

З.А. Самадова, Ван Дунмэй

Артистические способности вокалиста как основа профессиональной деятельности

В статье рассматриваются артистические способности, с помощью которых исполнитель создает образы и настроения музыкального произведения, доносит главную мысль до зрителя, а также нужную эмоцию для большего взаимопроникновения аудитории с образом музыкального произведения.

Ключевые слова: артистизм, вокальное мастерство, музыкальное произведение, художественный образ, сценический образ.

Понятие артистизма рассматривали в своих работах многие учёные, философы, искусствоведы и педагоги XIX–XX веков. Роль артистизма в современном искусстве исследовалась в коллективной монографии под руководством отечественного искусствоведа О.А. Кривцуна такими московскими и петербургскими учеными как: Д.О. Швидковский, В.В. Ванслов, Р.М. Кирсанова, В.С. Турчин, А.К. Якимович, С.Н. Зенкин, Е.А. Бобринская и многими другими авторами [12]. Вопросом совершенствования артистизма и занималось множество театральных деятелей и представителей театральной педагогики: К.С. Станиславский, Б.Е. Захава, С.В. Гиппиус, М.А. Чехов и другие. Режиссер, актер, педагог и театральный деятель К.С. Станиславский посвятил проблеме развития артистизма множество своих трудов. В одном из востребованных и знаменитых произведений «Работа актёра над собой» – он в полном объеме описывает собственную разработанную систему, в которой определяются особенности актерской игры и перевоплощения акте-

ра в сценический образ [10]. Театральный педагог и режиссёр С.В. Гиппиус в книге «Гимнастика чувств. Тренинг творческой психотехники» собрал воедино упражнения для развития актёрских навыков [1].

Понятие артистизма напрямую связано с актерской игрой. Раскрывая особенности профессии актера, К.С. Станиславский выделял специфические качества, которые необходимы любому актеру: представление мастерства как силы собственного обаяния, воздействие на аудиторию, заражение зрителей и притяжение актера. Актер должен любить не себя в данном ему образе, а созданный образ в себе. Таким образом, при выходе на сцену актер должен опираться больше на демонстрацию образа, а не себя. При этом выступающему необходимо смотреться на сцене привлекательно для зрителя и обаятельно, вести себя непосредственно и целостно [10].

Существует множество толкований артистизма в музыкальной педагогике, все они различны и в то же время сходны по своей сути. Итак, артистизм музыканта-исполнителя – это комплекс проявлений определенных сценических манер, целью которого является передача художественного материала слушателю, а также дополнительное пояснение музыкального образа, благодаря внешним и внутренним проявлениям творческой активности.

Исполнитель, обладающий артистизмом – должен обладать артистическими способностями. В словаре С.Ю. Головина «Способности – индивидуально-психологические особенности человека, выражающие его готовность к овладению определенными видами деятельности и к их успешному выполнению, являющиеся условием их успешного выполнения» [9, с. 640].

Певца можно назвать актером, который применяет свой певческий голос и навыки как инструмент. При помощи музыкальных способностей певец может освоить различные закономерности музыкального языка и овладеть им, а также сможет понимать, запоминать и воспроизводить музыкальные высказывания. С помощью артистических способностей, исполнитель сможет передавать образы и настроения музыкального произведения, сможет доносить главную мысль до зрителя и создавать нужную эмоцию для большего взаимопроникновения аудитории с образом произведения.

Основополагающими музыкальными способностями, составляющими «ядро» музыкальности, согласно Б.М. Теплову, можно назвать: ладовое чувство, способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, музыкально-ритмическое чувство [11]. Выделяя артистические способности, необходимые вокалисту, следует учитывать этапы его работы над произведением: последовательный процесс работы над артистической стороной номера может быть рассмотрен подобным образом – знакомство с содержанием произведения – работа воображения над реализацией содержания произведения в номере – исполнение.

Таким образом, в артистических способностях для вокалиста можно выделить такие компоненты как: понимание содержания музыкального произведения (его характера, смысловой нагрузки), технические возможности исполнения вокального произведения (передача характера и смыслового содержания произведения через интонацию и сценическое движение), творческие возможности по созданию номера (для этого необходимо развитое воображение вокалиста-исполнителя).

Как и работа любого актера над своей ролью, так и работа вокалиста над своим исполнением – начинается с ознакомления с материалом. На данном этапе закладывается важное для будущего артистичного исполнения, понимание смысла и характера произведения. Это есть понимание того, что вокалист должен передать в своем выступлении зрителям – это, прежде всего, изначально данный в песне, замысел композитора и поэта-песенника.

Поэтический замысел раскрывается через текст песни. В театральных пьесах это – сюжет. Сюжет – «совокупность действий, событий, в которых раскрывается основное содержание художественного произведения» [5, с. 92]. Вокальное произведение не всегда отличается наполненностью действий и событий, но всегда в песне есть минимальный сюжет, в котором из последовательно выстроенных действий или фактов раскрывается ее главная мысль.

Познание всего смыслового содержания произведения начинается с наиболее доступных элементов: фактов, событий, отдельных мыслей и фраз. К.С. Станиславский был убежден в огромном значении этого первоначального момента анализа