

Тюхматьева Елена Борисовна

педагог дополнительного образования

МАОУДО «ДДЮТ»

г. Чебоксары, Чувашская Республика

ВОКАЛ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ЛИЧНОСТИ

Аннотация: статья посвящена исследованию роли вокала как инструмента формирования музыкальной личности. Проблематика работы определяется противоречием между распространённым сведением вокала к технике постановки голоса и его значительно более широким психолого-педагогическим потенциалом: пение одновременно развивает слух, ладовое чувство, метроритмическую способность и эмоциональную сферу исполнителя. Методы исследования включают теоретический анализ музыкально-психологических концепций (Б. М. Теплов, Г. Уэлч), обобщение психофизиологических данных о нейронных и гормональных процессах, сопровождающих пение, а также сравнительный обзор вокально ориентированных педагогических систем (З. Кодай, К. Орф). Результаты показывают, что вокальное развитие проходит путь от подражания к осознанной художественной интерпретации и формирует комплекс личностных качеств: слуховой самоконтроль, эмоциональную выразительность, волю, дисциплину и сценическую свободу. Обоснован вывод о вокале как универсальном средстве музыкального воспитания, объединяющем физиологию, психологию и творчество.

Ключевые слова: вокал, музыкальная личность, музыкальность, музыкальный слух, ладовое чувство, чувство ритма, музыкально-слуховые представления, певческое развитие, вокальная педагогика, музыкальное воспитание, психология музыкальных способностей, эмоциональная выразительность, система Кодая, подход Орфа, хоровое пение.

Вокал – единственный музыкальный инструмент, который человек получает при рождении и носит в себе всю жизнь. Голосовой аппарат объединяет дыхание, артикуляцию, резонаторы и слух в единую систему, где мышление и звук связаны

напрямую: чтобы спеть, нужно *услышать, представить и воспроизвести*. Именно поэтому вокал занимает особое место в музыкальной педагогике – он доступен каждому, не требует инструмента и одновременно предъявляет высочайшие требования к музыкальному сознанию исполнителя.

Голос как основа музыкальности.

В музыкальной психологии (Б. М. Теплов, «Психология музыкальных способностей») музыкальность понимается не как единый дар, а как совокупность взаимосвязанных способностей: ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма. Все три наиболее естественно формируются именно через пение. Ладовое чувство оттачивается в живом интонировании мелодии, музыкально-слуховые представления – в умении воспроизвести звук «внутренним слухом», а метроритмическое чувство – в согласовании дыхания и движения. Согласно исследованиям Грэма Уэлча (Институт образования), певческое развитие ребёнка напрямую связано с общим музыкальным развитием: тот, кто поёт, слышит и понимает музыку точнее.

Психофизиология: что происходит, когда мы поём.

Пение – сложнейшая нейронная работа. Оно одновременно активирует слуховую, моторную и лимбическую системы, заставляя мозг в реальном времени сравнивать желаемый звук с реальным и корректировать его. Работа диафрагмы, резонаторов и артикуляционного аппарата воспитывает телесную осознанность и координацию. Отдельно стоит упомянуть эмоциональный эффект: исследование Grape и коллег (Швеция) показало, что занятия вокалом повышают уровень окситоцина и снижают кортизол – гормон стресса. А работа Vickhoff и соавторов выявила, что хоровое пение синхронизирует сердечные ритмы участников, усиливая чувство общности.

От техники к личности.

Вокальное развитие не сводится к постановке голоса. Оно проходит путь от элементарного подражания к осознанному исполнительству и художественной интерпретации. На этом пути формируются:

– *слуховой самоконтроль* – умение слышать себя «со стороны»;

– *эмоциональная выразительность* – способность передавать смысл через интонацию;

– *воля и дисциплина* – регулярная работа над дыханием, диапазоном, чистотой интонации;

– *уверенность и сценическая свобода* – опыт публичного звучания.

Именно совокупность этих качеств и складывается в то, что называют *музыкальной личностью* – человека, для которого музыка стала способом мышления, а не просто набором выученных произведений.

Педагогические традиции.

Вокально ориентированные методики – система Золтана Кодая, подход Карла Орфа – строятся на том, что пение предшествует игре на инструменте. Голос делает музыкальный материал живым и понятным, поэтому вокал часто служит «входной дверью» в музыку для начинающих любого возраста. Даже профессиональные инструменталисты используют пение для работы над фразировкой и интонацией.

Заключение.

Вокал – это не только искусство красивого звука, но и мощный инструмент личностного и музыкального роста. Он развивает слух, ритм, память и эмоциональный интеллект, объединяя физиологию, психологию и художественное творчество. Человек, поющий осознанно, формирует себя как музыканта и как личность одновременно, а потому вокал по праву считается универсальным средством музыкального воспитания.

Список литературы

1. Теплов, Б. М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. – Москва : Наука, 2003. – 379 с.