

Государственное образовательное учреждение дополнительного образования
Тульской области "Центр дополнительного образования детей"

**Выпускная итоговая работа
(творческий проект)
«Воплощение художественного образа
при исполнении песенного репертуара»**

Выполнила:
обучающаяся детского объединения
"Ансамбль «Колокольчик»"
Иванова Мария Олеговна
Педагог: Пристромова Марина
Александровна

Тула, 2023

Для выполнения своего творческого проекта я выбрала именно эту тему «Воплощение художественного образа при исполнении песенного репертуара», так как считаю, что каждый концертный номер должен воздействовать на аудиторию путем раскрытия темы, вызывать в результате ответные мысли, эмоции. Все это возможно только посредством создания художественного образа в эстрадном певческом номере.

В современном положении жанра эстрадной песни, ее массовой потребности стало замечено ухудшение качества ее исполнения. Большинство исполнителей, «создавая» эстрадный номер, занимаются простым разучиванием текста и его пропеванием. В номере отсутствует художественный образ, он становится оторванным от содержания, следовательно, исполняемые произведения не несут никакой художественной ценности и смысла. Поэтому считаю данную тему актуальной.

Цель проекта: выявить особенности воплощения художественного образа при исполнении песенного репертуара.

Задачи:

- изучить понятие художественного образа и его назначение;
- собрать и проанализировать информацию о важности передачи и восприятия художественного образа;
- разобрать этапы работы над вокальным произведением;
- продемонстрировать воплощение художественного образа на примере собственного исполнения песен.

Художественный образ – это любое явление, творчески воссозданное автором в художественном произведении. Он представляет собой результат осмысления художником какого-либо явления, процесса. При этом художественный образ не только отражает, но и обобщает действительность.

Задача художественного образа – изменить действительность через творческое мышление автора. Образ не копирует реальность, не похож на существующее явление или предмет, а передает наиболее важные для автора понятия. Благодаря ему автор в творческой художественной форме передает свои переживания, настроение и идеи, воплощает личный замысел.

Музыка – особенный, прекрасный вид искусства, эстетика которого формируется художественной атмосферой эпохи и влияет на эмоциональную сферу человека. Известно, что излюбленным предметом музыки является душевная внутренняя жизнь человека. Изображение внешнего облика людей и явлений живой и неживой природы всегда занимало в ней хотя и важное, но все же недостаточно значительное место. Музыка, создавая картину, воздействует на слушателя через воссоздание человеческих характеров и выражение чувств.

Эмоции, чувства, настроение выражают внутреннее состояние автора и его отношение к объекту.

Как известно, пение – это музыка, обогащенная словом, которое воздействует на слушателя и средствами музыки, и средствами поэзии. Поэтому исполнителю необходимо «погрузиться», прежде всего, в поэтический мир автора текста вокального произведения, понять его смысл, образность, интонационно-ритмическую организацию. Но наш индивидуальный опыт полностью никогда не совпадает с индивидуальным опытом автора звуковых образов, так как у каждого возникают свои картины.

Художественный образ в музыке – это комплексность характера, музыкально-выразительных средств, общественно-исторических условий возникновения, принципов построения, стиля композитора.

Основные виды образов в музыке:

- Лирический. Передает личные переживания автора, раскрывает его духовный мир.
- Эпический. Описывает какие-то события в жизни народа, рассказывает о его истории и подвигах.

- Драматический. Герой действует, борется, в результате этой борьбы либо побеждает, либо погибает.
- Сказочный. Показывает выдуманные фантазии и воображения.
- Фантастический. Стихия таких мелодий переплетается с темой противостояния человека окружающему миру.
- Комический. Разоблачает все дурное, используя смешные ситуации и внезапность.

Музыка, в отличие от других видов искусства (например, изобразительного), нуждается в акте вторичного творческого отображения, в посредничестве исполнителя между автором и слушателем. Именно творческого отображения, поскольку исполнитель привносит уже свое видение образа, интонационной окраски вокальной линии произведения и т.д. Точное же исполнение нотного текста – это еще далеко не искусство.

Под полным раскрытием музыкально-художественного образа в песне подразумевается актерское самовыражение исполнителя. Знаменитый русский певец Федор Шаляпин называл это состояние так: «...некоторое время не быть собой».

В процессе исполнения, вокальное произведение, существующее в виде нотной записи, получает свое реальное звучание. Оно приобретает индивидуальность в зависимости от:

- исполнительского стиля певца;
- художественной индивидуальности исполнителя;
- культуры;
- индивидуальности содержания произведения.

Руководствуясь авторскими указаниями, проставленными в нотах, являясь посредником между композитором и слушателями, исполнитель раскрывает, истолковывает, интерпретирует исполняемое произведение. Предварительно разобрав, прочувствовав, он правдиво передает его слушателю.

Интерпретация (от лат. interpretatio – разъяснение, истолкование) – художественная трактовка музыкального произведения в творческом процессе исполнения.

Задача интерпретации – наиболее полно и убедительно раскрыть замысел композитора и поэта. Все это осуществляется исполнителем через его детальную передачу такого понимания слушателю. Еще в XVII веке выдающийся певец, преподаватель болонской школы Пьетро Този (1647–1727) утверждал: «Тот, кто соединяет в себе красоту голоса с красотой мысли – самый счастливый певец».

В умении передать тончайшие оттенки чувств звучанием голоса и заключается огромная сила искусства пения. Для исполнителя здесь открываются неисчерпаемые возможности эмоционального воздействия на слушателя. Так создается собственная исполнительская интерпретация.

Подобно поэту и композитору, певец должен найти выразительные краски в мелодии, а также нужные, продуманные и «прожитые» только им самим интонации.

Созданию образа на эстраде способствует высокохудожественный репертуар, который соответствует высоким идейно-эстетическим критериям, формирует художественный вкус, чувство стиля, что впоследствии выявляет специфические особенности исполнителя или коллектива. Бессодержательное произведение, не воплощающее художественный образ, не является художественным, а значит, не имеет отношения к искусству.

В поисках нужной интонации помогают интонационные оттенки - нюансы (франц. nuance – оттенок).

Существуют различные интонационные оттенки.

1. Динамические оттенки силы звучания:

- Forte – громко;
- Piano – тихо и т.д.

2. Оттенки характера звучания:

- Dolce - нежно;
- Appassionato – страстно;
- Lacrimoso – слезно, плачевно, жалобно;
- Maestoso – величественно, торжественно;
- Misterioso – таинственно;
- Morendo – замирая;
- Ironico – иронически, насмешливо;
- Intimo – задушевно;
- Grandioso – величественно, возвышенно и т.д.

Исполнителю важно разобрать произведение, понять его, выработать (найти) свое собственное индивидуальное отношение к нему, а также найти вокальный и сценический образ, проявив свои исполнительские качества: голос, технику (вокальную, сценическую), культуру, талант, творчество.

Вокальные средства выразительности исполнителя

Умение прочесть произведение, когда понятен словесный смысл, проанализирована его музыкальная структура (понятна динамическая и гармоническая основа, мелодическая линия, в которой заложен подтекст) и затем найдены выразительные средства для правильной интерпретации исполняемого произведения – необходимый навык, который молодой вокалист должен в себе культивировать. Ведь художественное исполнение произведения достигается путем поиска необходимых для данного произведения выразительных средств.

К основным средствам художественно-выразительного исполнения относятся:

- тембр;
- темп;
- метроритм;
- артикуляция;
- штрихи;
- динамика, нюансы;
- фразировка.

Сценические средства выразительности исполнителя

Чтобы быть убедительным и правдивым на сцене во время исполнения произведения, певец должен овладеть не только вокальной, но и сценической техникой. Она не менее важна, ее надо вырабатывать, развивать. Не обладая достаточной техникой, поющий актер бывает беспомощным на сцене. Вот почему нужно не только знать, но и уметь использовать средства сценической выразительности, которые помогают певцу на сцене правдиво раскрыть, эмоционально выразить образ.

К сценическим средствам выразительности относятся: жест, мимика, мизансцена, грим, костюм.

Сценический жест – внешнее проявление чувств, отражаемых в поступках, в действии. Говоря о жестах, мы имеем в виду взгляд, поворот головы, движение плеч, рук.

Сценическое движение также является важным для воплощения образа на сцене. Сценическое движение эстрадных вокалистов основывается на таком виде искусства, как хореография. Основные стили: народный танец, классический танец и современный эстрадный танец.

Мимика – выражение лица при различных настроениях. Выразительная мимика раскрывает без слов целую гамму чувств. Глядя на актера во время пения, восхищенный зритель думает: «Какое одухотворенное лицо», и вызывает зрительское разочарование и раздражение мертвая «маска» на лице исполнителя, если он поет при этом о каких-то чувствах!

Мизансцена - расположение актера, певца на сцене. Мизансцена в сценическом искусстве – это не застывшее мгновение, а своеобразный образный язык человеческих движений, это динамически развивающаяся во времени пластическая композиция.

Костюм тоже важен для художественного образа. Он должен дополнять его. Одежда, аксессуары и обувь должна опираться на следующие правила:

1. Костюм должен подходить по размеру и не сковывать движения.
2. Он должен раскрывать художественный образ и дополнять его.
3. Костюм должен быть выполнен из качественных материалов, которые не теряют своих качеств после многочисленных стирок. Необходимо знать, что светлые тона одежды делают зрительно фигуру больше, объемнее, а темные цвета - наоборот.
4. Необходимо тщательно подбирать реквизит и грим. Не всегда яркий или нежный макияж будет подходить. Поэтому одежда и макияж заранее подбираются и продумываются.

Изучив и проанализировав материал по теме проекта, я провела анкетирование учащихся 8 класса для выявления проблемы раскрытия художественного образа вокального произведения.

Для анкетирования были предложены следующие вопросы:

1. Какие виды образов в музыке вам нравятся больше всего?
2. Считаете ли вы важным выразительное и эмоциональное исполнение песни?
3. Может ли любимая песня изменить ваше настроение?

По итогам анкетирования 100% учащихся посчитали важным выразительное и эмоциональное исполнение песни. Также 100% учащихся ответили, что любимая песня может изменить настроение. 80% учащихся при выборе песни для прослушивания ориентируются на свое душевное состояние на данный момент. 20% учащихся предпочитают слушать песни драматического или лирического характера. Значит их волнуют личные переживания и духовный мир героя песни.

Таким образом, я выяснила, что воплощение художественного образа при исполнении песенного репертуара является неотъемлемой частью представляемого артистом вокального номера.

Примером яркого воплощения художественных образов в песнях для меня стали такие исполнители как Сергей Лазарев и Майкл Джексон.

Сергей Лазарев (01.04.1983) - российский певец, актёр театра, кино и озвучивания, телеведущий, бывший солист группы «Smash!!». Он дважды представлял Россию на международном песенном конкурсе «Евровидение» (в 2016 году в Стокгольме и в 2019 году в Тель-Авиве), дважды заняв 3-е место. Лауреат премии «Золотой граммофон», многократный участник, а с 2007 года — ведущий ежегодного фестиваля «Песня года».

В песнях Сергея Лазарева можно заметить абсолютно разные образы, над которыми певец тщательно работает.

К примеру, в песне «**Это все она**» его образ меняется несколько раз. Видеоклип к песне снят в жанре комедии: в нем Сергей предстает в образе скромного студента, мечтающего о роковой красавице. По сюжету, сильные чувства постоянно переносят героя в мир мечтаний, в котором он становится уверенным в себе красавцем и с легкостью завоевывает сердце девушки.

Песня зажигательного характера, с запоминающейся мелодией и интересной хореографией. Сергей продемонстрировал свой актерский талант, который он уже много лет оттачивает не только в музыкальных видео, но и на театральных подмостках - актер играет в Московском драматическом театре имени Пушкина в спектаклях «Женитьба Фигаро», «Одолжите тенора!» и «Таланты и покойники».

Абсолютным контрастом стала песня **"You Are Only One"** («Ты единственная»), с которой певец выступил на вокальном конкурсе «Евровидение» в 2016 году. В песне повествуется о самом светлом, чистом и красивом чувстве – любви. Лазарев продемонстрировал потрясающий мощный вокал, который берет за душу. Мелодия песни напористая, с длинными мелодическими фразами на одном дыхании, большим диапазоном. Подвижный темп и яркая динамика, сложная хореография и впечатляющий визуальный ряд подчеркивают образ героя, упорнодвигающегося к своей цели. Только так, создавая художественный образ, используя все возможные средства, завоевываешь внимание и любовь зрителей.

Майкл Джексон – (29.08.1958) - американский певец, автор песен, музыкальный продюсер, аранжировщик, танцор, хореограф, актёр, сценарист. Один из самых успешных исполнителей в истории поп-музыки, известен как «Король поп-музыки», обладатель 15 премий «Грэмми» и сотен других. Количество проданных в мире записей Джексона составляет 1 миллиард копий. Майкл Джексон внёс значительный вклад в развитие популярной музыки, видеоклипов, танца и моды.

Начав свою сценическую карьеру Майкл Джексон продумал все. Он стал заниматься самообразованием, выделив основные предметы, которые помогут в выбранной профессии. Читал книги по психологии, истории искусств, истории музыки, поэзию, сказки и мифы, биографии выдающихся личностей, античную философию. Майкл стал очень начитанным, братья и сестры считали его умником и зазнайкой. Но в артисте, которого он выдумал, должно было быть идеально все — не важно, что ты вышел из чернокожего рабочего класса, что нет образования, что манеры, царившие в семье, далеки от норм поведения в высшем обществе. Если ты собрался покорять мир, учись соответствовать элите.

Майкл изучал успешных артистов прошлых лет, смотрел старые мюзиклы. Провел для себя целую исследовательскую работу и выделил все аспекты, которые лучше всего работают на публику. Загадочность – один из них. Люди должны гадать о том, какой ты в обычной жизни — чем меньше знают о твоей личной жизни, тем лучше это работает на популярность.

Майкл рисовал эскизы костюмов, расставляя акценты так, как ему хотелось. Добавлял необычные элементы, будь то повязка на рукаве пиджака, пластыри на пальцах, шляпа или завитки волос, свисающие на лоб. Ни одной лишней детали — только то, что

привлечет внимание публики и вызовет очередную волну любопытства. В песнях Майкла присутствует невероятная хореография и сюжет.

Песня «Earth Song» (что в переводе с английского означает «Песня Земли») была написана в 1988 году. В то время в газетах и новостях постоянно писали и говорили о бедственной ситуации с экологией — о вырубленных амазонских лесах, отравленных нефтью океанах, выжженных войной бесплодных землях. Отсюда и название.

"Earth Song" стала наиболее успешным экологическим гимном, который когда-либо был записан, возглавила хит-парады в более чем в 15 странах и продала более 5 млн. копий. Необычное слияние оперы, рока, госпела и блюза не было похоже ни на одну композицию, когда-либо звучавшую по радио. Песня нарушила практически все рамки, присущие традиционному гимну.

Певец создал одновременно глубокую, простую и выразительную мелодию, способную достигаться до сердец всех людей Земли. В музыке были звуки природы, барабаны туземцев, полнозвучные синтезаторные фоны и сочные струнные. В припеве вместо слов звучит вокализ, как пронзительный крик души. Детский хор из 60 человек подчеркнул своим звучанием эпичность финала песни.

Еще большую популярность получила песня **«Billie Jean»**. Певец очень долго работал над созданием песни. Знаменитую басовую партию записывали 3 недели, а всего у песни был 91 вариант сведения! Особую роль играет танец. Как говорил сам Майкл Джексон: «Практически я позволил танцу родиться самому. Я в некотором роде уступил песне дорогу и пропустил танец вперед — мне оставалось лишь пуститься за ним вдогонку». Именно во время исполнения этой песни на концерте Майкл Джексон впервые продемонстрировал свою знаменитую лунную походку, которая стала его отличительной чертой. Сам артист выступал в фирменной шляпе, кожаной куртке и знаменитой перчатке, обшитой стразами.

Таким образом, все было сконцентрировано на создании художественного образа, что нашло отклик в душах миллионов людей во всем мире.

Работа над музыкальным образом

Как я работала над воплощением художественного образа в своих песнях.

Работа делится на три этапа:

1. знакомство с песней и ее анализ;
2. разучивание вокальной партии, работа над интонацией, средствами музыкальной выразительности;
3. полноценная творческая деятельность по созданию своего, нового образа, его сценария поведения, действий, которая отражает замысел композитора.

Песня "Неоднозначно", муз. А. Ольханского, сл. Е.Олейник и А.Ольханского.

Эта песня о человеке, который сомневается и чувствует неуверенность, из-за того, что в жизни много трудностей и невидимых преград. Ему тяжело, но он стремится к своей цели, мечтает, его сомнения постепенно рассеиваются, и человек приобретает уверенность.

Интонация в песне часто меняется: она то уверенная, стремительная и восклицательная, то вопросительная. Мелодия скачкообразная. Ритм танцевальный и острый. Темп подвижный. Передать образ мне также помог костюм и сценические движения. Эта песня очень вдохновляющая и мотивирующая.

Сначала было сложно раскрыться на сцене, но в итоге я вошла в необходимый образ.

Песня "Небо под тобой", муз. А. Ольханского, сл. Е.Олейник и А.Ольханского.

Энергичная и яркая песня, в которой вокальная партия объединена с активной хореографией, дополняющей и подчеркивающей музыкальный образ. Песня исполнялась дуэтом, поэтому необходимо было показать взаимодействие между исполнителями.

Мелодия в песне состоит из небольших фраз. На фоне основной мелодии часто звучат вокализы. Диапазон вокальной партии очень большой. Интересной находкой автора песни является использование фрагментов текста на английском языке и произношение шепотом.

С хореографией в песне я столкнулась впервые, хотя вначале это и сложно, но потом уже и самой хочется что-то ещё интересное придумать.

Песня «Мамино сердце», муз. К. Брейтбурга, сл. Э. Мельник.

Песня лирического характера, спокойная и нежная. Автор раскрыл в этой песне самые нежные материнские чувства- любовь и заботу. Мелодия песни простая, напевная, темп спокойный, динамика без ярких всплесков. Исполняя песню, ощущаешь тепло. Песня не предполагает активного движения по сцене. Достаточно неспешных, легких движений. А глаза должны светить теплотой.

Я люблю петь лирические песни, а эта одна из моих любимых. Воплощение художественного образа здесь идёт даже интуитивно.

Таким образом, создание и значение художественного образа в эстрадном певческом номере не просто велико и играет важную роль, но и является неотъемлемой частью исполнения, ведь именно с художественным образом связана способность исполнителя доставлять зрителю глубокое эстетическое наслаждение, пробуждающее в нем чувство прекрасного, а в этом собственно - смысл вокального искусства.

Электронные образовательные ресурсы

1. История песни Earth Song поп-короля Майкла Джексона. «Fuzz Music» Музыкальный журнал: сайт.- [Б. м.], 2023. URL: <https://fuzz-music.com/earth-song-1995-michael-jackson-maykl-dzhekson/> (дата обращения 2.04.2023).
2. Козлов Н.И. Пластическая культура в создании художественного образа вокального произведения на современной эстраде/ Н. И. Козлов// Библиотека диссертаций и авторефератов России dslib.net: Электронная библиотека.- [Б. м.], 2007-2023. URL: <http://www.dslib.net/teoria-kultury/plasticheskaja-kultura-v-sozdanii-hudozhestvennogo-obraza-vokalnogo-proizvedeniya.html/> (дата обращения 18.03.2023).
3. Черноус Р. Что такое музыкальный образ? Классификация и особенности построения./ Р. Черноус -сайт. – [Б. м.], 2013-2023. – URL: <https://www.syl.ru/article/365708/chto-takoe-muzyikalnyiy-obraz-klassifikatsiya-i-osobennosti-postroeniya> (дата обращения 5.03.2023).
4. Комурджи Р.З. Сущность художественного образа в музыкальных произведениях/ Р.З. Комурджи// Тамбов: Грамота, 2017. № 12 (86): в 5-ти ч. Ч.3. С 84-87. Электронная копия доступна на сайте Науч. электрон. б-ки КиберЛенинка. - URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/suschnost-hudozhestvennogo-obraza-v-muzykalnyh-proizvedeniyah> (дата обращения 26.03.2023).
5. Карпенко О. А. Статья Работа над художественным образом в вокальном произведении/ О. А. Карпенко// Образовательная социальная сеть nsportal.ru : [портал]. – [Б. м.], 2010-2023 URL: <https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2020/03/02/rabota-nad-hudozhestvennym-obrazom-v-vokalnom> (дата обращения 17.03.2023).
6. Курий С. Как создавалась песня «Billie Jean. К 30-летию знаменитого альбома Майкла Джексона «Thriller»/ С. Курий// Ежедневный познавательный журнал «ШколаЖизни.ру»: Санкт-Петербург, г. Петергоф, 2020-2023.- URL: <https://www.shkolazhizni.ru/culture/articles/58191/> (дата обращения 7.04.2023).
7. Лавская, Ю. С. Методическая статья Путь к воплощению художественного образа музыкального вокального произведения на занятиях вокалом в ДМШ и ДШИ»./ Ю. С. Лавская// Образовательный портал Инфоурок: г. Смоленск, 2013-2023.- URL: <https://infourok.ru/metodicheskaya-statya-na-temu-put-k-voplosheniyu-hudozhestvennogo-obraza-muzykalnogo-vokalnogo-proizvedeniya-na-zanyatiyah-vokal-6192628.html> (дата обращения 10.03.2023).
8. Особенности воплощения художественного образа в эстрадном певческом номере: сайт.- Vuzdoc - Учебная литература онлайн (info{at}vuzdoc.org), 2019 - 2023//URL:https://vuzdoc.org/234498/kultura/osobennosti_voploscheniya_hudozhestvennogo_obraza_estradnom_pevcheskom_nomere (дата обращения 5.03.2023).