Интонационно-смысловой анализ как метод эмоционального воздействия на занятиях вокального ансамбля по программе «Вдохновение-дорога к успеху!»

 Тема: «Смысловое пение»

В вокальной музыке очень важно передать выразительное содержание не только с помощью пения, но и с помощью слова. И в этом важную роль играют слушание, анализ, повторение с остановками, фразировка, тембр голосов, динамика, расстановка смысловых ударений (акцентов). Особенное значение в смысловом пении уделяю репертуару и ансамблевому исполнению. В работе над произведением складывается план разбора содержания.

Структурный план - анализ художественного произведения:

1. Что вижу? Слышу? Читаю? в произведении.

2. Какое впечатление на меня производит то, что я вижу, слышу, читаю в произведении.

3. Есть ли у произведения автор(ы)? Какое место занимает это произведение в его (их) творчестве.

4. Можно ли это произведение отнести к какому-либо стилю, направлению, течению. Какие особенности этого стиля, направления, течения можно увидеть в этом произведении.

5. Как было создано это произведение? Какие черты эпохи создания отразились в произведении. Что рассказывает произведение о времени своего создания.

6. Какое место занимает произведение в истории мировой культуры? Как оно повлияло на дальнейшее развитие искусства.

7. Какова сегодняшняя жизнь этого произведения?

Восприятие произведений искусства (музыки) включает в себя следующие этапы:

* созерцание – непосредственное восприятие произведения искусства;
* вербализация переживаний контакта с произведением, слово, речь выражают целостное восприятие произведения искусства;
* анализ, произведения рассматриваются в общекультурном контексте;

синтез-обобщение, возвращение к целостному восприятию произведения.

Компоненты восприятия художественного произведения – **сопереживание** –

личностное восприятие образов, соответствующее жизненному опыту и мироощущению учащегося; сопереживание – источник эмоциональной насыщенности восприятия.

Сотворчество – компонент восприятия произведения, основанный на способности к воображению; сотворчество как активная творчески-созидательная психическая деятельность. Здесь важно ассоциативное мышление.

В работе с ансамблем над художественно-выразительным исполнением, использую:

Голосоведение.

В работе над произведениями использую все главные приемы певческого голосоведения (legato, non legato, staccato). Legato – связное пение. Русская вокальная музыка имеет в своей основе русскую народную песню, для которой характерна широкое, протяжное пение – распев, кантилена. Кантилена – это непрерывно льющийся звук, это составляет основу пения. Она образуется только тогда, когда все выпеваемые звуки соединяются между собой, когда каждый последующий звук является продолжением предыдущего, как бы “выливаются” из него. Упражнения на Legato являются основным средством выработки кантилены, которая неразрывно связана с длительным равномерным, правильно организованным выдохом. Legato лучше всего удается в пении на гласных звуках, поэтому особое внимание уделяю согласным звукам, добиваюсь как можно более короткого, но четкого и мягкого произношения не звучащих согласных, особенно “б”, “п”, “к”, “д”, “т”.

Петь отрывисто, отделяя каждый звук, атакуя каждую ноту заново смыканием голосовых складок и дыханием при помощи активных движений диафрагмы это значит петь staccato. При исполнении staccato звуки как бы подчеркиваются голосом, легко атакуются, отделяются друг от друга короткими паузами. Пение фразы на staccato должно проходить как бы на одном дыхании. Прием non legato предусматривает некоторое подчеркивание мелодии без нарочитых акцентов. Во время исполнения того или иного певческого штриха, обращаю особое внимание учащихся на взаимосвязь голосоведения с дыханием, мышцами брюшного пресса, диафрагмы.

Метроритм, темп

Огромное художественное значение в ансамблевом пении имеет метроритмическая и темповая организация. С помощью этих средств можно передать самые разнообразные настроения. Чтобы передать характер, настроение той или иной песни, стараюсь выбрать наиболее приемлемый темп, соответствующий содержанию, наиболее полно раскрывающий смысл исполняемого произведения. Достижению метроритмической устойчивости помогает текст произведения, правильно расставленное ударение, смысловая логика. Работаю с учащимимся над синкопированным и пунктирным ритмом. Использую ряд приемов для точного исполнения того или иного ритмического рисунка. Например, ансамбль недодерживает или передерживает длительность, заостряю на этом внимание. В этом случае дробим длительности и просчитываем их более мелкими единицами.

Тембр

Большое значение в музыкально-слуховом развитии участников вокального ансамбля (хора) имеют тембровые представления. Это умение представить себе окраску и характер звука, мыслить “воображаемыми” тембрами голосов, отвечающими содержанию исполняемой музыки. Вокальное обучение начинается с формирования у учащегося представления о том звуке, который ему предстоит воспроизвести. При объяснении качеств певческого звука, его тембра широко применяются образные определения. При этом используются определения, связанные не только со слуховыми, но и со зрительными, осязательными, резонаторными и даже вкусовыми ощущениями (глухой, звонкий, яркий, светлый, темный тембр; мягкое, жесткое, зажатое, вялое, близкое, далекое, высокое, низкое звучание). Это ассоциативные связи, которые образуются в головном мозге между центрами различных органов чувств, В связи с тем, что пение является средством выражения эмоциональных состояний человека. Возникли и характеристики звука, связанные с эмоциями (радостный, ласковый, лиричный, драматический звук и т. п.).

Различные по тембру голоса певцов при едином принципе дыхания, звукообразования, голосоведения, дикции во время пения должны сливаться в общий ровный тембр ансамбля (хора). Тембр может изменяться в соответствии с музыкально-образным содержанием конкретного произведения. Единую психологическую окраску, единый тембровый образ можно создать только в результате психологического единомыслия всех участников вокального ансамбля. Тембр можно изменить, меняя форму рта, перенеся точки звуковых волн в твердое небо. Даже преображение мимики, выражения лица поющего способно повлиять на тембр. Замечено, что у некоторых детей, способных эмоционально увлекаться при исполнении, голос сам принимает оттенки, диктуемые содержанием текста. Моя задача – верно понять содержание и прочувствовать характер музыкального образа, чтобы объяснить все это коллективу, помочь ему найти верные тембровые краски. В качестве упражнений часто использую русские народные песни, попевки, предлагая учащимся каждый раз петь в той или иной тембровой окраске (светло, мечтательно, сумрачно, темно, радостно и т. д.). Тембровые представления певцов помогают им внутренним слухом вообразить, мысленно воссоздать звуковую ткань произведения.

Динамика

Необходимость изменения силы звука, как и использование других средств выразительности, определяется содержанием произведения. Динамический план стараюсь продумывать очень тщательно, составляю его буквально для каждой фразы и всего произведения в целом. Очень аккуратно необходимо обращаться с forte, особенно на начальном этапе работы над произведением, дабы избежать форсированного звучания. Работу над динамикой необходимо тесно связывать с работой над певческим дыханием и звукообразованием.

Фразировка

Музыкальную фразировку обычно сравнивают с выразительной речью, в основе которой лежит смысловая логика. Владеть фразировкой - значит уметь осмысленно исполнять отдельные музыкальные построения (мотив, фразу, предложение, период), связывая их в единое целое, в законченную мысль. Обычно стремление выделить главное слово, основную мысль фразы становится определяющим фактором выразительного пения. Для достижения выразительной фразировки используются агогика, динамика, а так же дыхание, тембр, цезуры. Приступая к работе над партитурой, анализирую ее с точки зрения формы, потому что музыкальная фразировка зависит в большей степени от структуры произведения, его деление на периоды, предложения, фразы, мотивы. Определить их внутреннее развитие и соподчиненность важно, т. к. благодаря этому достигается не только выразительное пение, но и охват всей музыкальной формы произведения.

Музыкальная форма

Это одна из сторон музыкальной выразительности, одно из важнейших средств воплощения идейно-эмоционального содержания музыки. Из целого ряда музыкальных форм чаще всего встречаются полифонические – канон, гомофонические – двух и трех частная, куплетная формы. Форма баллады. Самое главное, чтобы исполняемое произведение воспринималось как законченная целостная композиция. Важно в итоге создать форму в целом.

Для выразительного исполнения вокального произведения необходимо владение дыханием, динамикой звука; для передачи эмоционального содержания произведения требуется создание соответствующего по тембру звучания, которое образуется при помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом), различного соотношения между верхними и нижними резонаторами, регистровой настройки, певческого дыхания. Таким образом, становится очевидным единство художественных и технических навыков в пении.

Формирование технических навыков должно вестись в единстве с эмоциональным подтекстом и художественной выразительностью.