

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДЗ «ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ
ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
імені К. Д. УШИНСЬКОГО»

**МУЗИЧНА ТА ХОРЕОГРАФІЧНА ОСВІТА
В КОНТЕКСТІ КУЛЬТУРНОГО
РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА**

**Матеріали і тези ІХ Міжнародної конференції
молодих учених та студентів
(20-21 жовтня 2023 р.)**

1 том

ОДЕСА 2023

УДК: 37+78+792.8+008-021.1

Музична та хореографічна освіта в контексті культурного розвитку суспільства. Матеріали і тези ІХ Міжнародної конференції молодих учених та студентів (Одеса 20-21 жовтня 2023 р.). — Т.1. — Одеса: ПНПУ імені К. Д. Ушинського, 2023. — 119 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Державного закладу «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського». Протокол № 4 від 30.11. 2023 р.

Редакційна колегія:

Мартинюк Тетяна Володимирівна, доктор мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри-професор кафедри мистецьких дисциплін і методик навчання Університету Григорія Сковороди в Переяславі;

Демидова Віола Григорівна, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри сольного співу Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової.

Матеріали і тези друкуються в авторській редакції

Технічний редактор Г.О. Реброва

©Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, 2023

Умань, 28 квіт. 2022 р.) / МОН України, Уманський держ. пед. унт імені Павла Тичини, Ф-т мистецтв; [редкол.: Терешко І. Г. (голов. ред.), Побірченко О. М. (відпов. ред.), Бикова О. В. [та ін.]. Умань : ВІЗАВІ, 2022. С.57-63.

3. Марушко М. Теорія та методика роботи з дитячим колективом. *Актуальні питання гуманітарних наук*. 2015. №12. С. 119-123.

4. Силабус з ОК «Композиція і постановка танцю» для здобувачів 4 курсу І рівня вищої освіти: <https://bdpu.org.ua/faculties/fppom/structure-fppom/kaf-muz/elearning-kaf-muz/sylabusy/sylabusy-khoreohrafiia/> (дата звернення 21.10.2023).

5. Полонська Т. Розвиток навичок майбутнього (Soft skills) – нові виклики перед українською школою. *The combination of theory and practice, experience and perspectives*. 2020. С. 36-38.

Сунь Кеао

孙克奥

здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського»

第三名获得者 (教育和科学) 高等教育的持有者

南乌克兰国家师范大学 以乌申斯基命名的大学

声乐作品的艺术解释作为一个教学问题

(Художня інтерпретація вокальних творів як педагогічна проблема)

Анотація. Стаття присвячена проблемі художньої інтерпретації вокальних творів у контексті музично-педагогічної науки та практики. У ході теоретичного огляду наукової літератури, дотичної проблемі дослідження, з'ясовано, що поняття «художня інтерпретація» введено в науковий дискурс з метою виокремлення виконавської інтерпретаційної діяльності в галузі мистецтва. Встановлено, що навички художньої інтерпретації розуміються науковцями як важлива якість і значуща характеристика учня-співака, а проблема формування навичок художньої інтерпретації вокальних творів в учнів-співаків мистецької школи є насущною й викликає стійкий інтерес серед науковців і педагогів-вокалістів.

Ключові слова: «інтерпретація», «художня інтерпретація», «музична педагогіка», «майбутні вчителі музичного мистецтва», «учні-вокалісти».

抽象的

本文致力于在音乐教学科学和实践的背景下对自由作品进行艺术解释的问题。在对与我们研究问题相关的科学文献进行理论回顾的过程中，我们发现“艺术解释”的概念被引入到科学话语中，其目的是区分艺术领域中的解释活动。科学家们已经确定，艺术诠释技巧是学生歌手的重要品质和显著特征。艺术院校学生歌手对声乐作品的艺术诠释技巧的培养问题一直是科学家和声乐教师感兴趣的问题

关键词：“诠释”、“艺术诠释”、“音乐教育学”、“未来音乐教师”、“声乐学生”。

1992年，中国著名声乐教育家沈湘教授赴维也纳期间，应维也纳国际声乐比赛组委会的委托，请他在中国为维也纳国际声乐比赛选送参赛者。他经过反复地思考，认为中国青年参赛者可能遇到的最大困难是外国的文化、语言、声乐作品分析与处理，以及歌唱与伴奏关系等问题。特别是因为参赛的曲目涉及到多个国家的语言和文化知识。

根据沈湘教授的思路，在演唱过程中，良好的音质，清晰的咬字与恰当的情绪表达能力当然是演唱者不可或缺的品质。歌者更需要通过声音去表现音乐和诗歌中的意境、情感和戏剧性。作曲家的作品通过演唱诠释出来，完全依赖于演唱者的个人素质，演唱者向听众提供的是自己心中思考理解后的作品。基于此从以下几个方面着手理解如何诠释一个声乐作品，歌曲的艺术该如何表现。

1. 需要准确地表达作品的内涵与感情。歌唱是人们用来抒发、表达和交流情感的一种形式，准确地表达歌曲作品的思想内容与感情，就成为歌唱的主要目的。要准确地表达作品的内涵与感情，首先要全面把握作品，要深刻理解作品的歌词内容与音乐情绪，同时还要了解作品的时代背景与词曲作者的生活经历、人生态度、思想感情、艺术风格等。其次要全面分析歌谱，从而准确地掌握作品的文本符号。再次要深入地分析研究作品的音乐体裁、表现手法、音调特点、曲式结构等。最后要准确地把握作品的演唱风格、演唱意境。

2. 需要准确地把握作品的演唱风格。不同的声乐作品需要相应的演唱风格。要准确地掌握作品的演唱风格，应从两个方面入手：一是要了解、熟悉作品的风格，包括作品的时代风格、民族风格、地域风格、个人风格等，以及形成这些风格的诸多因素，如词曲作者的生活年代、生活经历、生活态度，以及对作品题材的处理手法与表现手法等。二是要恰如其分地运用自己的歌唱技巧与艺术表现手法，准确地、创造性地表达作品的风格，从而将作品的风格与演唱的风格融为一体。

3. 需要准确地塑造作品的艺术形象。首先对作品产生的历史条件与社会背景及作品所反映的生活内容与情感，要具有较全面的了解和认识，才能将作品中的艺术形象准确地呈现出来。其次要仔细地分析研究词曲作者是用什么音乐语言和文学语言描绘作品中的艺术形象的，从而对作品中艺术形象的性格、气质、思想、感情有较深刻的认识和理解。再要结合自己的生活经历与生活积累及多种艺术形式的感知所产生的间接的体验和感受，去深刻感受作品中刻画的艺术形象，从而使作品中刻画的人物形象更充实、更丰富。最后演唱者要充分运用自己的审美意识与审美想象，对作品中的艺术形象进行艺术的再现和再创造，这样才能将作品中的艺术形象真实地表现出来。

4. 对作品进行艺术的再创造。歌唱者在演唱作品时，要对作品进行二度创作。关于演唱者对作品的诠释，沈湘教授说：“要理解作品，歌剧还要明确前后左右的关系以及为什么要唱这一段，要熟记谱中的各种术语、要求，不能只一味地大声吼，那不是音乐。要表现内容而不是你自己。”可见歌唱者的艺术再创造，是正确的思想方法、深厚的文化素质、良好的艺术修养、是音乐本质的体现，也是进行艺术再创造的保证。

在当下世界文化快速交汇发展的时期，中国声乐领域也呈现出开放化、多样化的发展特征。事实上，这种多样化、开放性特征早已在中国的声乐领域有所表现。民族的美声唱法、民族通俗唱法的出现，甚至一些歌手还开拓了“新生代民族歌曲”唱法，在“原生态”民歌唱法上进行创新，这些都使中国的声乐领域发展熠熠生辉。中国的声乐领域发展也从之前的中外之争走向了中外结合。这是必然的发展趋势，也反映了人们审美接受度，融合性观念的提升。中国歌唱家吴碧霞就是中外演

唱方法结合的代表人物。她吸收并掌握不同歌唱艺术的风格特点，取百家之长，把外国的发声技巧融合到中国歌唱技巧和作品中去，通过演唱实践让人们感受到不同的美感。

“要想成为一个好的歌唱家，首要的条件就是要有一个正常人的大脑。然后是应该有较好的文化，较好的音乐文化，好的耳朵，最后才是该有一个好的嗓子。好的声乐老师有好的耳朵，也有丰富的教学手段；中等水平的老师有好的耳朵，但教学手段可能少些；最不称职的老师是耳朵的辨别能力很差，但教学手段又太多。”沈湘教授如是说。

可见演唱家和好的声乐老师共同点是都有好的耳朵，那么在教学上好的老师又是如何去引导学生掌握诠释声乐作品的呢？中国著名声乐教育家，“东方夜莺”之称的周小燕教授声乐教学体系中提出了“直觉思维”。“直觉思维”作为周小燕教授声乐艺术求真之路中直达声乐艺术的“真实”所在。她在自己几十年的声乐艺术教学中运用直觉思维引导学生感悟美好声音的真实所在。运用直觉思维进行声乐教学如东方哲学对于事物本质或实在的把握一样，是来自直觉思维的“体认”功夫，是在自己头脑中的静思默识直感顿悟，是一种无法言说的内心体验。直觉思维的引导方式，在此归纳以下几点来展开说明：

首先引导学生掌握歌曲艺术处理的手法。掌握整体构思的艺术处理手法对声乐作品的艺术处理，需要有一个整体的构思与布局。在对作品进行整体构思的艺术处理时，要根据作品的思想内容确定演唱的情绪，根据作品的风格特点确定其演唱的风格，根据作品刻画的人物形象确定演唱的身份，还要根据作品描绘的情景确定演唱的意境，这样才能对作品的演唱意境作出一个准确的定位。

其次，歌唱艺术需要对作品进行适度夸张的处理手法。学生需要在演唱中更生动地抒发歌曲的情感、塑造艺术形象、渲染特定的意境和作品风格，从而鲜明地揭示歌曲的主题思想和音乐形象，但在运用一些夸张的艺术处理时，要注意不能失去作品的真实感，需要把握好夸张的分寸感。

然后，引导学生掌握歌曲作品突出高潮的艺术处理手法。歌唱艺术最本质的是唱出歌曲作品的思想感情。当歌曲感情发展达到顶峰，需要突出高潮的艺术处理手法。这时我们应根据歌曲的结构特点、思想内容和感情发展的需要而确定处理手法。

最后，需要引导学生掌握歌曲情感表达的一般手段：

1. 充分把握歌曲的调式、调性特点，恰到好处地用歌声表达歌曲的思想内容与情感歌曲的调式、调性是音乐表现的重要手段，它直接影响歌曲的感情色彩与情绪。
2. 充分运用歌曲的曲式结构特点，表达歌曲的思想内容与情感。
3. 充分运用和发挥歌曲中力度的变化与对比，表达歌曲的思想内容与情感力度。在演唱中运用声音力度的变化，能塑造各种不同的音乐形象，表达各种不同的意绪与情感。一般表现强烈的情绪时，多用较强的声音，表现温柔的情绪时，多用较弱的声音，但有时用弱音表现强烈的感情往往比强音更生动、更感人、更深刻。可引导学生充分运用和发挥歌曲中装饰音、歌曲速度、渐快、渐慢的唱法，表达歌曲的思想内容与情感。

歌唱艺术与其他器乐艺术一样，都是以声音表达歌曲所蕴涵的思想与情感的表演艺术。在诠释声乐作品的演唱和教学中，发声技能的训练与引导学生创造性地领悟歌曲内容与深层意蕴的能力同等重要。

来源清单

1. 安童.2023,声乐教学和演唱艺术的宝贵财富——评《沈湘声乐教学艺术》[J].精品文艺,(01): 162-164
2. 杜贤良.2017,吴碧霞的演唱对声乐发展的一些启示[J].北方音乐, 37(15): 1

3. 姜源远.2010,东方哲学与声乐艺术——周小燕“真善美”声乐教学体系研究[J].山东大学电子期刊,(05):150-156
4. 秦广明.2010,声乐教学应注重培养作品诠释能力[J].成才之路, (31) 23-24
5. 约翰·卡罗·伯金 肖宇.2010,歌曲的诠释——有关声乐教学的几个问题[J].中国音乐教育, (11) : 43-46
6. 李晋玮.李晋磴.2008, 沈湘声乐教学艺术[J].中国版本图书馆,10(01): 64.69.98-99.110

Toderika Anna,
 State institution
 "Southern Ukrainian National
 University named after K. D. Ushinsky"
 Supervisor:
 candidate of art history,
 associate professor of the department of music
 art and choreography
 Olga Voronovska

DEFINITION OF THE CATEGORY "CREATIVE PERSONALITY" IN ART

The modern world has modernized all areas of human activity, thereby encouraging people to improve their own capabilities and to harmonious development in the new era. In addition to various spheres of social life and professional activities, today requires people to know their own emotions and experiences, psychological state and spiritual development. One of the fields of interest of scientists is art, namely: its value, directions, importance, influence on a person, etc. So what is creativity in general and how to correctly interpret the concept of a creative personality?

Creativity, as a concept, manifests itself in a person as "creating something new, based on existing knowledge and using creative thinking. The result is a project with potential development that can later affect society" (Babakina & Kolesnikova, 2013).

The concept of creativity is studied from different points of view in scientific fields, which leads to different interpretations of this term. "In the psychological aspect, creativity should be understood as the process of creation, discovery of something new, previously unknown for this specific subject" (Kolodiazhna, 2013, p. 205.) "Among the pedagogical tasks, we single out the necessity of revealing individuality and forming creative potential" Language, 2020, p. 18). Accordingly, pedagogy sets itself the task of developing creative potential in its field of activity, along with other areas of development.