, obucheniya i razvitiya konstruktivno-universal'nogo cheloveka [Singing as one of the mechanisms of formation, training and development of a constructive versatile person]. *Mir pedagogiki i psikhologii* [The world of pedagogy and psychology], 5. Available at: <http://scipress.ru/pedagogy/articles/penie-kak-odin-iz-mekhanizmov-formirovaniya-obucheniya-i-razvitiya-konstruktivno-universal'nogo-cheloveka.html> [Accessed 20/06/19].
8. Petrushin V.I. (2008) *Psikhologiya i pedagogika khudozhestvennogo tvorchestva* [The psychology and pedagogy of art creativity]. Moscow: Gaudeamus Publ.
9. Rubinshtein S.L. (1999) *Osnovy obshchei psikhologii* [The fundamentals of general psychology]. St. Petersburg: Piter Kom Publ.
10. Savenkov A.I. (2006) Emotsional'nyi i sotsial'nyi intellekt kak prediktory zhiznennogo uspekha [Emotional and social intelligence as predictors of success]. *Vestnik prakticheskoi psikhologii obrazovaniya* [Bulletin of practical psychology of education], 1, pp. 30-38.
11. Zlobin A.T. (1991) K klassifikatsii emotsii [On the classification of emotions]. *Voprosy psikhologii* [Issues of psychology], 4, pp. 96-99.