Журавлёва Н.В. Музыкально-художественный образ как основная составляющая вокально-хоровых произведений

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного

образования «ДШИ имени С.В. Рахманинова» г. Новый Уренгой

В данной статье раскрывается общее понятие музыкально-художественного образа с точки зрения педагогики, психологии. Рассматривается идея как обучить учащихся раскрывать музыкально-художественный образ через определенные формы, методы и приемы работы в хоровом классе.

Ключевые слова: музыкально-художественный образ, основная идея произведения, музыкальное мышление, мелодия, метр, ритм.

Художественный образ – это отражение художественной действительности, которое принимает форму определенного, конкретного явления. Под образом часто понимают элемент или часть художественного целого, который может жить «самостоятельной жизнью» [1]. Но в общем смысле художественный образ – это определенный способ существования произведения, который можно увидеть со стороны выразительности, эмоциональности, значимости.

Музыкальный образ отличается отсутствием конкретной жизненной установки на тот или иной предмет. Музыка как живое искусство появляется и существует в результате соединения всех видов деятельности. В сознании композитора, под воздействием музыкальных впечатлений и творческой фантазии, рождается музыкальный образ, который позднее раскрывается в музыкальном произведении.

«В качестве особого типа духовной деятельности эстетики и философы выделяют так называемую художественную деятельность, понимаемую ими как практически-духовную активность человека в процессе создания, воспроизведения и восприятия произведений искусства» [6].

То, что существует в нотной записи должно раскрыться в процессе музыкального исполнения, поэтому музыкант-исполнитель является как-бы посредником между композитором и слушателем. Многие исполнительские обозначения в нотах (темп, динамика и т.п.) могут быть относительными. Поэтому огромное значение для любого исполнителя имеет изучение эпохи, в которую жил композитор, его эстетических взглядов, интересов, круга общения, жизненного статуса, образования и т.д. Каждый музыкант, неотступно пытаясь раскрыть основную идею произведения, заложенную автором, все же невольно вносит собственные, индивидуальные черты, которые характеризуют его как музыканта и человека.

Моделирование художественного музыкального образа – это один из самых сложных психологических процессов, в основе которого лежат процессы музыкального восприятия, воображения, памяти и музыкального мышления.

Восприятие – психический процесс отражения предметов и явлений действительности в совокупности и их различных свойств и частей при непосредственном воздействии на органы чувств [10]. Музыкальное восприятие – сложный процесс в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание как художественно-образное отражение действительности. Музыка имеет воздействие на зрителя целым комплексом выразительных средств: темп, тембр, динамика, метроритм, ладогармонический склад и т.д., они передают настроение, основную мысль произведения, вызывают ассоциации, связанные с жизненными ситуациями или явлениями.

Воображение – деятельность сознания, в результате которой человек создает новые представления, мысленные ситуации, идеи, опираясь на образы, сохранившиеся в его памяти от прошлого чувственного опыта, преобразуя их [9].Творческим воображением считают самостоятельное создание образов в процессе творческой деятельности.

Музыкальное мышление – это процесс целенаправленной и осмысленной обработки музыкально-звукового материала, выражается в способности понимать и анализировать слышимое, мысленно представлять элементы музыкальной речи и применять их, оценивая музыку.

Для создания музыкального образа хорового произведения требуется выполнение определенных задач:

* педагогические задачи – обучение определенным навыкам пения, верному интонированию;
* психологические задачи – развитие творческого мышления, творческого

воображения певцов хора на материале хоровой музыки, формирование художественно-эмоциональной активности учащихся;

* эстетические задачи – формирование представлений о ценности

отечественного и зарубежного хорового искусства, изучение и знакомство с которым происходит на протяжении всего обучения хоровому пению, а также развитие эстетического вкуса.

От того насколько точно преподаватель сумеет раскрыть жизненное, эмоциональное содержание музыкального образа, зависит восприятие учениками хорового произведения. Необходимо вызвать каждого участника хора на размышления о связи музыкального произведения с жизнью. Для решения этих важных задач, для обеспечения единства и непрерывности овладения учащимися музыкальной культурой, преподавателю необходимо знание определенных методов и приемов, которые сформировались в передовой педагогической практике и личном опыте в работе с хоровым коллективом.

Вот несколько *этапов* работы:

* изучение произведения самим преподавателем, как можно более

глубокое погружение в идею автора произведения, определение средств музыкальной выразительности;

* выявление исполнительских и технических трудностей, определение

путей их решения, составление плана работы с детьми;

* разучивание произведения, здесь можно выделить

определенные *стадии* работы с учениками:

1. рассказ об авторе, о времени создания произведения;
2. прослушивание произведения учениками;
3. непосредственная работа с детьми по разучиванию произведения;
4. совершенствование исполнительской техники для наиболее

полного раскрытия музыкального образа.

Для каждой из этих стадий работы в хоровой практике применяются определенные методические приемы.

На *первой* *стадии* учитель может не только рассказывать о биографии композитора, об истории создания произведения, но и попросить учащихся сделать самостоятельную работу по подбору материала об авторе, о времени, о конкретных событиях, которым посвящено данное произведение. Такая деятельность позволяет развивать интерес детей к произведению, обостряет слуховое восприятие.

Вторая стадия работы – непосредственное восприятие музыкального произведения. Для этой цели учитель может использовать следующие приемы:

1. использование аудио и видеозаписей;
2. исполнение произведения самим преподавателем;
3. исполнение произведения учениками, подготовленными специально для этого случая.

На *третьей стадии* работы над произведением необходимо проанализировать средства музыкальной выразительности, которые автор использовал для создания музыкального образа. В процессе этой работы происходит накапливание опыта учащихся в сфере знаний, умений, навыков вокально-хоровой работы.

На *четвертой стадии* происходит совершенствование исполнительского мастерства, тщательная и кропотливая работа с хором для достижения максимальной выразительности звучания музыкального произведения. Очень важно напомнить участникам хорового коллектива, что хоровое искусство имеет воздействие на слушателя одновременно музыкой и словом. Поэтому так важна работа не только над техникой исполнения музыкальных элементов, иногда достаточно сложных, но и над текстом, над речевой интонацией, над драматической выразительностью хорового произведения [7].

Осмысленная взаимосвязь музыки и слова позволяет наиболее полно раскрывать музыкально-художественный образ не только для слушателей, но и для самих исполнителей. В полной мере ощутить его связь с жизнью, историей, с проявлением человеческих чувств.

В вокально-хоровых жанрах музыкальный образ имеет свои специфические отличия от жанров инструментальной музыки. Идейно- эмоциональное содержание хорового произведения есть результат тесного взаимодействия слова и музыки, поэтических и музыкальных образов. Личность композитора обязательно проявится в характере прочтения стихотворного текста [3]. Если на хоровых занятиях анализу и осмыслению средств музыкальной выразительности уделяется достаточное внимание, то поэтическому тексту отводится второстепенная роль. А соединение в единую художественную целостность «поэтического» и «музыкального» не просто усиливает их эстетическое воздействие, а ведет к созданию качественно иной образности [8]. Эффект образности, присущий поэтическому слову, развертывается на фоне музыкального текста, вплетается в него, трансформируется в звуковыразительный, эмоциональный поток. Хормейстер должен понимать не только особенности языка хорового произведения, но и суметь выразить понимание словами с тем, чтобы найти наиболее оптимальное певческое звучание в процессе создания того или иного музыкально-художественного образа.

Словарь хормейстерских терминов, относящихся к разделу работы над словом в хоровом произведении, носит универсальный характер. Здесь можно использовать: «четче», «увереннее», «яснее», «тверже», «мягче», «круглее», «светлее». Таким образом, создаются «обобщенные» подходы к характеру звука, характеру артикуляции, дикции, то есть к множеству, если не ко всем средствам передачи настроения конкретного музыкального произведения.

Работа над словом в хоровом произведении – это работа над художественно-исполнительским образом. Выразительность вокальной речи во многом зависит от:

* необходимости участия певцов в певческом процессе;
* глубокой внутренней направленности исполнителей на формирование

звукового образа;

* знания возможностей поэтического языка, его звуковых средств;
* систематической и осознанной тренировки певческих навыков, в которых

проявляются конкретные представления о звукообразности звучащего в

музыке слова;

* наличие навыка самоконтроля певца.

Хоровое пение, как и все другие виды музыкального искусства – искусство исполнительское и сценическое. Каждый дирижер стремится к совместному с певцами творчеству. Можно смело утверждать, что все аспекты вокально-хоровой работы: эстетические, коммуникативные, социально‑психологическиереализуются через эмоции. Именно эмоциям музыкальное искусство обязано своим существованием, так как именно благодаря эмоциям мы слышим не набор звуков, а музыку. В пении художественный образ создается с помощью специфического музыкального инструмента – голоса [2]. Человеческий голос – явление во многом загадочное, еще в большей мере это относится к певческому, поставленному голосу, что подтверждается, в частности, исследованиями в области речевого образования. В хоровом искусстве мы сталкиваемся не только с загадкой эмоциональной выразительности человеческого голоса, но и с совершенно особой организацией хорового ансамбля, имеющего определенную коллективную силу воздействия на слушателя.

Подводя итоги сказанному, можно сделать вывод, воплощение художественного образа связано с выявлением «слагаемых форм музыкального образа» – мелодического рисунка, метра, ритма, лада, тембра и т.д. Но обучая ученика умению находить единство художественного и технического, необходимо обращать внимание на эмоциональную составляющую образа. Добиваясь определенных звуковых качеств, красок отдельных музыкальных построений, ученик «видит» различные картины природы, образы людей, их настроения, переживания. Именно это «видение» помогает ему создавать целостные музыкально-художественные образы при работе над вокально-хоровыми произведениями.

Литература:

1. Басин Ф.Б. Проблема бессознательного. – М.: «Медицина», 1968. – 155с.

2. Вопросы вокальной педагогики. Сб. статей. Вып.6. – М.: Музыка, 1982.

– 70-75 с.

3. Гончаров В.П. Звуковая организация стиха и проблемы рифмы. – М.:

«Наука», 1973. – 5 с.

4. Гэй Н.К. Художественность литературы. Поэтика. Стиль. – М.: «Наука», 1975. – 15 с.

5. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М.: Музыка, 2004. – 290 с.

6. Живов В.Л. Хоровое исполнительство: Теория. Методика. Практика.

– М.: Владос, 2003. – 16 с.

7. Левандо П.П. Проблемы хороведения. – Л.: Музыка, 1984. – 17-20 с.

8. Лотман Ю.М. Структура художественного текста. – М.: «Наука», 1970.

– 164 с.

9. Рудик А.П. Психология. – М.: «Физкультура и спорт», 1976. – 160 с.

10.Саблин В.С., Славка С. П. Психология человека. – М.: Дашков и К. 2006. – 138 с.

В