

Роль эмоций в пении

Научиться понимать музыку нужно до того, как начинать учиться пению. Музыка-это язык чувств, она полнее выражает то, что бывает сложно высказать словами. Эмоции играют большую роль в нашей жизни. Порой они являются ключевыми в совершении чего-то нового. При исполнении музыкального произведения происходит обмен эмоциями, естественно, певец должен хорошо понимать этот язык и уметь донести до публики смысл исполняемого.

Как и во всякой деятельности, в пении возникающие эмоции могут оказать как положительное, так и отрицательное влияние на певческий процесс. Эти эмоции могут носить активизирующий характер, повышать жизненный тонус организма, увеличивать его энергию, а могут иметь депрессивный - снижающий его жизнедеятельность.

Чувство радости улучшает звучание голоса, делает его звонче, подавленное состояние наоборот делает звук приглушенным. Однако чрезмерное волнение отрицательно сказывается на певческой функции. При чрезмерном возбуждении мозг растормаживается и движения могут потерять свою точность.

Педагог должен быть психологом, чтобы уметь привести ученика в хорошее расположение духа. Со временем он должен научиться находить ключ не только к его голосу, но и к характеру. Но, если, не смотря на все попытки, педагогу не удастся отвлечь ученика от его внутренних переживаний, то лучше в такой день урок не проводить, так как он будет не эффективен, а вокальные неудачи только усугубят это состояние.

Богатство чувств – необходимое условие для артиста. Творческая жизнь требует большого горения, большой эмоциональности, только тогда артист будет иметь силу воздействия на публику.

Артист-певец должен использовать все средства эмоциональной выразительности – жесты, мимику, тембр. Исполнитель должен запоминать свои эмоциональные состояния и оживлять их в нужный момент.

При исполнении произведения степень эмоционального захвата не должна переходить определенных границ: она не должна мешать правильному звуковедению, нарушать основы вокальной техники, приводить к действительному переживанию.

Разные ученики по-разному переживают выступление. Одни на сцене поют лучше, чем в классе, выступление для них является большим стимулом, другие – перевозбуждаются, волнение и страх на сцене берут над ними верх.

На начальном этапе обучения преобладает техническая работа, а на более позднем внимание концентрируется больше на художественной стороне произведений. Так, для выразительного исполнения музыкальной фразы необходимо владение дыханием, динамикой звука. Для передачи эмоционального содержания музыкальной фразы требуется создание

соответствующего по тембру звучания, которое образуется при помощи атаки (мягкой в лирическом произведении, твердой в драматическом произведении или марше), различного соотношения между нижними и верхними резонаторами, регистравой настройки, певческого дыхания.

Состояние внутреннего покоя и уверенности обычно приходит с большим опытом, хотя для начинающих исполнителей важно знать, что хотя бы даже стремление к внутреннему спокойствию играет важную роль в исполнительском мастерстве. Невозможно выйти на сцену, переживая бытовые неурядицы и волнения. Посторонние мысли не просто мешают сосредоточиться на исполняемом произведении, а закрепощают самого исполнителя, словно связывая его по рукам и ногам.

Задача педагога по вокалу состоит в том, чтобы не спугнуть своего подопечного, а напротив, словно нежный родитель, разобраться в душевном состоянии ученика и помочь ему справиться с наболевшей проблемой, придать ему сил, терпения и уверенности в себе. Эта задача требует от педагога по вокалу способностей психолога и терпения. Эмоциональное и психологическое состояние исполнителя влияет на дыхательную функцию. В русском языке существует множество выражений, характеризующих эмоциональное состояние человека, влияющее на голос и дыхание. Например: «заголосили» (громко закричали, заплакали), «дышите глубже» (будьте внимательны, радуйтесь), «чуть дыша» (нежно, тихо), «дыхание жизни» (широкое смысловое значение), «не дыша» (совсем незаметно, очень тихо), «нет слов» (от возмущения, от обиды), «охрип» (от долгого спора, объяснений), «перехватило дыхание» (от страха, от неожиданности).

Существует ещё множество подобных выражений, придуманных человеком, так как мы выражаем свои эмоции словами, жестами и голосом. Почему человек может охрипнуть в споре? Эмоции начинают переполнять, человек нервничает, идёт прилив крови к голове, и как, следствие этого, набухание голосовых связок, отёк и неполное смыкание, при сильном напряжении связок. Затем – хрипота, временная потеря голоса. Причём всё это может произойти за считанные секунды, так, что человек даже не заметит всех этих предупреждающих симптомов, и всё только потому, что нахлынувшие эмоции пересилили остальные человеческие чувства.

Ещё одна причина потери голоса - привычный зажим в области шеи. Такому человеку всегда трудно говорить громко, и в момент раздражения происходит эмоциональный срыв, когда хочется закричать, а нечем. Зажим возникает, как правило, из глубинных психологических проблем.

Для того чтобы предохранить голос от таких внезапных нападений ученику необходимо:

Во-первых, научиться сохранять спокойствие и самообладание в любой ситуации;

Во-вторых, научиться чувствовать внутреннюю свободу. Не зависеть от ситуации, быть лёгким в общении с людьми, находить общий язык, не замыкаться в себе;

В-третьих, стараться не повышать голос. Одно слово, сказанное тихо и уверенно намного сильнее слов выкрикнутых.

В-четвёртых, научиться следить за своим дыханием. Педагог должен проследить, в какие моменты ученик задерживает дыхание, о чём он подумал, или что его насторожило. Попробуйте, в момент произвольной задержки дыхания, расслабить мышцы живота, выдохнуть медленно и спокойно как бы до самого конца, и затем также медленно и тихо сделать вдох, не поднимая плеч, и снова медленно выдохнуть. Это поможет успокоиться, почувствовать уверенность и силу;

В-пятых, необходимо соблюдать гигиену голоса, но не беречь себя чрезмерно. Умеренное употребление холодного, только закалит голосовой аппарат;

В-шестых, необходимо выполнять упражнения, которые способствуют естественному звучанию голоса. Это и дыхательные гимнастики, и вокальные упражнения. Не обязательно стараться петь как-то специально красиво. Прежде всего, нужно чувствовать лёгкость при пении. Если ученику неудобно, значит, он что-то делает не верно или зажимается. Ученик должен стараться прислушиваться к своему внутреннему голосу, радоваться удачным пассажам и запоминать правильное ощущение в этот момент, выравнивать тембр голоса не через напряжение, а через чувство удовлетворения от звучания своего голоса.

Развитие навыков выразительного пения немислимо без специальных упражнений. Необходимо, чтобы учебно-тренировочная работа велась так, чтобы можно было увлечь каждого ребенка, чтобы ученик испытал удовлетворение от практических результатов своей работы.

Упражнения для развития эмоциональности

1. При распевании, распевку вначале попросить спеть ученика ровно, не проявляя особых эмоций. Она может быть как на стаккато, так и на легато. Последующие разы просить спеть ее в разных характерах – весело, грустно, с большим восторгом, с интонациями просьбы, ласково, сердито. Это раскрепощает поющего и на таких небольших примерах развивает у него понятие, как петь эмоционально целое произведение.

2. Перед тем, как петь произведение, попросить ученика выразительно прочитать текст и проработать с ним каждое предложение. Лучше спеть половину произведения на уроке, но пропеть с выражением, чем просто его вокально отработать. Поспрашивать ученика, где есть смысловые слова, чтобы на них сделать акцент. Это больше касается детей эмоционально неразвитых или же скованных. Есть дети от природы очень музыкальны, поэтому при пении они бессознательно находят нужный оттенок.

3. Следит за жестами и телодвижениями, так как они говорят о многом: выдают степень раскрепощенности или же зажатости. Попросить ученика проговорить фразу из произведения, и чтобы он при этом изобразил жест или

движение, какое он бы изобразил в жизни, (если эти движения конечно уместны).

4. Чтобы ученику было понятнее, попытаться рассказать все образами. Например: при просьбе спеть весело, попросить представить голос как скачущий мячик. Спеть грустно – представить, как тянется жвачка. И т.п., на своё усмотрение.

5. Упражнения на артикуляцию. Распевание на «р», согласная, которую невозможно спеть вяло. Дать понять ученику, что такое активное звукоизвлечение.

Эмоции — это ключ, которым открываются не только выразительные возможности певческого голоса, но и технические способы их достижения.

Пение – самый яркий и совершенный способ выражения эмоционального состояния человека голосом. Оно с полным основанием может быть названо эмоциональной речью. Поэтому основной задачей вокального обучения следует считать развитие эмоциональной сферы молодого певца, воспитание у него высокой степени эмоциональной выразительности,

Специфика вокальной деятельности позволяет решать многие педагогические задачи, касающиеся формирования выразительности пения ученика, интеллектуального и художественно-эстетического воспитания. Она — неисчерпаемый источник развития чувств, переживаний и эмоциональных открытий, способ приобщения к духовному богатству.

Используемая литература

1. Ю.Б. Алиев. «Пение на уроках музыки. Конспекты уроков. Репертуар».
2. Г.П. Стулова. «Теория и практика работы с детским хором».
3. Н.Б. Гонтаренко. «Сольное пение». Секреты вокального мастерства.
4. Т.Е. Вендрова, И.В. Пигарева. «Воспитание музыкой».
5. В.А. Самарин. «Хороведение и хоровая аранжировка».
6. В.В. Крюкова. «Музыкальная педагогика».