УДК

ИНТЕГРАЦИЯ ВОКАЛЬНОЙ И ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЕДАГОГИКИ

В КЛАССЕ ЭСТРАДНОГО СОЛЬНОГО ПЕНИЯ

(МАТЕРИАЛЫ ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ)

Дидарова Инна Степановна, преподаватель вокала высшей квалификационной категории,

руководитель народного любительского театра песни Республики Беларусь

«АртКласс ИнДиго»

Учреждение образования "Гродненский государственный колледж искусств"

г. Гродно, Республика Беларусь

В настоящее время процесс совершенствования профессиональной подготовки будущего эстрадного вокалиста представляется наиболее эффективным в условиях интегрированного подхода. Это связано не только с постижением основ вокального-технического исполнительства, но и с освоением других видов полихудожественной деятельности выбранной профессии.

Как выстроить образовательную и воспитательную траекторию учащихся, чтобы у них было больше мотивации, трансформации и генерации полученных знаний, а также сформировалось художественное мышление, без которого искусство превращается в ремесло, а эффективная профессиональная деятельность становится невозможной.

Мой многолетний исполнительский и педагогический опыт позволяет с уверенностью констатировать, что интегрирование вокальной и театральной педагогики в профессиональной подготовке эстрадного вокалиста создаёт условия для развития его индивидуальных, личностных качеств, необходимых для формирования профессиональных компетенций. Именно интегрированный подход позволяет более целостно готовить специалистов «нового формата», соответствующих актуальным государственным запросам и реалиям нынешнего времени.

Условия реализации интегративного подхода на эстраде и профессиональном образовании в области вокала, хореографии и режиссуры раскрывают работы К.С. Станиславского, О. Монд, И. Силантьевой, Л. Цукасовой, Л. Петровой, Н. Козлова, О. Ланщиковой, Т. Стражниковой, О. Алпатовой, В. Гребельной, И Богданова, Н. Дрожжиной и др.

Изучение этих работ стимулировало мою педагогическую деятельность в области интегрирования. И, главное, воодушевлённо откликнулись учащиеся, что и привело будущих специалистов не только к успешным результатам при сдаче зачётов, экзаменов, на конкурсных и концертных выступлениях, поступлении в ВЗУы образования, культуры и искусств, а также и к нашей совместной работе по подготовке и получению звания народный любительский театр песни Республики Беларусь «АртКласс ИнДиго».

Предлагаемые следующие методы и приёмы позволили создать условия, обеспечивающие оптимизацию и реализацию творческого, интеллектуального и эмоционального потенциала учащихся через полихудожественный подход.

Этап подбора репертуара. Предпочтения отдаются музыкальным произведениям, которые имеют свою драматургию и сюжет, содержат яркие и узнаваемые образы, при этом являются доступными по содержанию, близкими жизненному опыту учащегося и находят чувственно-эмоциональный отклик в его душе. Каждое репертуарное произведение анализируется, скрупулёзно вычитывается текст, собирается информация о его авторах, и всех исполнителях (кто, как, почему, где исполняли). Производится интонационно-логический анализ точек, запятых и других знаков препинания - которые не должны препятствовать дальнейшему развитию мысли, а иметь мелодический контур. Обозначаются смысловые акценты интонации – выбирается самое важное слово во фразе и намечается первичное логическое тонирование текста - с каким чувством исполнится каждая фраза. Всё это записывается в личной тетради учащегося. В результате в работе над текстом намечается, вырисовывается линия роли вокалиста-актёра.

При подготовке к исполнению произведения на иностранном языке прорабатывается эквиритмический перевод или сочиняется новый эквиритмический текст. Русскому тексту или эпиграфу определяется место в песне. Таким образом общение «исполнителя-зрителя» становится более смыслово-увлечённым, а пространство взаимопонимания между ними расширяется.

Вокально-техническая сторона работы над произведением. Используется мною же отработанный «Алгоритм работы над голосом» – Правило 5 «Р» -«Раздышать», «Разрезонировать», «Разговорить», «Растанцевать», «Распеть». Алгоритм разработан на основании фонетического, фонопедического метода Емельянова В.В., рекомендаций приват-доцента Работного Л.Б., метода Сет Риггса, Резонансной техники пения академика Морозова В.П., а также используется дыхательная гимнастика для певцов и актёров А.Н.Стрельниковой. «Алгоритм» - перманентно редактируется новыми способами и технологиями, упражнениями. Для меня также очевидно, что заниматься актерским мастерством учащийся-певец сможет, только освоив первоначальные, ремесленные навыки певческой фонации, вокального искусства. Но, чем раньше в систему обучения певца включаются элементы актерского, театрального образования, тем скорее возникает в будущем певце стремление к подлинному сценическому творчеству. Поэтому даже в «распевочной» части урока работаем под девизом: «Упражняющийся должен быть творящим». А сосредотачиваясь только на качестве звучания собственного голоса, певец упускает из виду, что рожденный в этом искусственном ограничении физически, эмоциональный зажим кратно удлиняет его путь к созданию сценического образа на сцене. Также постоянно помню, что задача эстрадного певца заключается в поиске своего оригинального звука, своей собственной характерной, легко узнаваемой манеры пения и поведения. Следовательно, основной особенностью формирования высокой вокально-исполнительской культуры эстрадного вокалиста являются поиск и формирование своего неповторимого, уникального голоса и имиджа.

Вокально-исполнительский план песни. Определяем силу эстетического воздействия - доверительность, простота, искренность, правдивость; намечаем общий внутренний пульс исполнения; прогнозируем возможность диалога с публикой – «исповедальную» прямоту; продумываем пространственное освоение сцены; придумываем возможность использования в эстрадном номере «деталей» - зонтик, очки, стул, шаль и др..

Проработка драматургии. Данный приём в работе помогает определить идейно-художественный образ песни через анализ комплекса выразительных средств. С этой целью учащийся ещё раз, но более глубже, просматривает и изучает историю создания и историю существования песни на эстраде, что расширяет жизненный и профессиональный кругозор, обогащает его культуру через изучение опыта мастеров вокального и артистического жанра и способности постичь вокальную, актёрскую технику и драматургию предыдущих исполнений. Через метод сравнительного анализа, сопоставления и эмоционального диалога намечаем, где пойдём путём подражания, а где -внесём в вокальное произведение свою интерпретацию. Здесь же предлагаю и учу экспериментировать, импровизировать в процессе создания художественного образа. Это развивает фантазию, воображение, чувство пластической и артистической импровизации, интеллект, т.е. формирует в процессе вокально-театрального воспитания универсальные способности, необходимые для различных сфер деятельности в будущем.

Соединение в единое целое творчество вокалиста, хореографа, актёра, музыканта. Комплекс наработанных средств выразительности подчиняем общей задаче создания номера или программы мини-спектакля. С этой же целью в классе и в индивидуальной тетради учащихся прописаны важнейшие пластические постулаты по «трём китам» - поза, жест, мимика, которыми пользуется эстрадный вокалист. Перечислю некоторые из них:-- поза - как самый лаконичный элемент пластики- способна выражать образ, смысл, характер, эмоциональное состояние; возможность позы безгранична, если она идёт от внутренней правды артиста-певца; именно поза акцентирует и именно через неё выстраивается кульминационный пик действия и события, а также она сама по себе является зримым символом происходящего; каждая новая песня - это новая пластика; любой жест - это не просто движение, это выражение мысли; жесты, благодаря своим свойствам изобразительности, выполняют задачу конкретного сообщения; жест - это импульс, предвосхищающий смысл текста; жест делает ощутимым психологическое содержание момента - нерешительность, радость, страх; жест - это мировоззрение, характер, всей человеческой сути и он не может засоряться невыразительными движениями, состоянием суеты самого певца; необходимо быть экономным, не расходовать энергию жеста зря; жест – это стрела, выпущенная из души, он оказывает немедленное действие и попадает прямо в цель, если только он правдив; лишние жесты – это сор, это грязь, это пятна…; мимика делает тембр, окрашивает голос нужным песне характером; глаза - зеркало души, и следовательно петь начинаем глазами.

И поэтому, пользуясь теми или иными красками пластической лексики, создаём единую образную систему в синтезе с вокальной выразительностью. А избранный пластический рисунок или хореографический мотив, в зависимости от его стилистического толкования, становится средством создания характера персонажа, от имени которого поётся песня. И таким образом трехминутный рассказ, пение истории, в идеале, должны превратиться в трехминутный спектакль - интересный факт искусства и зрительского сопереживания.

Самообразование. Этому уделяется особое внимание. Накоплен достаточно обширный фонд личной библиотеки по вокальной методике, по театральной педагогике, биографические книги певцов, музыкантов, книги по психологии и личностному росту. В классе существует «формуляр читателя». Учащиеся имеют возможность брать, изучать эту литературу, исследовать исполнительский и педагогический опыт известных певцов и педагогов, а затем делиться мнением, обсуждать прочитанное в группе или классе. С целью обогащения и формирования художественного вкуса учащимся на летние каникулы выдаётся « Календарь самообразования», в который вносятся прочитанные по специальности книги, просмотренные или посещённые концерты и другие яркие впечатления, дающие в последующем возможность использовать это в своих творческих проектах.

Используемые вышеуказанные методы и приёмы дали возможность осуществить тематические программы, мини-спектакли: «У женщины доверчива любовь», «Шоу будет продолжаться», «А напоследок я скажу…», «Выше облаков», «Стрела Амура», «По дороге звёзд», «Кинороман «Пробы…»», «Слова Скарыны», «Фильм, фильм, фильм…», «Монолог», « А знаешь ли ты, куда идёшь..», «Посвящение женщине» «L”amour; Любовь, Love, Amore», «Fashion girl»; песенные мюзиклы «О любви немало песен сложено», «Путники в ночи»; сольный концерт «Голос любви»; концерт посвящённый Международному Дню Голоса «Го-Ло-с = Ло-Го-с» и другие.

Наша деятельность не содержит принципиально новых открытий, но позволяет, используя более углублённое слияние и интегрирование вокально-исполнительской техники, сценарного и драматургического замысла, театральной педагогики, создавать условия для организации занятий креативного типа, основанных на единстве творческого познания, ассоциативного мышления и эвристической деятельности. Таким образом, в созданной динамической среде процесса вокального воспитания и художественно-творческого развития учащегося применяется комплексный подход. А театр песни «АртКласс ИнДиго» стал креативной мастерской совместного творчества и сотрудничества преподавателя и учащихся, превращая их в равноправных участников.

Список литературы

1. Козлов Н.И. Пластическая выразительность как один из определяющих компонентов в создании художественного образа.- СПб. Изд-во «Композитор Санкт-Петербург»,2006

2. Петрова Л. Формирование вокально-речевой культуры. Техника и метод сценической речи.- М, 2012

3. Киселёва Н.В., Фролов В.А. Основы системы Станиславского. - Ростов на Дону, 2000

4. Гребельная В.М. Особенности структуры эстрадного вокального номера.-М, «ГИТИС»,2010

5. Стражникова Т.И. Педагогические условия формирования готовности будущего эстрадного вокалиста к концертной деятельности. Научный журнал КубГАУ №112(08),2015

6. Шароев И. Г. Режиссура эстрады и массовых представлений.М,«ГИТИС»,1992

7. Толшин А.В., Богатырёв В.Ю. Тренинги для актёра музыкального театра СПб, 2012

8. Силантьева И.И. Проблема перевоплощения исполнителя в вокально-сценическом искусстве. Диссертация М,2007

9. Смелкова Т.Д. Вокально-исполнительская культура в современном образовательном пространстве. Вестник Герценовского университета 2/2014