

УДК 784.087.6:373.67

DOI: 10.23951/1609-624X-2017-8-118-121

СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА В ВОКАЛЬНОМ ЭСТРАДНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ У УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОЙ ШКОЛЫ ИСКУССТВ

О. Э. Павлюкова¹, В. Н. Царев²

¹ Детская школа искусств, Северск

² Томский государственный педагогический университет, Томск

Исполнительское искусство певца выступает в качестве одного из наиболее волнующих направлений в музыке, так как позволяет одновременно соединять инструментальное и вокальное звучание, создавая при этом самобытный внутренний художественный мир музыкального произведения. Соответственно, на качество восприятия слушателем вокально-инструментального произведения в значительной мере влияет комплекс факторов, среди которых степень владения голосом, стройность звучания музыкального произведения наиболее тесно соприкасаются с психологическими подходами создания художественного образа исполнителя как проводника, раскрывающего перед слушателем мир музыкального произведения. В то же время на этапе начального обучения вокальному эстрадному исполнительству в рамках детской школы искусств преобладают зачастую формальные подходы к созданию художественного образа, которые, скорее, создают стереотипную манеру, не подкрепленную уникальными особенностями исполнителя, что изначально делает вопрос о создании качественного художественного образа исполнителя невозможным для достижения. Исходя из этого, на основе целенаправленного исследования предлагается комплекс подходов к созданию художественного образа в вокальном эстрадном произведении с учащимися детской школы искусств.

Ключевые слова: художественный образ, вокальное произведение, эстрадное исполнительство, детская школа искусств.

На современном этапе развития музыкального искусства предъявляются достаточно высокие требования к качеству художественного образа в вокальном эстрадном исполнении, этим обусловлена актуальность исследования. Логичным будет предположить, что к периоду выхода на большую сцену начинающий певец или певица эстрады уже должны владеть ключевыми подходами к созданию художественного образа, иначе они не смогут воспользоваться предоставленной возможностью раскрыть собственный певческий талант и войти в сферу музыкального искусства. Следует отметить, что проблема создания художественного образа в исполнительском искусстве является достаточно разработанной научной сферой. В то же время анализ трудов в области интерпретации внутренней структуры художественного образа, представленных в монографиях и статьях А. К. Дремова, А. Я. Зись, Ю. Манна, Г. Т. Махлиной, М. Ф. Нечкиной, С. Х. Раппопорта, И. Б. Роднянской, М. Б. Храпченко и др., особенностей художественного образа в исполнительском вокальном искусстве, описанных в работах А. Д. Алексеевой, В. В. Беликовой, И. Е. Герсамша, Е. А. Грошевой, А. В. Зеленой, С. С. Киквадзе, В. М. Луценко, В. П. Морозова, А. Л. Островского, Р. В. Сладкопечева и др., позволяет говорить о том, что большая часть исследований в области художественного образа в исполнительском искусстве ориентирована на профессиональных певцов и певиц, в то вре-

мя как данную работу следует начинать как можно в более раннем возрасте, а именно – с учащимися детской школы искусств.

Проблема раскрытия художественного образа, понимания замысла композитора и умения передать характерное для данного автора, данного жанра, данной эпохи всегда значима и своевременна в музыкальной педагогической работе. Как известно, суть музыкально-исполнительской деятельности состоит в том, чтобы творчески «прочитать» художественное произведение, раскрыть в своем исполнении то эмоционально-смысловое содержание, которое было заложено в него автором, как определяет специфику данной работы исследователь И. А. Томский [1]. Характер музыки, ее эмоциональный смысл должны быть переданы максимально точно и убедительно: надо создать запоминающийся, эмоционально яркий музыкальный образ. В то же время творческим исполнением становится только в том случае, если в него привнесены собственный, пусть небольшой, но индивидуальный опыт понимания и переживания музыки, что придает интерпретации особую неповторимость и убедительность.

Художественный образ, как определяет его в своем труде И. Б. Роднянская, это «обобщенное художественное отражение действительности, облеченное в форму конкретного индивидуального явления» [2]. То есть, другими словами, мы можем определить художественный образ как способ ин-

терпретации реально происходящих явлений действительности, который имеет конкретные характеристики, способствующие его восприятию, пониманию и переработке в процессе потребления данного образа. Еще одно определение художественного образа предлагает исследователь К. А. Жабинский. Согласно данному автору, художественный образ – это «всеобщая категория художественного творчества, форма истолкования и освоения мира с позиции определенного эстетического идеала путем создания эстетически воздействующих объектов» [3]. Из данного определения следует, что ключевой характеристикой художественного образа в искусстве является его прямое взаимодействие с объективной реальностью, заключающееся в творческой обработке получаемых данных и в формировании такого объекта, который воспринимается окружающими людьми на основании эстетического вкуса.

Художественный образ, будучи категорией индивидуальной и конкретной, всегда имеет некую абстрактность и обобщенность, он в то же время представляет собой единство эмоционального и рационального, субъективного и объективного, как определяет данное явление в области исполнительского искусства М. Б. Храпченко [4]. Субъективно потому, что «это оценка автора и воспринимающего; через художественный образ происходит их «встреча», «диалог». Итогом, синтезом этого диалога оказывается объективная, общезначимая оценка как центральное содержание художественного образа», как описывает процесс восприятия художественного образа в контексте исполнительского искусства О. Ф. Шультков [5].

Художественный образ в исполнительском искусстве представляет собой такой способ творческой обработки и интерпретации объективной действительности, который воздействует в первую очередь на ключевые эмоционально-психологические, эстетические рецепторы аудитории, знакомящейся с музыкальным произведением. Отличительной чертой художественного образа является то, что без дешифрования музыкального текста автора исполнителем он практически не может быть воспринят и обработан слушателями, исходя из чего, исполнитель выступает в качестве одновременно проводника и вторичного ресурса, производящего художественный образ. От того, насколько близко исполнитель держится в изначальном смысле музыкального произведения автора, зависит характер, эмоциональный фон, качество создаваемого им художественного мира музыкального произведения, что выдвигает более высокие требования к работе над созданием художественного образа, нежели в литературе или в изобразительном искусстве.

Моделирование художественного музыкального образа в структуре вокального эстрадного произведения – это один из сложнейших психологических процессов, в основе которого лежат процессы музыкального восприятия, воображения, памяти и музыкального мышления, как определяет специфику данного процесса Л. С. Выготский [6]. Музыкант-исполнитель и слушатель должны оперировать в процессе музыкальных восприятий определенными системами представлений об интонациях, простейших выразительно-изобразительных средствах – обо всем том, что вызывает определенные настроения, поэтические воспоминания, образы, ощущения и т. д., как описывает данные требования к созданию художественного образа вокального эстрадного произведения Ж. Дюпре [7]. На этом уровне проявляет себя музыкально-образное мышление, мера и степень развитости которого зависят от того, какое место занимает данный аспект в подготовке музыканта.

Развитие музыкального мышления неразрывно связано со способностью осмысления логики музыкального языка, понимание которого «основано на образном сравнении выразительных средств музыки, служащих передаче ее художественного содержания, со средствами словесного языка, служащими передаче мыслей» [8]. Также создать качественный художественный образ в структуре вокального эстрадного произведения невозможно без развития творческих способностей, поскольку музыкальная деятельность, как исполнительская, так и педагогическая, требует от специалиста нестандартного, оригинального мышления.

Ключевой отличительной чертой художественного образа в структуре вокального эстрадного произведения является комплексность требований и специфических характеристик, которые обнаруживаются при раскрытии художественного образа данного типа. Несмотря на то, что сам процесс создания художественного образа имеет большинство общих черт с процессом формирования художественного образа в исполнительском искусстве, при интерпретации и передаче данного типа образа слушателю задействуются комплексные знания из таких направлений искусства, как музыка, педагогика, актерское мастерство. На этом основана идея создания художественного образа в вокальном произведении с учащимися детской школы искусств.

Педагогический эксперимент по созданию художественного образа в вокальном произведении осуществлялся на базе Муниципального автономного учреждения дополнительного образования ЗАТО Северск «Детская школа искусств». В качестве целевой группы отобраны 15 учащихся вокально-хорового отделения. Возраст участников:

от 12 до 15 лет. На этапе констатирующего исследования было выявлено, что для исполнителей типично соблюдение техники пения, которая достигает достаточно высокого уровня, при этом отмечен низкий уровень актерской исполнительности: выступающие склонны к представлению формальных и достаточно обширно распространенных поз, мимики, жестов, движений на сцене, а также испытывают скованность и ограниченность, оказавшись на сцене. Те средства выразительности, к которым они прибегают помимо голоса, являются неоригинальными и не выражают их индивидуальность. На основании этого был сделан вывод, что уровень художественного образа у большинства испытуемых на констатирующем этапе исследования средних и ниже среднего.

Исходя из полученных результатов была разработана и апробирована методика работы по созданию художественного образа у исполнителей вокального эстрадного произведения в рамках детской школы искусств. Основные задачи методики: проводить развивающую работу над совершенствованием исполнительской техники сольного выступления; осуществлять формирование индивидуального представления о художественном образе музыкального произведения с опорой на текст музыкального произведения; обучить приемам драматизации при представлении художественного образа вокального эстрадного произведения; расширять возможности для творческой импровизации

учащихся во время работы над музыкальным произведением.

На основе разработанной методики с учащимися проводилась работа по следующим направлениям: исполнительская техника, работа с текстом произведения, обучение основам актерского мастерства. Все изученные приемы постепенно наращивались в отношении работы над вокальными эстрадными произведениями. Подкрепление индивидуальными особенностями и интересами учеников при работе с образом произведения позволило им выработать уникальные, оригинальные художественные образы во время исполнения музыкального произведения и представить их впоследствии на сцене.

После проведения итогового исследования было показано, что апробированная методика имеет эффективность в отношении повышения качества художественного образа певца или певицы при представлении вокального эстрадного произведения, у большинства учащихся изученные показатели демонстрировались на более высоком уровне. Разработанная система работы может быть интегрирована в деятельность преподавателя эстрадного вокала в отношении указанной возрастной категории учеников, и при углубленной работе в выделенном направлении на протяжении одного учебного года возможно создание качественных художественных образов в вокальном эстрадном произведении у учащихся детской школы искусств.

Список литературы

1. Томский И. А. Творческая интерпретация музыкальных произведений в вокальном исполнении // Вестник МГГУ им. М. А. Шолохова. 2013. № 4. С. 23–28.
2. Роднянская И. Б. Художественный образ. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия, 1978. Т. 28. С. 418–420.
3. Жабинский К. А. Энциклопедический музыкальный словарь. М.: Феникс, 2009. 475 с.
4. Храпченко М. Б. Горизонты художественного образа. М.: Художественная литература, 2012. 336 с.
5. Шультков О. Ф. Музыкально-исполнительская техника и художественный образ. СПб.: Композитор, 2016. 120 с.
6. Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 2015. 379 с.
7. Дюпре Ж. Искусство пения / пер. с французского Н. Г. Райского. М.: Госмузиздат, 1955. 267 с.
8. Махлина Г. Т. Семиотика культуры и искусства. Словарь-справочник в двух книгах. 2-е изд., расш. и испр. СПб.: Композитор, 2013. 340 с.

Павлюкова Ольга Эдуардовна, заместитель директора по методической работе и проектной деятельности, Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств» (ул. Курчатова, 7, Северск, Россия, 636039). E-mail: 8olga61@mail.ru

Царев Вячеслав Николаевич, профессор кафедры музыкального и художественного образования, Томский государственный педагогический университет (ул. Киевская, 60, Томск, Россия, 634061). E-mail: tsar68@list.ru

Материал поступил в редакцию 19.12.2016.

DOI: 10.23951/1609-624X-2017-8-118-121

CREATION OF ARTISTIC IMAGE IN A VOCAL VARIETY PIECE BY CHILDREN'S ART SCHOOL STUDENTS

O. E. Pavlyukova¹, V. N. Tsarev²

¹ *Children's School of Arts, Seversk, Russian Federation*

² *Tomsk State Pedagogical University, Tomsk, Russian Federation*

The article reveals the picture of the word as a musical image, that contains imaginative and aesthetic categories of musical perception of the audience, as well as the complicated training of the musician. Such components deal with understanding, perception and reproduction of artistic intention in vocal. Performing art of a singer is one of the most exciting directions in music, since it allows to unite instrumental and vocal sounding simultaneously, creating an original artistic vision of a piece. Therefore, there is a number of factors considerably affecting the perception of a vocal-instrumental piece by a listener including the level of one's singing and the harmony of a piece which are most tightly connected with psychological approaches to creation of an artistic image of a performer who is acting as mediator between listeners and a musical work. At the same time, during the primary stages of training at children's art schools, the formal approaches to creation of an artistic image are prevailing, thus creating a stereotypical manner not contributing to unique features of an artist, making creation of high quality artistic image an impossible task. Hence, based on focused research, a new set of methods for creation of an artist image in vocal-instrumental piece for students of children's art schools was suggested. The efficiency of approved pedagogical methods is proved and is related to understanding of the word picture core by young generation musicians and the ability to reproduce this.

Key words: *artistic image, vocal piece, variety performance, children's art school.*

References

1. Tomskiy I. A. *Tvorcheskaya interpretatsiya muzykal'nykh proizvedeniy v vokal'nom ispolnenii* [Creative interpretation of pieces of music in vocal execution]. *Vestnik MGGU im. M. A. Sholohova – Bulletin of Sholokhov Moscow State University for the Humanities*, 2013, no. 4, pp. 23–28 (in Russian).
2. Rodnyanskaya I. B. *Khudozhestvennyy obraz* [Artistic image]. *Bol'shaya sovetskaya entsiklopediya* [Great Soviet Encyclopedia]. Moscow, Sovetskaya entsiklopediya Publ., 1978. Vol. 28. pp. 418–420 (in Russian).
3. Zhabinskiy K. A. *Entsiklopedicheskiy muzykal'nyy slovar'* [Encyclopedic musical dictionary]. Moscow, Feniks Publ., 2009. 475 p. (in Russian).
4. Khrapchenko M. B. *Gorizonty khudozhestvennogo obraza* [Horizons of an artistic image]. Moscow, Khudozhestvennaya literatura Publ., 2012. 336 p. (in Russian).
5. Shul'tkov O. F. *Muzykal'no-ispolnitel'skaya tekhnika i khudozhestvennyy obraz* [Musical and performing technique and artistic image]. Saint Petersburg, Kompozitor Publ., 2016. 120 p. (in Russian).
6. Vigotskiy L. S. *Psikhologiya iskusstva* [Art psychology]. Moscow, Iskusstvo Publ., 2015. 379 p. (in Russian).
7. Dyupre J. *Iskusstvo peniya* [Singing art]. Per. s frantsuzskogo N. G. Rayskogo. Moscow, Gosmuzizdat Publ., 1955. 267 p. (in Russian).
8. Makhlina G. T. *Semiotika kul'tury i iskusstva. Slovar'-spravochnik v dvukh knigakh* [Semiotics of culture and art. Dictionary in two books]. Saint Petersburg, Kompozitor Publ. 2013. 340 p. (in Russian).

Pavlyukova O. E., Children's School of Arts (ul. Kurchatova, 7, Seversk, Russian Federation, 636039).
E-mail: 8olga61@mail.ru

Tsarev V. N., Tomsk State Pedagogical University (ul. Kievskaya, 60, Tomsk, Russian Federation, 634061).
E-mail: tsar68@list.ru