

Влияние участия в концертах и музыкальных постановках на формирование сценических навыков у обучающихся отделения «Музыкальный театр»

Филиппова Е. Е.,

преподаватель вокала МАОУДО ДШИ №4 г. Томска

Любое участие обучающихся в творческих проектах – это всегда полезный опыт и расширение в познании своих навыков, а также позитивные впечатления, которые будут служить мотивом для дальнейшего развития своих способностей.

В процессе обучения дети отделения «Музыкальный театр» осваивают следующие образовательные программы: «Постановка голоса, вокал», «Актерское мастерство», «Хореография», «Хор», «Вокальный ансамбль». Каждый из этих предметов важен для освоения специальности отделения, но специфика музыкально-театральной деятельности заключается в том, чтобы одновременно совмещать и вокал, и движения, и актерское мастерство. Ввиду этих предположений для обучающихся отделения «Музыкальный театр» является отличной возможностью проявить себя и развивать свои сценические навыки на музыкальных постановках и концертах школы искусств. Музыкальные спектакли дают уникальную возможность погрузиться во все пласты спектакля, начиная от его создания до непосредственного исполнения. В ходе подготовки произведения участники знакомятся с понятиями «образ героя», «музыкальная партия», «характер героя», «музыкальные лейт-мотивы», «музыкальное сопровождение», «режиссура», «мизансцены» и другими.

Для вокалистов – это неоценимый опыт, так как работа над образом – нелегкая задача, которая требует множества знаний и умений, а главное практики. Как бы хорошо ни пел певец в классе все меняется, когда добавляются движения, и наоборот: как бы он ни был искусен в актерском деле, все будет по-другому, когда запоешь.

Необходимо с самого начала обучения привить детям знания о вышеперечисленных понятиях.

Например, определение образ героя. В разных источниках можно найти много определений просто музыкального образа, такие определения несут достаточно обобщенный характер, но нет четкого определения вокального образа. Даже известные певцы в своих автобиографиях и биографиях

рассказывают о создании образа, но редко формулируют само понятие. Определение образа понятно всем, оно очень обширно и может затрагивать много сфер не только искусства. На основе высказываний известного русского оперного режиссера Б. Покровского и некоторых не менее известных оперных певцов можно вывести следующее определение:

Образ героя – действующий зрелищный объект, существующий в словах, сюжете, драматургии, находящийся в единстве с музыкой.

До конца образ может реализоваться только при исполнении. У каждого исполнителя один и тот же персонаж будет обретать разные оттенки, так как у каждого свой взгляд на роль, свое чувствование. Исполняя какую-либо партию, артист будет предлагать свою трактовку произведения.

На этапе работы с образами можно говорить о трактовке героя. В большом толковом словаре мы найдем определение [лат. *interpretatio* - разъяснение] 1. Толкование, объяснение, разъяснение смысла, значения чего-л. 2. Творческое раскрытие образа или музыкального произведения исполнителем [1]. «В области музыкального искусства интерпретацией называют вариантную множественность индивидуального прочтения и воспроизведения музыкального произведения, раскрывающую его идейно-образное содержание, новые смыслы» [2, с. 289]. Следуя данным определения, можно вывести следующее:

Трактовка или интерпретация – раскрытие образа или смысла произведения певцом или актером, исходя из своих собственных взглядов, переживаний.

Разберемся из каких факторов составляется собственная трактовка актера-певца.

Прежде всего, важную роль играет **опыт исполнителя** (для обучающихся старших классов). Возможно, это уже свои методы и этапы работы, наработанные навыки.

Воображение. У детей очень развито воображение и основная часть работы строится на образных понятиях. «Воображение необходимо артисту не только для того, чтобы создавать, но и для того, чтоб обновлять уже созданное и истрепанное. Это делается с помощью введения нового вымысла или отдельных частных, освежающих его» [3, с. 31]. «Творческая работа над ролью и над превращением словесного произведения драматурга в

сценическую быль вся, от начала до конца, протекает при участии воображения» [3, с. 31].

Уже существующие так называемые **«шаблоны» исполнения определенных характеров**, переживаний и эмоций. У этих «шаблонов» двойственная позиция. С одной стороны - это помощь в работе над ролью, это жесты или интонации, которые направляют к настоящей эмоции. С другой стороны - это «штампы» по К. Станиславскому, которые наоборот мешают процессу. «Это очень примитивное, формальное, внешнее изображение чужих чувств роли, не пережитых и потому не познанных самим актером, исполняющим роль. Это простое передразнивание» [3, с. 107-108].

Опыт предыдущих исполнителей. Этот фактор также обладает двумя сторонами. В современности нам широко доступны многие постановки спектаклей и опер. От них можно подчеркнуть для себя много нового и важного, что-то наоборот исключить, а также найти эталон исполнения и стремиться к нему. Но это может обернуться потерей своей идеи, и получится простое копирование, в лучшем случае наиболее приближенное к оригиналу.

С учетом всех приведенных факторов, особо ценным опытом для обучающихся является участие в музыкальных спектаклях, предназначенных для детской аудитории. Участие в спектаклях на сказочные сюжеты - это своего рода подготовка к действительно серьезной работе над сложной ролью. Но данное участие не столь ответственно, как целая оперная постановка, и не требует великого драматического дара, что значительно улучшает психологическое состояние исполнителя. Это не значит, что роли в детских спектаклях просты, наоборот, дети – очень критичные зрители, они чувствительны к фальши и неискренности, поэтому образ персонажей должен быть ярким и правдивым. Облегчают работу над ролью три немаловажных пункта.

- одноаффектность персонажа. Как правило сказочные герои – характерные герои, в своей смысловой нагрузке они несут какой-то один образ, и он в течении действия не изменяется (если это не касается злого персонажа, который в последствии переходит на сторону добра), в отличии от больших спектаклей, где герой может переживать глубокую личную драму, а следовательно - нужна очень кропотливая работа над драматургией образа, что может запутать и «зажать» начинающего певца. На первых порах гораздо проще следовать одному эмоциональному фону, например, позитивности, наоборот унылости, грусти, ворчливости, капризности, незадачливости, эти

аффекты раскрепощают фантазию своей простотой и в тоже время широкой вариативностью исполнения.

- свобода трактовки. Если спектакль ставится впервые, то это отличная возможность проявить свое воображение, заявить о своем взгляде на образ. На сознание не будет влиять опыт прежних исполнителей ролей, их образов. Не страшна будет мысль, что будут сравнивать с предыдущими актерами, для такой постановки не существует еще таких позиций как: «так принято» и тому подобного.

- отсутствие «штампов», сказочные персонажи просты и непосредственны, для решения их образов и пластики, как уже говорилось выше, можно найти очень много путей. Естественно, принятые приемы исполнения существуют и для сказочных ролей, но эти «штампы» очень легко преодолеваются посредством ничем неограниченного полета фантазии.

- снятие телесных зажимов. На первых этапах актерского становления многие сталкиваются с физическими барьерами, такими как элементарное стеснение. Зачастую это связано с неуверенностью в себе, в правильности своей трактовки, в отсутствии собственного решения роли, с недостаточным подключением фантазии. На сцене гораздо проще играть одноаффектный, можно сказать мультяшно-вычурный, возможно, знакомый с малого детства образ, это помогает раскрепоститься, и в будущем преодолеть застенчивость и боязнь сцены.

Таким образом, участие в спектаклях, рассчитанных на детскую аудиторию, является важным этапом в формировании навыков работы над ролью. С помощью этого опыта нужные умения приобретаются постепенно. В этих спектаклях на плечи актера-певца не ложится огромная ответственность, не ставятся непосильные задачи. Но, тем не менее, практикуются стандартные театральные приемы, такие как:

- 1) разучивание роли,
- 2) работа над образом в целом (интонации, голос, пластика, жесты),
- 3) мизансценическая работа,
- 4) ансамблевая работа с другими исполнителями,
- 5) действие в предлагаемых обстоятельствах, приводящие, в целом, к воплощению роли.

Участие в концертах - это отдельный важный навык, без которого никак не обойтись обучающимся отделения. Для успешного выступления, и при подготовке к нему проходят немного другие этапы, чем при подготовке роли в спектакле. В некоторых планах сольное выступление сложнее роли в постановке. В спектакле есть другие участники, и внимание зрителей не сосредоточено только на одном исполнителе. Спектакль длится дольше, и за это время можно раскрыть характер своего персонажа, в то время как сольный номер идет несколько минут, за которые нужно успеть выполнить очень много задач. В концертном номере так же важно приготовить нотный материал и грамотное вокальное исполнение, важны характер и образы произведения, для некоторых номеров ведется мизансценическая работа. Имеет большое значение и актерское мастерство, особенно если исполняется романс или народная песня, произведения этих жанров требуют яркой подачи и актерской игры. Самое главное, чему нужно научиться обучающимся для концертных выступлений - умение собраться и за короткое время показать всю проделанную работу над исполняемым произведением.

Приведенные пункты – достаточно объемная работа для начинающего артиста, и формирование этих умений служит отличным фундаментом для дальнейшего развития актерского мастерства и исполнительского искусства.

Ввиду всех приведенных выше примеров, участие обучающихся в концертах и музыкальных постановках школы искусств будет оказывать положительное влияние на развитие их сценических навыков. Начинающие артисты имеют возможность пробовать свои силы и применять свои умения с самых первых шагов на пути искусства. При этом нисколько не преуменьшается важность занятий сольным пением, актерским мастерством и хореографией. Если не изучать эти предметы по отдельности, не знать всей специфики каждого раздела, тем сложнее будет складывать все в единое целое. Неумение в одном пункте будет тянуть назад остальные. Поэтому участникам постановок и их преподавателям следует реально расценивать способности и уметь их распределять. Ведь одна из главных задач - это получение позитивного опыта во время подготовки, процесса создания музыкального образа, выступления, что будет влиять на уверенность обучающихся в своих силах и направлять на дальнейший путь саморазвития в столь не легкой сфере.

Список литературы

1. Большой толковый словарь русского языка. Гл. ред. Кузнецов, С.А. Первое издание: СПб.: Норинт, 1998. Публикуется в авторской редакции 2014 года.
2. Холопова, В.Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие. – СПб.: Лань, 2000. – 320 с.
3. Основы системы Станиславского: Учебное пособие/Авт.-сост. Киселева, Н.В. Фролов, В.А. – Ростов н/Д: Феникс, 2000. – 128 с.
4. Соснова, М.Л. Искусство актера: учебное пособие для вузов. – М. Академический проект; Трикста, 2007. – 442 с.