№ 5 Январь 2023

Ежемесячная газета

Музыка +

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа №4 им. Л. Воинова

Сегодня в номере

Первое знакомство с учащимися с. 1
Сценическая культура и образ вокалиста с. 2
Одно дыхание на двоих с. 2
Ты живи моя Россия с. 3

Сегодня в номере

Первое знакомство с учащимися

Первое знакомство с новыми учащимися-вокалистами происходит на вступительных экзаменах. Преподаватели, которые входят в приёмную комиссию проверяют и оценивают не только формально вокальные данные: красоту, силу, диапазон, ровность голоса, но также эмоциональность, общую культуру исполнения, чувство стиля, выразительность, артистичность. Вопрос приёма всегда решает комплекс данных. Сочетание их в каждом ребёнке – неповторимо. Для достижения больших высот в вокальном искусстве нужно иметь весь необходимый для этого многогранный комплекс данных, что известно остальным, как понятие таланта.

Однако чаще всего удетей, поступающих в музыкальную школу есть много недостающих качеств, и комиссии приходится надеяться на их развитие в процессе занятий. При отличных вокальных данных, но малой музыкальности – рассчитывают на развитие последней. Если великолепен весь комплекс, но есть существенные недостатки в голосе, – надеются, что за период учебы удастся скорректировать дефекты. При приеме члены комиссии всегда учитывают возможность выработки у ученика всех необходимых качеств, однако, не всегда можно в условиях экзамена составить верное представление о ребенке.

В рамках экзамена ребенок может оказаться невыразительным, скованным, малоэмоциональным. Забывание слов, неверные вступления, детонация голоса и другие дефекты, могут быть не присущиданному ребёнку и являются следствием его волнения на экзамене при комиссии.Это качествоу большинства учащихся проходит, если привычка к выступлениям развивается постепенно и преподаватель умеет устранять травмирующие моменты.

Конечно, зачастую только длительное общение преподавателя с учеником способно выявить весь его природный комплекс данных.

Первое знакомство лучше вести в форме непринужденной беседы, не приступая сразу к пению. Во время беседы ученик успеет успокоиться, почувствовать внимание и доброжелательность преподавателя, что поможет ему в пении

лучше показатьсвои возможности.

В беседе с учеником немаловажным узнать его музыкально-биографические данные, познакомиться с его общекультурным уровнем, постараться подметить особенности характера.

Срединедостаточно культурной молодежи бытует мнение, что сделаться певцом, артистом — несложное дело, и эта занятие кажется им легким, несущим одни удовольствия, успех, известность. Нужно объяснить, что обучение вокалу - это достаточно сложный и длительный процесс. Научиться петь за несколько уроков практически невозможно. Поэтому они должны быть готовы к трудной и кропотливой работе, которая, в конце концов, будет обязательно вознаграждена!

Екатерина Пьянзова,
председатель предметно-цикловой комиссиивокально-хорового отделения

Сценическая культура и образ вокалиста

К вокалистам как исполнителям предъявляются определенные требования, эти требования должны знать учащиеся вокальных отделений музыкальных школ. Прежде всего, сценическая культура и образ начинается с внешнего вида на репетициях и на уроках. Юных исполнителей сцена привлекает своей зрелищностью. Это в первую очередь, возможность показать и реализовать себя. Но за внешней простотой и легкостью исполнения, скрывается трудоёмкий и сложный, психологический процесс становления юного исполнителя, как личности, так и как певца.

На своих занятиях мы рекомендуем ученикам дома заниматься и репетировать обязательно перед зеркалом,в сценическом образе, чтобы ученик почувствовал удобность и уверенность, привыкал к новому образу, мог его передать на сцене.Работу над созданием сценического образа начинаем уже с первых занятий, прививаем культуру поведения на сцене. Успех в формировании зависит от характера и харизмы ученика, его уверенности, воли, а также актерских данных юного исполнителя, что играет немаловажную роль для зрителя. Владение исполнительским мастерством требует от певцасерьёзной вдумчивой работы над множеством компонентов, составляющих в своем неразрывном единстве суть музыканта, целостность сценического образа. Поэтому на занятиях, при выборе вокального произведения и работе над ним, необходимо провести беседу, объяснить – что исполнение, это не просто выученный текст, чистая интонация и мелодия, но и полное понимание содержания данного произведения,того, что хотел донести до нас автор.

Так и хочется вспомнить слова А. С. Пушкина из стихотворения «Пророк»: «Глаголом жги сердца людей».Смысл выражения заключается в том, что назначение истинного художника слова – обращаться к умам и сердцам людей, доносить тонкую, но очень важную ключевую мысль.Важно донести до слушателя-зрителя всю целостность и понимание музыкального полотна. Вокалист должен уметь наполнять смыслом и чувством текст песни, оживлять и верно доносить эмоции, которые были заложены в песне, потому что вокальный номер – это маленькая театральная постановка. И исполнителю предполагается решение ответственнойзадачи–быть актёром, сыграть в этой театральной постановке ведущую главную роль. Можно выйти на сцену в шикарном наряде, сиять, блистать, но оно не создаст образ, не тронет сердца зрителей, если исполнитель не передаёт эмоциями и не доносит смысл песни. А можно выйти в простом нарядеи «зажечь сердца людей» своим тонким проникновенным погружением в музыкальный образ сочинения.

Татьяна Ничуразова,
преподаватель вокала

Одно дыхание на двоих

Концертмейстер – «мастер концертов». Так дословно переводится это немецкое слово. На самом деле понятие концертмейстер включает в себя гораздо большее: разучивание с солистами их партий, умение контролировать качество их исполнения, знание их исполнительской специфики, способность подсказать правильный путь к исправлению тех или иных ошибок. Ведь самое главное - это работа за кулисами… Для данной деятельности мало обладать высокотехническими навыками игры на инструменте. Здесь необходим целый ряд качеств и умений педагогического, психологического и творческого характера.

Начнём с того, что вокалист не может существовать без концертмейстера - это неотъемлемая часть его профессии и даже жизни.

Особенность работы концертмейстера с вокалистами заключается в глубоком познании специфики вокального пения, секретов взаимодействия голоса и инструмента, понимании природы музыкального искусства. Работая с юными вокалистами, концертмейстер должен знать ещё и возрастные особенности развития голоса учащихся и учитывать их возможности.

Возьмём, к примеру, ученика начальных классов, который занимается академическим вокалом. Во время выступления он полностью занят демонстрацией своих умений и навыков, и задача концертмейстера играть настолько тихо, чтобы не заглушить голос маленького вокалиста. Необходимоезвуковое равновесие зависит во многом

от силы и тембра голоса. К тому же детские голоса особенно восприимчивы к звучанию фортепиано. Например, когда оно звучит жестко и излишне грубо, это вызывает форсирование звука. Мягкое звучание, так называемое «пение» фортепиано, помогает солисту в правильном звуковедении, оберегает от «крика». Звуковой баланс имеет особое значение. От точно найденного звука аккомпанемента зависит и звучание сольной партии. Концертмейстер также должен учитывать при осуществлении грамотного соотношения звука, что он находится за спиной вокалиста.

Концертмейстеру необходимо обладать чуткой вокальной интуицией – угадывать намерения солиста, чувствовать, когда возникнет звук и когда солист возьмёт дыхание. Созданный ансамбль должен буквально «дышать вместе» в прямом и переносном смысле.

Пианисту нужно играть так, чтобы вдохновить солиста своей игрой, погрузить в мир исполняемого произведения. Яркое воспроизведение аккомпанемента вырабатывает надлежащее эмоциональное состояние вокалиста. Важно увлечь юного певца музыкой и поэтическим текстом, побудить его вокально раскрыться. Как будет исполнено вступление и проигрыши, так прозвучит и солирующая партия вокалиста. Вступление задаёт эмоциональный тон всему произведению, и от качества его исполнения зависит не только эмоциональная подготовка солиста, но и восприятие слушателями общего художественного замысла. Творческое вдохновение концертмейстера передается ребёнку, помогает ему обрести уверенность, психологическую и мышечную свободу. Солист и пианист выступают членами единогомузыкального организма, то есть ансамбля, в которомфортепиано отведена далеко не второстепенная роль, это не простогармоническая и ритмическая поддержка солиста. Певец всегда лидирует уже потому, что мелодический материал находится в его партии, а любой аккомпанемент всегда подчиняется мелодии. И, несмотря на то, что концертмейстеру приходится приспосабливать своё видение музыки к исполнительской манере солиста, необходимо при этом сохранять свой индивидуальный облик. Нужно уметь в какие - то моменты становиться ведомым, подчиняться, «уходить в тень». Но в то же время нужно уметь повести за собой, подхватить, раскрыть. Особенно эти качества ценны при работе с детьми.Искусство концертмейстерства заключается в том, чтобы не перейти эту тонкую грань между безликой пассивностью и ролью солиста.

Начинающему вокалисту предстоит пройти долгий творческий путь, и насколько он будет удачным и радостным зависит от профессионализма и компетентности педагога и от поддержки концертмейстера. Все певцы, а особенно юные, ждут от своих аккомпаниаторов не только мастерства, но и человеческой чуткости. В таком случаеон станет для ученика педагогом - наставником, помощником и, самое главное, другом. Только при плодотворной совместной работе педагога и концертмейстера, когда они являются единомышленниками, развивается гармоничная личность и творческая индивидуальность ребенка.

Педагог по вокалу вместе с концертмейстером выстраивают ту взлетную полосу, по которой можно разбежаться и полететь… Елена Образцова, работавшая 30 лет с одним пианистом, говорила: «Певцу на сцене нужно забыть про аккомпаниатора. Я должна на крыльях лететь. Эти крылья у меня был Важа Чачава. Когда его не стало, было впечатление, что и меня не стало. У нас был один организм, одно дыхание, одно сердце, одна музыка на двоих…»

Наталья Сидорова,
преподаватель вокала

Ты живи, моя Россия!

На сегодняшний день тема патриотического воспитания подрастающего поколения очень актуальна. В век поклонения молодёжи всему иностранному (фильмы, музыка, компьютерные игры и др.) возникает острая необходимость в воспитании у наших детей чувства сопричастности к судьбе Отечества и русского народа, к славной истории наших предков.

Воспитание любви к Родине должно осуществляться постоянно как в школе, так и в кругу семьи. Чтение русской художественной литературы, просмотр отечественных мультипликационных фильмов и кинофильмов, познавательных телепередач, рассказывающих о событиях в нашей стране и людях, которыми мы можем гордиться, о вечных ценностях: любви к своей земле, своему народу, родному языку, фольклору, национальным традициям – это то, чего не хватает современным школьникам.

Воспитательное мероприятие «Ты живи, моя Россия!», направлено на укрепление патриотических чувств детей и подростков, расширение знаний по истории нашей страны, сохранение культурного наследия.Мы живем в стране, у которой удивительное красивое имя – Россия.

Россия – произнесите это слово вслух, и вы почувствуете в его звучании свет, раздолье, простор, одухотворённость. Мы любовно называем нашу страну Родина, как вы думаете почему? – Потому что родились и живём в ней. Родина – значит родная, как мать и отец. Родина – это место, где мы родились, страна в которой мы живем. Любовь к России у каждого из нас начинается с любви к местам, где родился и живешь.

В торжественные и праздничные дни флагами украшают дома и улицы. Флаг – это святыня, ему отдают почести, его защищают и берегут. А кто знает, что изображено на гербе нашей страны?

Ещё один символ государства – это герб. Герб – это отличительный знак, эмблема государства, города. Герб России – двуглавый орёл. Герб можно разглядывать, можно им любоваться как произведением искусства, но что особенно важно, его нужно суметь грамотно прочесть. На фоне щита красного цвета изображён золотой двуглавый орёл.

Орёл – символ вечности России, символ глубокого уважения к своей истории. Две головы орла символизируют единство Европы и Азии, три короны – союз народов, живущих в России. Крылья орла похожи на солнечные лучи, а сама золотая птица – на солнце. На груди орла помещено изображение всадника – это Георгий Победоносец.

Всадник – это символ победы добра над злом, готовности нашего народа защищать страну от врагов. С изображением герба мы постоянно встречаемся в повседневной жизни. Он изображён на паспорте граждан РФ, свидетельстве о рождении, аттестате об окончании школы. Его можно увидеть на денежных знаках, почтовых марках, открытках, правительственных наградах.

С этими словами трудно не согласиться, равно как и с тем, что каждое государство должно иметь свои государственные символы. Есть они и у России. Это герб и флаг. А вы знаете, что означают цвета Российского флага? Цвета российского флага выбраны не случайно. Белый цвет означает откровенность, благородство, совершенство, синий – верность и честность. А вот красный символизирует мужество, отвагу, героизм, смелость. Государственный флаг – важный символ страны. Он постоянно поднят над правительственными зданиями.22 августа отмечается праздник День Государственного Флага.

Мероприятия всегда важны, особенно, такого плана, как «Ты живи моя – Россия!», в таких концертах вместе с учениками рассказываем и воспеваем о нашей родной, красивой стране России, о наших русских поэтах и композиторах, которые прививают любовь не только к красивой и гармоничной музыке, но и красоте поэтического текста, любовь к родному краю. Такими концертами мы прививаем и закрепляем знания о флаге, гербе, гимне тем самым укрепляя духовно-нравственное и патриотическое воспитание учащихся. Пробуждаем интерес к истории своей страны, чувство гордости за свою Родину. Воспитываем чувство любви к своей Родине – России!

Вероника Агаджанова,
преподаватель вокально-хоровых дисциплин

Редактор – Альвина Генералова
Вёрстка – Ольга Соболева