

Щербинина Елена Леонидовна

доцент

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная
консерватория (академия) им. М.И. Глинки»

г. Нижний Новгород, Нижегородская область

ТВОРЧЕСКИЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ КОНЦЕРТНОГО ВЫСТУПЛЕНИЯ ВОКАЛИСТА

***Аннотация:** в данной статье рассматриваются аспекты сценического воплощения различных задач, анализируются творческие составляющие публичного выступления артиста, поднимается вопрос подготовки вокалиста к концертному исполнению и описываются различные факторы того, что такое готовность к выходу на сцену, технические ли это задачи или психологический настрой.*

***Ключевые слова:** подготовительная работа, сценический показ, технический аспект, эмоциональный аспект, творческая воля, вдохновение.*

Задача каждого исполнителя, в том числе исполнителя-вокалиста – привести творческую подготовительную работу к результату, которым, безусловно, является сценический показ. По существу процесс музицирования, в том числе вокального, интересен и приятен сам по себе, но он не приносит полного удовлетворения без оценки со стороны слушателей и зрителей, окружающих исполнителя.

Подготовительная работа – это сложный и небыстрый процесс, который охватывает все стороны физического, технического и эмоционального становления голоса. Физический аспект включает в себя систему дыхания, работу гортани и резонаторные ощущения. Они требуют постоянного технического совершенствования и самоконтроля. Технический аспект подразумевает способ звукоизвлечения, владение различными нюансами филировки, кантиленой и подвижностью, а также способность менять окраску тембра в зависимости от регистров (владение регистрами).

В технический аспект также можно включить полноту диапазона и голосовую выносливость. Техника – это неотъемлемая часть певческого искусства, *la tecnica fa parte dell'arte*, как выражаются итальянские мастера *bell canto*. Итальянская вокальная школа предполагает пение как рефлекторный процесс. На этом построена её методология, из которой следует, что певец исполняет свою партию благодаря выработанным певческим рефлексам, позволяющим довести подачу звука до автоматизма. Подобное свойство дает певцу существенную свободу в эмоциональном выражении образов, что в свою очередь способствует созданию оригинальной трактовки текста и силе эмоционального воздействия на окружающих.

Техническая свобода раскрепощает творческое воображение, которое является неотъемлемой составляющей исполнительского процесса. При знакомстве с новой ролью в оперном спектакле или с любым новым произведением певец непременно включает воображение. Оно позволяет артисту воспроизвести или представить картину действий персонажа и окружающую его обстановку в контексте происходящих событий, а также психологическое состояние своего героя.

Основным материалом, побуждающим воображение, служат личный опыт, впечатления, знания, наблюдательность в повседневной жизни. Это помогает артисту зафиксировать в памяти многообразие типов характеров, особенности поведения окружающих людей, манеру держаться и т. д., из чего в дальнейшем он может создавать нужные образы. И особую роль в развитии воображения у певца играют музыкальные впечатления, которые накапливаются постепенно, постоянно анализируются и перерастают в профессиональный опыт. Для профессионального исполнителя важно научиться понимать язык музыки, взаимосвязь между музыкальными и словесными акцентами, ассоциативность музыкального сопровождения.

Недопустимо пение без ясных образов, идей и мыслей, как говорят, «с пустыми глазами». Однако не менее важное значение для осуществления концертной работы имеют эмоциональные свойства певца, которые непосредственно зависят от технической подготовки и определяют уровень его мастерства.

Развитию воображения придавал большое значение К.С. Станиславский в своей системе воспитания артиста. Исполнительский процесс не может существовать без творческого воображения. Развивая воображение, мы развиваем эмоциональную сферу, а эмоция, в свою очередь, обладает мощной мотивацией к творческому процессу в целом. Эмоциональная составляющая позволяет сделать исполнительский процесс уникальным, т.к. у разных исполнителей она проявляется по-разному, и, соответственно, по-разному воздействует на слушателей. Любая творческая деятельность, а тем более связанная с публичными выступлениями, требует внутреннего горения и яркой эмоциональности. Равнодушный человек не может быть творцом.

Мы пока отследили лишь путь от рефлекторности физических и технических процессов до эмоционального воплощения образной сферы. Но это не даёт ответа на вопрос как быть с предсценическим волнением, которое неизбежно возникает на границе двух сред – «изоляции» и «диалога» (М. Бахтин). Это как раз то единство и та борьба противоположностей, которая (возможно, лучше слово которые) сопутствует исполнительскому искусству.

Термин «изоляция» подразумевает уединенное погружение и постижение образов в процессе освоения музыкального текста, расшифровки замысла композитора и принятия его в своем внутреннем пространстве сознания. Исполнителю важно проникнуть в сферу образов исполняемого произведения, внутренне сосредоточиться на постижении образной сферы музыкального сочинения, изучить подтекстовые смыслы. В процессе этой насыщенной работы происходит созревание музыкального произведения внутри исполнителя и возникает естественная потребность и необходимость высказаться. Это происходит как акт самореализации, сотворчества и причастности к авторскому замыслу.

Диалог исполнителя и зрителя наиболее выразителен, когда речь идет о вокальной музыке, где главным средством взаимодействия является живое слово, а певец выступает в роли оратора, который призывает слушателя сопереживать внутренним эмоциям и состоянию своего героя.

На сценическое состояние артиста влияют различные психические процессы, из которых наиболее важными можно считать внимание, волю, слуховые представления и эмоциональное возбуждение. Психологи считают волю и внимание особыми способностями личности, которые необходимы для успешного осуществления какой-либо деятельности. Их можно развивать и совершенствовать в процессе образования и воспитания. Следует подчеркнуть, что исполнительская деятельность совершается как акт проявления воли, который позволяет певцу, как и любому музыканту, во время выступления добиваться единства эмоционального и рационального начал.

В итоге рассмотрения воли, как составляющей творческого процесса, уместно в качестве примера обратиться к высказыванию П.И. Чайковского: «...Работать нужно всегда, и настоящий, честный артист не может сидеть сложа руки под предлогом, что он не расположен. Если ждать расположения и не пытаться идти навстречу к нему, то легко впасть в лень и апатию. Нужно терпеть и верить, и вдохновение неминуемо явится тому, кто сумел победить своё нерасположение».

Из вышесказанного можно сделать вывод, что залогом успешного исполнительского творчества являются процесс постоянного совершенствования профессиональных знаний и навыков, автоматизация рефлексов, воспитание волевых качеств и постепенное накопление творческого опыта. И именно комплексное освоение всех этих нюансов даёт возможность наиболее полно раскрыть красоту музыкального произведения искусённому слушателю.

Список литературы

1. Благой Д. О музыке... вне музыки // Советская музыка. – 1972. – №5. – С. 64–66.
2. Бочкарёв Л. Психологические аспекты публичного выступления музыканта-исполнителя // Вопросы психологии. – 1975. – №1. – С. 68–79.
3. Васадзе А. Художественное чувство как переживание «созревшей установки».

4. Вицинский А. Психологический анализ процесса работы пианиста – исполнителя над музыкальным произведением // Известия АПН РСФСР / Ред. Б.М. Теплова. – Вып. 5. – М., 1950. – С. 197–198.
5. Гедда Н. Дар не дается бесплатно. – М.: Радуга, 1983.
6. Дмитриев Л.Б. Основы вокальной методики. – М., 1968.
7. Жинкин Н.И. О теориях голосообразования. – М., 1963.
8. Ковалёв А. Психология личности. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1970.
9. Мухин В. Вокальная работа в хоре. – М., 1960.
10. Нестеренко Е.Е. Размышление о профессии. – М. Искусство, 1985.
11. Станиславский К. Беседы в студии Большого театра в 1918–1922 гг. (записаны К. Антаровой). – М., 1969.
12. Успенский П. В поисках чудесного. – М.: Фаир-Пресс, 2000.
13. Чайковский П. Полн. собр. соч. / Ред. Е.Д. Горковского, И.И. Соколинской. – М.: Музыка, 1962.