

Юсупова А.А., Каргапольцева Н.А.

Оренбургский государственный университет, г. Оренбург, Россия

E-mail: adalyat809@mail.ru, karna1@yandex.ru

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ АРТИСТИЗМА В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНО-ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

Артистизм играет важную роль в педагогической деятельности любого педагога, но особое значение он имеет в деятельности учителя музыки, поскольку является важнейшим профессиональным качеством личности педагога-музыканта.

Педагогический артистизм, как известно, состоит из внешнего фактора (интонация, дикция, выразительность, музыкальность, жесты, пластика и т. д.), который получает свое развитие через вокальное искусство и внутреннего (духовность, творческое и музыкально-педагогическое мышление, воображение и др.), связанного с исполнительским мастерством. Работа над интерпретацией произведения – совершенствование вокальной техники, грамотное прочтение музыкального текста, соблюдение всех ремарок автора, создание музыкально-художественного образа в целом, является одним из основных компонентов формирования артистизма.

Артистизм педагога предполагает его творческое начало, креативность, умение сориентироваться в любой ситуации, поэтому актуальной педагогической задачей является формирование артистических навыков пения в процессе музыкально-художественного воспитания будущих учителей музыки.

Ключевые слова: артистизм, вокальное искусство, поэтический текст, художественный образ, выразительность исполнения, интонация, музыкальность, музыкальное восприятие, наглядность музыки, музыкальная гуманизация личности.

Yusupova A. A., Kargapolceva N. A.

Orenburg state university, Orenburg, Russia

E-mail: adalyat809@mail.ru, karna1@yandex.ru

INTERPRETATION OF A MUSICAL WORK AS A MEANS OF DEVELOPING ARTISTRY IN THE PROCESS OF MUSICAL AND ARTISTIC EDUCATION OF FUTURE MUSIC TEACHERS

Artistry plays an important role in the pedagogical activity of any teacher, but it is of particular importance in the activity of a music teacher, since it is the most important professional quality of the personality of a teacher-musician.

Pedagogical artistry, as is well known, consists of an external factor (intonation, diction, expressiveness, musicality, gestures, plasticity, etc.), which is developed through vocal art, and an internal one (spirituality, creative and musical-pedagogical thinking, imagination, etc.), associated with performing skills. Work on the interpretation of the work – improving the vocal technique, competent reading of the musical text, compliance with all the author's remarks, creating a musical and artistic image as a whole, is one of the main components of the formation of artistry.

The teacher's artistry presupposes his creativity, creativity, and the ability to navigate in any situation, so the actual pedagogical task is the formation of artistic singing skills in the process of musical and artistic education of future music teachers.

Key words: artistry, vocal art, poetic text, artistic image, expressive performance, intonation, musicality, musical perception, visibility of music, musical humanization of the individual.

Насущные вопросы развития артистизма являются одной из наиболее актуальных проблем в музыкальном образовании, поскольку артистизм выступает как элемент передачи музыкально-художественной информации и главное средство воздействия на слушателей. В области развития культуры речи, сценической речи артистизм всегда оставался определяющим, но как показывает современная практика, данный феномен, приобретая особую важность, способствует преобразованию однообразного труда человека в творческое начало.

Выдающийся ученый, педагог и композитор Д.Б. Кабалевский отмечал, что: «Высокое и тонкое мастерство учителя, его артистизм превратят урок в праздник педагогического искусства» [1, с. 1].

Действительно, умелая и интересная подача нового материала, профессиональная речь педагога все это оказывает особое влияние на развитие духовно-нравственных, эстетических и других сторон личности учащихся. Также необходимо отметить, что это станет возможным в том случае, если профессиональная речь учи-

теля поднимется на уровень искусства «живого» слова и будет обладать особой выразительностью. В связи с этим, задача формирования артистизма как одного из важных критериев педагогического мастерства у будущих специалистов приобретает все большее значение и возникает необходимость абсолютного раскрытия творческого потенциала личности [5], [7].

Данный процесс позволит существенно расширить границы информационного и художественно-эстетического влияния вокального искусства на слушателей. Как правило, наряду с развитием музыкальных способностей (голоса, интонации, ритма, внутреннего слуха и т.п.) развивается и исполнительское т.е. «воссоздающее» воображение» обучающегося, которое способствует глубокому раскрытию содержания произведения [6].

Владение голосом, свобода и выразительность, музыкальность, эмоциональная отзывчивость позволяет исполнителю выстраивать сюжет, пластику движений, жесты, т.е. вовлечь зрителя в процесс эмоционального переживания [7].

Музыкальному восприятию как непосредственному общению, лицевой наглядности музыки, красоте музыки как звучащему исполнительскому образу, гуманизации личности в процессе музыкального восприятия, роли учителя музыки в осуществлении музыкальной гуманизации воспитанников посвящены труды С.М. Каргапольцева, которые чрезвычайно актуальны для нашего исследования [2], [3].

Практика показывает, что выразительная интонация является одним из важных средств эмоционального воздействия и артистизма педагога, поэтому надо обращать внимание на артистичность исполнительской деятельности будущего специалиста. [7].

Исследования ученых также подчеркивают роль выразительной деятельности, поскольку благодаря интонации, будь то речевая или вокальная возникает связь с миром музыкально-художественных образов [5], [6].

В современных условиях процесс формирования артистических навыков пения будущих учителей-музыки в основном базируется на совокупности выработанных многими годами методами и приемах классических вокальных школ. Артистические навыки пения – это вполне закономерное явление в деятельности

учителя музыки и обязательное условие исполнительского творчества, но надо отметить, что данное профессиональное качество проявляется в разной степени и зависит от индивидуальных особенностей [6], [8].

Опыт педагогической работы показывает, что на начальном этапе обучения вокальному искусству у одних студентов преобладает звук, у других – слово, и только благодаря систематическим занятиям, между ними возникает взаимосвязь и гармоническое единство. Исходя из этого, одним из естественных условий формирования артистизма будущего учителя музыки следует считать разработку методов и приемов учебной работы, способствующих реализации личности студента.

Одним из традиционных методов обучения является разучивание наизусть и осмысленное выразительное исполнение поэтического текста в процессе ознакомления с произведением. Этот метод позволяет глубже ознакомиться с произведением, расставить смысловые акценты, выявить артикуляционные трудности, выстроить его образное содержание [9].

Примером могут служить песни Д.Б. Кабалевского на стихи С.Я. Маршака «Разговор с первым классом», «Веселый король» и «Кораблик».

Данные произведения написаны для детей, сложность интерпретации заключается в том, что идет повествование от лица рассказчика и героя (учитель и ученики, сказочник и король, рассказчик и моряк), следовательно, композитором поставлена определенная задача перед исполнителем – произнесение слов в пении с живой интонацией, ясной и четкой дикцией, использование определённых тембральных красок голоса, ролевое исполнение партий и передача интонации героев.

В сольных вокальных произведениях и хорах с сопровождением художественный образ представляет собой фактически сложное «триединство» слова, вокальной партии и инструментального сопровождения, в котором каждый компонент несет определенную выразительную смысловую нагрузку [4, с. 10].

В произведениях Д.Б. Кабалевского ярко выражено взаимодействие вокальной партии и инструментального сопровождения, когда мелодия и аккомпанемент взаимодополняют друг друга на основе принципа комплементарности [4].

Инструментальное сопровождение отличается, как правило, большим ритмическим единообразием, создавая единую для всего романса ритмическую канву, вокальная мелодия – гораздо большей гибкостью и разнообразием [4, с. 14].

В данных произведениях Д.Б.Кабалевского, наоборот, фортепианная партия отличается сложностью гармонической фактуры и ритмического рисунка, октавных скачков, разнообразием штрихов, динамических оттенков, восходящего и нисходящего хроматического хода в терцию, что акцентирует смысловую, эмоциональную и ролевую нагрузку аккомпанемента и еще больше усложняет исполнительскую задачу, так как, на первый взгляд, кажущаяся легкой вокальная партия, требует большей выразительности на фоне такого яркого фактурного фортепианного сопровождения.

Предложенные отрывки из произведений подчеркивают, что автор, используя взаимодействие голоса и аккомпанемента создает единый художественный образ (рисунок 1, 2).

Так, в «Разговоре с первым классом», во вступлении (партия фортепиано) композитор очень точно передает школьную атмосферу, имитирует звук школьного звонка (резкая, повторяющаяся нота в верхнем регистре на (f)), торопливый, подпрыгивающий бег первоклассников в класс (скачкообразные движения в партии фортепиано), что определяет задорный характер произведения и актерские задачи исполнителя (рисунок 3).

Далее звучит основная мелодия и начинается разговор учителя с первым классом. Диалог учителя и учеников построен на осно-

ве вопроса и ответа, соответственно композитор использует эту же интонацию в музыке (динамические оттенки от *p* до *ff*, *crescendo* и *diminuendo*, *marcato*). Голос учителя звучит на *f*, в верхней тесситуре, и остается в одной динамике до конца произведения. Голоса учеников написаны в средней тесситуре, а динамические оттенки меняются в зависимости от поэтического текста (от *p* до *f*, *crescendo* и *diminuendo*) (рисунок 4).

Любое хорошее стихотворение обладает образной и смысловой многогранностью,



Рисунок 1 – Отрывок из произведения «Веселый король» [10, с. 16]



Рисунок 2 – Отрывок из произведения «Кораблик» [10, с. 21]

многозначностью текста и подтекста, и каждый композитор вправе прочесть его по-своему, расставив смысловые акценты, наделив те или иные стороны художественного образа, нюансы подтекста [4, с. 12].

Д.Б. Кабалевский следует за текстом, отражая отдельные конкретные образы. Поэтому, перед разучиванием произведения, необходимо освоить ритмическую организацию поэтического текста, выявить выразительные особенности каждого эпизода, определить момент кульминации, расставить смысловые акценты и поставить перед исполнителем определенную цель. Например, постепенное нарастание или уменьшение динамики звука внутри музыкальной фразы, стремление к главному слову в

предложении, динамические акценты, синтез речевой и певческой интонации.

Вокальная партия написана композитором в очень удобной для исполнителя средней тесситуре, что дает возможность певцу легко справиться с вокально-техническими и художественными задачами. Ролевое исполнение произведения способствует передаче эмоционального состояния героев, умению «вживаться» в роль и использованию агогики в произведениях.

Практика педагогической работы показала, что точное исполнение авторского замысла дает определенный успех в формировании дикции, выразительности исполнения, артистизма и преодоления сценического волнения. Так, на Республиканской предметной олимпиаде среди

вузов Республики Казахстан (проект Министерства образования и науки РК) студентка 2 курса Саркытбай Жансая получила звание Лауреата II степени (в программе среди других прозвучали и произведения Д.Б. Кабалевского на стихи С.Я. Маршака «Разговор с первым классом», «Веселый король», «Кораблик»).

Таким образом, развитие артистизма в процессе музыкально-художественного воспитания будущих учителей музыки обуславливает работу над этим качеством с первых шагов обучения и осуществляется на протяжении всего творческого пути. Добиваясь от студента безупречного владения вокальной техникой, следует помнить, что это лишь средство, помогающее наряду с другими художественными компонентами создать музыкально-сценический образ, профессиональную речь педагога, артистизм, охватывающий все стороны педагогической деятельности учителя музыки.



Рисунок 3 – Отрывок из произведения «Разговор с первым классом» [10, с. 15]



Рисунок 4 – Отрывок из произведения «Разговор с первым классом» [10, с. 15]

28.01.2021

Список литературы:

1. Ильина, Ю.А. Артистизм учителя музыки [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKScpKLbS18_MS8svLcrP1isq1S8uSSypTNRNLCrJLC7JrMrVLU3OyCxCzQGK5ZZWZWZn6hqZWJobGJvrZZTk5jAwGJoZGZoYGRmamTNs_hT155507xPD-
2. Каргапольцев, С.М. Теория и практика гуманизации личности младшего школьника в процессе музыкального восприятия: автореферат дис. ... доктора педагогических наук: 13.00.01 / С.М. Каргапольцев. – Исследовательский центр эстетического воспитания. – Челябинск, 1997. – 58 с.
3. Каргапольцев, С.М. Музыка. Восприятие. Воспитание.: монография / С.М. Каргапольцев. – Челябинск: Изд-во Южно-Уральского научно-образовательного центра РАО, 2009. – 260 с.
4. Лаврентьева, И.В. Вокальные формы в курсе анализа музыкальных произведений / И.В. Лаврентьева. – Москва, «Музыка», 1978. – 76 с.
5. Майковская, Л.С. Артистизм педагога-музыканта как необходимое условие формирования этнокультурной толерантности у школьников / Л.С. Майковская // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2008. – №1. – С. 181-185.
6. Гарипова, Г.А. Формирование артистизма личности будущего учителя музыки: дис.. канд. педагогических наук: 13.00.01 / Г.А. Гарипова. – Казань, 2002. – 213 с.
7. Луканин, В.М. Обучение и воспитание молодого певца / В.М. Луканин. – «Музыка», 1977. – 86 с.
8. Адоевцева, И.В. Становление элементов педагогического артистизма учителя музыки / И.В. Адоевцева. – Кострома, 2001.
9. Деряжный, В.А. О принципах и методах вокальной педагогики / В.А. Деряжный // Вопросы вокальной педагогики. – Вып.3. – «Музыка», 1967. – 45 с.
10. Маршак, С.Я. Детские песни на стихи Маршака для голоса или хора в сопровождении фортепиано / С.Я. Маршак. – М., «Музыка», 1965. – 55 с.

References:

1. Ilina Yu. A. *Artistizm uchitelya muzyki* [Artistry of a music teacher]. Available at: https://go.mail.ru/redir?type=sr&redir=eJzLKScpKLbS18_MS8svLcrP1isq1S8uSSypTNRNLCrJLC7JrMrVLU3OyCxCzQGK5ZZWZWZn6hqZWJobGJvrZZTk5jAwGJoZGZoYGRmamTNs_hT155507xPD-
2. Kargapoltsev S.M. Theory and practice of humanization of the personality of a younger schoolboy in the process of musical perception. *Extended abstract Doctor's thesis*. Research Center for Aesthetic Education. Chelyabinsk, 1997, 58 p.
3. Kargapoltsev S.M. *Muzyka. Vospriyatie. Vospitanie*. [Music. Perception. Education.]. Chelyabinsk: Publishing House of the South Ural Scientific and Educational Center of the Russian Academy of Sciences, 2009, 260 p.
4. Lavrentieva I.V. *Vokal'nye formy v kurse analiza muzykal'nykh proizvedenij* [Vocal forms in the course of analysis of musical works]. Moscow, «Music», 1978, 76 p.
5. Maykovskaya L.S. Artistry of the teacher-musician as a necessary condition for the formation of ethno-cultural tolerance among schoolchildren. *Vestnik Moskovskogo gosudarstvennogo universiteta kul'tury i iskusstv* [Vestnik of the Moscow state University of culture and arts], 2008, no. 1, pp. 181-185.
6. Garipova G.A. Formation of artistry of the personality of the future music teacher. *Candidate's thesis*. Kazan, 2002, 213 p.
7. Lukanin V.M. *Obuchenie i vospitanie molodogo pevca* [Training and education of a young singer]. M., «Music», 1977, 86 p.
8. Adoevtseva I.V. *Stanovlenie elementov pedagogicheskogo artistizma uchitelya muzyki* [Formation of elements of pedagogical artistry of a music teacher]. Kostroma, 2001.
9. Deryazhny V.A. On the principles and methods of vocal pedagogy. *Voprosy vokal'noj pedagogiki* [Questions of vocal pedagogy], issue 3. M., «Music», 1967, 45 p.
10. Marshak S.Ya. *Detskie pesni na stihi Marshaka dlya golosa ili hora v soprovozhdenii fortepiano* [Children's songs on Marshak's poems for voice or choir accompanied by piano]. M., «Music», 1965– 55p.

Сведения об авторах:

Юсупова Адалят Ахметовна, старший преподаватель кафедр Вокальное искусство и Музыкальное образование и психология Казахской национальной консерватории имени Курмангазы, аспирант кафедры общей и профессиональной педагогики Оренбургского государственного университета, МВА

E-mail: adalyat809@mail.ru

<https://orcid.org/0000-0001-6246-7106>

Республика Казахстан, г. Алматы, Абылай хана 86

Каргапольцева Наталья Александровна, профессор кафедры общей и профессиональной педагогики Оренбургского государственного университета, доктор педагогических наук

E-mail: karna1@yandex.ru

<https://orcid.org/0000-0002-7290-0847>

460018, Оренбург, пр-т Победы, 13, ауд. 20319, тел. (3532) 37259