

ОРГАНИЧНОСТЬ ПЕВЦА КАК ГЛАВНЫЙ АСПЕКТ СЦЕНИЧЕСКОГО ОБРАЗА В ПЕНИИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18284449>

Институт Национального эстрадного искусства

им. Батыра Закирова при ГКУЗ

Преподаватель кафедры “Эстрадное пение”

Хамдамова Сабина Уткуровна

Аннотация: В статье рассматривается органичность певца как ключевой аспект формирования сценического образа в академическом пении. Исследуется взаимодействие вокальной техники, пластики, телесной интеграции, эмоциональной и психологической вовлечённости в процессе исполнительской деятельности. Анализируются педагогические и психологические методы, способствующие развитию целостного сценического образа, включая согласование голоса и движений, развитие эмоциональной выразительности, телесную пластику и междисциплинарные репетиции. Особое внимание уделяется философским и эстетическим принципам органического пения, основанным на естественном дыхании, физиологической свободе и гармонии тела, голоса и внутреннего состояния.

Ключевые слова: Органичность певца, сценический образ, академическое пение, вокальная техника, телесная интеграция, эмоциональная вовлечённость, психофизиология исполнения, философия органического пения, сценическая выразительность.

Abstract: This article examines the singer's organicity as a key aspect of developing a stage image in academic singing. It explores the interaction of vocal technique, movement, bodily integration, and emotional and psychological engagement during performance. It analyzes pedagogical and psychological methods that contribute to the development of a holistic stage image, including the coordination of voice and movement, the development of emotional expressiveness, bodily movement, and interdisciplinary rehearsals. Particular attention is paid to the philosophical and aesthetic principles of organic singing, based on natural breathing, physiological freedom, and the harmony of the body, voice, and inner state.

Key words: Singer's organicity, stage image; academic singing, vocal technique, bodily integration, emotional involvement, psychophysiology of performance, philosophy of organic singing, stage expressiveness.

ВВЕДЕНИЕ

Сценический образ певца является сложным художественно-психологическим образованием, формирующимся в результате взаимодействия вокальной техники, пластики, мимики и эмоциональной выразительности исполнителя. Вокальное мастерство обеспечивает качественную звуковую реализацию музыкального материала, в то время как телесная выразительность, включающая жест, позу и мимику, усиливает смысловое и эмоциональное воздействие произведения на зрителя. Согласно исследованиям Е. Ф. Назайкинского и Е. В. Тихоновой, восприятие исполнительского образа аудиторией определяется не только уровнем звукового исполнения, но и степенью согласованности телесных движений с музыкальным содержанием, глубиной эмоциональной вовлечённости и психологическим присутствием исполнителя на сцене. Таким образом, сценический образ выступает результатом целостного синтеза звуковых, визуальных и эмоционально-психологических компонентов исполнительского искусства. Органичность певца представляет собой способность целостно воплощать сценический образ таким образом, чтобы вокальное звучание, телесные движения и эмоциональное состояние воспринимались зрителем как единое, внутренне согласованное

художественное целое. Данное качество является ключевым условием формирования профессионально зрелого и убедительного сценического выступления, поскольку обеспечивает естественность и достоверность исполнительского выражения. Как отмечает Коваленко А. А.[3.11], телесная интеграция играет важную роль в музыкальной выразительности, способствуя согласованию физических, эмоциональных и звуковых аспектов исполнительского процесса. Таким образом, органичность выступает не только как сценическое умение, но и как результат глубокой психофизической согласованности, определяющей уровень художественной убедительности вокального исполнения. Цель исследования - выявить педагогические и психологические механизмы формирования органичности певца и определить методы, способствующие созданию цельного сценического образа в академическом пении.

Органичность певца формируется на основе взаимодействия ряда ключевых компонентов, среди которых ведущую роль играют вокальная техника, пластика и телесная интеграция, а также эмоциональная и психологическая вовлечённость исполнителя. Вокальная техника обеспечивает устойчивость и выразительность звукового воплощения музыкального материала, тогда как пластика и

телесная интеграция способствуют согласованию движений тела с внутренним ритмом и драматургией произведения. Эмоциональная и психологическая вовлечённость, в свою очередь, определяет глубину переживания художественного образа и степень его достоверности для зрителя. В совокупности данные компоненты образуют целостную психофизическую систему, обеспечивающую естественность сценического поведения и высокий уровень художественной убедительности вокального исполнения. Вокальной технике относятся дыхание, опора, резонанс, артикуляция и контроль тембра. Каваленко А.А.[3;42] в своем исследовании утверждает, что уверенная вокальная техника обеспечивает стабильность звука и свободу исполнительского самовыражения, что является необходимым условием для формирования органичного сценического образа.

Рассматривая раздел пластики и телесной интеграции, можно отметить особую значимость согласованности движений корпуса, головы, рук и дыхательных механизмов, которые находятся в тесной взаимосвязи с вокальным процессом и существенно усиливают выразительность исполнения и целостность восприятия сценического образа. Координация телесных действий способствует более точной передаче музыкально-

драматургического содержания произведения, обеспечивая соответствие внешней формы внутреннему эмоциональному состоянию исполнителя. Телесная интеграция позволяет певцу не только выразить эмоции и художественный замысел, но и создать у зрителя эффект «живого присутствия» на сцене, который в научных исследованиях исполнительского искусства рассматривается как показатель высокой степени психофизического единства и сценической достоверности вокального исполнения.

Эмоциональная и психологическая вовлечённость в сценическом пении рассматривается как одно из основополагающих требований профессиональной вокально-исполнительской деятельности, поскольку она обеспечивает глубину художественного переживания и подлинность сценического воплощения музыкального образа. В рамках психологических и музыковедческих исследований Е.Ф.Назайкинского и Е.В.Тихоновой подчёркивается, что высокая степень эмоциональной вовлечённости исполнителя напрямую влияет на уровень выразительности вокального исполнения и существенно усиливает восприятие сценического образа зрителем. Осознанное использование мимики, жестов, а также эмоционально окрашенных темброво-интонационных характеристик голоса способствует

созданию художественно убедительного и органичного образа, воспринимаемого как целостное единство внутреннего эмоционального состояния и внешнего сценического действия.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ И МЕТОДОЛОГИЯ

На основе анализа литературы и практического опыта работы с академическими вокалистами выделяются следующие стратегии:

а) Согласование голоса и движения; Данная стратегия направлена на формирование координации между вокальным звучанием и двигательными действиями исполнителя. Согласование дыхательных, артикуляционных и опорно-двигательных процессов способствует целостности вокально-сценического выражения, снижает мышечные зажимы и обеспечивает естественность сценического поведения. В научных трудах по психофизиологии исполнительства подчёркивается, что синхронизация голоса и движения повышает устойчивость вокальной техники и усиливает выразительность интерпретации.

б) Развитие эмоциональной выразительности; Развитие эмоциональной выразительности предполагает работу над осознанным переживанием художественного образа и его передачей через вокальные и невербальные средства выразительности. Данный процесс

включает формирование эмоциональной памяти, интонационной гибкости и тембрового разнообразия, что, согласно исследованиям в области психологии музыки, способствует углублению художественного воздействия исполнения и усилению эмпатического отклика зрителя.

с) Телесная пластика и сценическое движение; Работа над телесной пластикой и сценическим движением направлена на развитие выразительных возможностей тела как важного компонента сценического образа. Освоение пластических средств — позы, жеста, пространственного перемещения — способствует гармонизации внешней формы исполнения с внутренним эмоциональным содержанием произведения. В вокально-педагогической практике телесная пластика рассматривается как средство усиления драматургической логики и сценической достоверности исполнения.

Постепенная интеграция сценических движений с вокальной фразировкой позволяет певцу развить координацию и уверенность на сцене. Практика показывает, что упражнения на синхронизацию дыхания, жестов и тембра помогают формировать цельный сценический образ.

Выводы и обсуждения

Использование психологических методов в вокально-сценической практике, направленных на развитие

эмоциональной включённости, визуализацию сценического образа и осознанную работу с эмоциональными состояниями исполнителя, способствует повышению художественной убедительности исполнения. Данные методы опираются на принципы психологии творчества и исполнительской деятельности и позволяют активизировать внутренние эмоциональные ресурсы певца, обеспечивая более глубокое переживание художественного материала. Визуализация сценического образа и целенаправленная регуляция эмоциональных состояний способствуют формированию устойчивого психологического присутствия на сцене, что, согласно исследованиям в области психологии музыкального восприятия, усиливает выразительность интерпретации и повышает степень эмоционального воздействия на зрителя. Упражнения по сценической пластике, пантомиме, мимике и координации с музыкальной фразой помогают певцу создать гармоничное телесное воплощение образа. Исследователь Ж.Девидсон подтверждает, что движение усиливает восприятие выразительности у зрителя[1;]. Совместная работа певца с режиссёрами, сценографами, а также педагогами по пластике и драматическому искусству способствует формированию комплексного сценического образа, в рамках которого вокальное звучание,

телесное движение и визуальные элементы выступления находятся в органичном взаимодействии. Такой междисциплинарный подход опирается на принципы синтетического искусства и позволяет выстроить целостную художественно-драматургическую концепцию сценического исполнения. Интеграция различных выразительных средств обеспечивает согласованность сценического действия, усиливает смысловую и эмоциональную наполненность образа и повышает уровень его восприятия зрителем, что в научных исследованиях исполнительского искусства рассматривается как важный показатель профессиональной зрелости вокалиста. Органичность в вокальном исполнительстве выходит за рамки техники и сценической пластики. Она опирается на философские и эстетические принципы, которые рассматривают певца как единоецелое - тело, голос, эмоциональное состояние и сознание - способное выразить художественный образ в полном соответствии с внутренней сущностью произведения. В дан- ном контексте органическое пение является не только исполнительской категорией, но и философской проблемой взаимодействия человека с искусством. Многие вокальные школы и философские трактаты о пении подчёркивают ключевую роль естественного дыхания и

физиологической свободы как основы органичности исполнительского образа. В данном подходе философия органического пения опирается на принципы «гармонии с природой»: дыхательные процессы, работа голосовых резонаторов и движение тела должны осуществляться без искусственного напряжения, обеспечивая естественность звучания и эмоционально достоверное выражение музыкального материала. С позиций вокальной педагогики это соответствует идее функциональной интеграции дыхательной, голосовой и моторной систем, что позволяет оптимизировать физиологические ресурсы исполнителя и минимизировать риски профессиональных повреждений голосового аппарата. В более широком культурно-философском контексте данная концепция коррелирует с феноменологическим подходом в искусстве, где художественный опыт воспринимается через тело и непосредственное ощущение «здесь и сейчас», а исполнительская практика рассматривается как акт сознательного переживания и выражения внутреннего состояния через звук и движение. Таким образом, органическое пение сочетает физиологическую обоснованность с эмоциональной и эстетической выразительностью, формируя целостный и убедительный сценический образ. Органичность певца также проявляется в контексте

ансамблевой и сценической работы. Согласно исследованиям О.Васильченко[4;58], индивидуальная органичность неотделима от взаимодействия с другими участниками ансамбля. Философски это можно трактовать через принцип взаимосвязанности: артистический образ рождается не только в индивидуальной внутренней гармонии, но и в согласованном взаимодействии с коллективом, сценическим пространством и аудиторией. Философские основы органического пения формируют систему ценностей и методологических принципов, в рамках которых техника, тело, эмоции и сознание рассматриваются не как разрозненные компоненты, а как взаимосвязанные элементы целостного акта сценического творчества. Органичность певца в этом контексте понимается не только как мастерство исполнения, но и как философский подход к пению, включающий следующие ключевые аспекты:

гармонию тела и голоса с внутренним состоянием;

согласование индивидуального и коллективного опыта;

естественность дыхания, движения и звука;

Таким образом, философские принципы органического пения создают основу для формирования цельного сценического образа, который воздействует на зрителя не только звуковыми, но и

эстетическими, эмоциональными и интеллектуальными средствами.

Заклучение: Органичность певца представляет собой комплексное качество, объединяющее вокальные, телесные, эмоциональные и когнитивные компоненты исполнительской деятельности. Она формируется через взаимодействие техники, пластики, телесной интеграции и эмоциональной вовлечённости, а также через междисциплинарную работу с педагогами, режиссёрами и сценографами. Философские и

эстетические основы органического пения обеспечивают гармонию между телом, голосом и внутренним состоянием, что позволяет создавать убедительный, цельный сценический образ, воздействующий на зрителя как звуковыми, так и эмоционально-эстетическими средствами. Таким образом, развитие органичности является не только профессиональной задачей вокалиста, но и необходимым условием формирования полноценного художественного воздействия сценического выступления.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Davidson J. W. What does music performance tell us about emotion? // Proceedings of the Royal Musical Association. – 1994
2. Коволенко А.А. Методическая разработка «Основы методики обучения вокалу. Постановка голоса. Вокальная техника» г. Волгодонск 2022г.
3. A Comparative Analysis Of Improvisational Techniques In Jazz And Pop Piano Performance. (2025). Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching, 43, 31-
<https://geniusjournals.org/index.php/ejlat/article/view/6959>