CAPITOLUL I. INIȚIEREA VOCALĂ – ARTĂ VOCALĂ INTERPREATIVĂ

„Nicio carte nu ne va învăța vreodată să cântăm. Transmiterea directă de la maestru la elev a legilor și a valorilor eterne ale acestei arte va fi întotdeauna garanție că acestea nu se vor pierde în vreun fel. Și ar fi tragic dacă s-ar pierde, căci vocea și cântul sunt totdeodată legătura noastră primordială cu Creatorul și vehiculul comuniunii noastre. Căci, într-adevăr, nimic nu-i poate apropia pe oameni mai mult decât cântul.”[[1]](#footnote-1)

Mariana Nicolesco

1.1.Rolul disciplinei de canto clasic în învățământul preuniversitar

Muzica vocală, arta sunetelor cântate educă sensibilitatea, declanșează trăiri profunde, emoții intense, stări de spirit de o varietate mare, cum ar fi bucuria, tristețea, dragostea, ura, mila, mânia. Se poate afirma că muzica vocală poate reprezenta toate acele sentimente care lustruiesc afinitatea noastră pentru frumos, aspirația la ceva bun și sublim, sentimentele afirmative și pozitive de a trăi, are în ea germenii creatori de viață, în care omul folosea cântatul numai pentru a lăuda pe Dumnezeu.

Încă de la începuturi omul și-a descoperit vocea ca un instrument de comunicare, pe care l-a folosit pentru exprimarea trăirilor interioare. Evoluția cântului s-a produs într-un timp îndelungat și s-a format împreună cu limbajul articulat, pentru ca astăzi să avem în mână un ,,instrument” bine definit și dezvoltat, arta cântului, prin care se poate comunica mult mai bine printr-un limbaj colorat, printr-o paletă vastă de compoziții muzicale. De asemenea, arta vocală este și artă și știință deopotrivă și de aici derivă specificul, individualitatea și importanța ei, care determină mulți oameni să studieze arta cântului.

Prima dovadă de pedagogie a cântului se datează din secolul al VI-lea î.e.n. – culegerea de imnuri *Rig Veda* în care avem deja clasificarea vocilor. Chinezii au avut o teorie a cântului, egiptenii aveau asociații de cânt, regele David cânta și compunea psalmi. În China, India, Asia Mică, Grecia existau cântăreți specializați. La spartani erau cultivate cântecele războinice, la greci apare prima gramatică în care sunetele vorbite sunt clasificate în consoane și vocale. Epoca strălucirii *belcanto*-ului se află între secolele XVI și XVIII – arta castraților atinge apogeul, se impune școala de cânt italian. Școlile de cânt din Italia se caracterizează prin claritate, luminozitate, suplețe pentru articulație, ușurința atacului, frumusețea timbrului vocal. Sunt renumite: școala Venețiană, Napolitană, școala din Bologna. Apar metode de cânt ale lui Crescentini, Pellegrini, Concone. În Franța muzica vocală are o mai mare varietate de culori vocale date de limbă, deoarece aceasta are vocale mai puțin abundente respectiv o sonoritate nazală. Raul Housson are o contribuție deosebită în cunoașterea aparatului vocal, lucrarea sa *Vocea cântată* înseamnă un punct de cotitură pentru pedagogia cântului vocal. Școala germană de cânt diferă prin specificul limbii. Limba germană are o mare abundență de consoane și vocale astfel este necesară o articulație foarte bună, cântul german fiind mai aspru și mai dur decât cel italian. Bernard Marx a scris lucrarea *Die Kunst das Gesang* în care militează pentru cântăreți germani, pentru a cânta în limba germană. Școala rusă de cânt are ca principiu unitatea dezvoltării cântului, evitând forțarea vocii, calitatea sunetului, frumusețea timbrală, elasticitatea vocii, ușurința emisiei, respirația liberă și omogenizarea registrelor. Profesorul Maliutin de la Conservatorul din Moscova a înființat un laborator de fonetică experimentală. Școala românească de cânt se află sub influența școlilor italiene, franceze și germane. Avem metode de cânt ce aparțin lui George Ștephănescu: *Mecanismul vocal*, Elena Teodorini: *Arta și pedagogia cântului*, George Ionescu: *Unele probleme de metodica cântului.*

Starea actuală a pedagogiei cântului în țara noastră este reglementată prin componentele Curriculumului național pentru învățământul obligatoriu, planurile cadru, documente care stabilesc ariile curriculare, programele școlare, exemple de activități de învățare, conținuturile învățării precum și standardele curriculare de performanță, norme metodologice, ghiduri, materiale de suport.

Principalele obiective urmărite în cadrul pedagogiei cântului în inițierea vocală sunt:

* dobândirea achizițiilor de bază ale artei cântului;
* activitatea didactică specifică trebuie să se restrângă la pregătirea vocală elementară simplă, fără să afecteze negativ vocea elevilor care sunt într-un proces de transformare și dezvoltare fiziologică;
* profesorul să abordeze activități, care nu presupun efort vocal deosebit;
* pregătirea tehnicii vocale pentru ciclul superior al liceului;
* pregătirea profesională a cadrului didactic să fie de nivel superior, iar alegerea metodelor și mijloacelor de instruire să fie adecvate individualității elevilor;
* instruirea elevilor să fie în concordanță cu particularitățile intelectuale, afective, și fiziologice ale fiecăruia;
* caracterul formativ al curriculumului să se deplaseze în sfera caracterului formativ,

ca să avem în prim plan interesul elevului .[[2]](#footnote-2)

1.1.1. Curriculum Național, documente reglatoare existente pentru inițierea vocală

În planul cadru, *Anexa 3 la ordinul ministrului educației și cercetării nr. 5718/22.12.2005*, pentru educație artistică specializată la nivelul inferior de liceu, clasele IX

– X, disciplina principală de studiu pentru secția vocală este *Inițiere vocală*. La nivelul superior al liceului această disciplină este formulată ca *Artă vocală interpretativă*. După acest document reglator chiar și orele de studiu sunt alocate diferit: 2 ore pentru inițiere vocală/săptămână și 3 ore de studiu/săptămână pentru artă vocală interpretativă.

În programa școlară, *Anexa 1 la ordinul ministrului educației și cercetării nr.5006/14.10.2004, București, 2004,* sunt date sugestii metodologice pentru atingerea unei baze de tehnici de cânt cum ar fi: respirație, dicție, emisie vocală corectă, formarea și dezvoltarea intonației, formarea deprinderilor de cânt corecte. Ceea ce îmi place foarte mult și le consider foarte corecte sunt precizările referitoare la alegerea repertoriului. Profesorul trebuie să evite repertoriul care prezintă dificultăți elevilor, repertoriul să fie adecvat vârstei, posibilităților vocale și specificului temperamental al elevului. În scop formativ, se pot alege metode demonstrative de audiere sau vizionarea repertoriului de studiat în interpretări de referință, care pot constitui un model stimulator personalității elevilor. Metodele de conversație profesor-elev, audițiile comparate, contribuie la dezvoltarea spiritului critic și formarea unei opinii muzicale în dezvoltarea elevului. Repertoriul studiat va fi abordat pornind de la melodii ușoare, cu nivel de complexitate scăzută, până la abordarea melodiilor, mai complexe, care să valorifice posibilitățile vocale și interpretative ale elevilor.

Documente reglatoare existente care ajută profesorul de canto clasic în actul educativ sunt *Planificările calendaristice* pentru nivelul superior și nivelul inferior al ciclurilor liceale. Aceste documente ne ajută în conștientizarea și înțelegerea competențelor generale și a competențelor specifice, de asemenea stabilește numărul orelor alocate pentru atingerea acestora. La sfârșit există o propunere de repertoriu pentru nivelul de studiu respectiv.

1.1.2. Competențe generale și competențe specifice

Competențele generale pentru disciplina canto clasic sunt: ,,corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocală, interpretarea vocală, valorificând propriul potențial afectiv și estetic”[[3]](#footnote-3). Sunt gândite pentru 4 ani de studii, iar detalierea acestor cerințe generale se face prin competențele specifice din programă, care sunt bine definite și clare: descifrarea și învățarea pieselor muzicale vocale cu ajutorul citirii partiturii, utilizarea respirației (inspirare-expirare) corecte, respectarea tehnicii vocale în diferitele faze de pregătire – tehnici de cânt, intonarea cu acuratețe a melodiei, redând cu fidelitate textul muzical, articulație-pronunție-dicție, recunoașterea tipului și genului de muzică vocală, recunoașterea ipostazelor vocii umane, vocalize adecvate nivelului de studiu, înțelegerea stilurilor muzicale prin diversitatea pieselor învățate, interpretarea expresivă, respectând textul muzical; compararea interpretărilor unor artiști consacrați drept model pentru propria formare, formularea unor aprecieri asupra interpretărilor audiate prin autoevaluare și comparare, redarea mesajului lucrării muzicale în propria interpretare prin înțelegerea a ceea ce trebuie să reprezinte un interpret, optimizarea propriei interpretări, valorificând deprinderile dobândite prin piesele muzicale. După cum se vede, standardele sunt destul de înalte și conținuturile trebuie să fie foarte detaliate și concise pentru realizarea lor. Aici am simțit că materialul practic care ni se sugerează cuprinde un repertoriu destul de superficial și neinteresant, el cuprinzând doar elemente de bază. În această direcție m-am gândit, că studierea liedului romantic va fi binevenită.

Derivând de la competențele generale și competențele specifice trebuie să ne îndreptăm spre conținutul învățării întrând în amănuntele unităților de învățare în care obiectivele operaționale pot arăta nucleul activității noastre (vezi Anexa 23, 24, Plan de lecție).

Descifrarea și învățarea unui lied romantic necesită capacități de teorie și solfegiu pentru cunoașterea limbajului muzical, capacități lingvistice pentru a avea o pronunție bună a cuvintelor într-o limbă străină. Utilizarea respirației corecte necesită o conștientizare a bazelor științifice ale cântului: cunoașterea aparatului respirator, cunoașterea mișcării musculare a abdomenului, a mușchilor inspiratori și expiratori, dozarea aerului în timpul cântatului.

Competențele pentru respectarea tehnicii de cânt conțin, pe lângă respirație, deschiderea gurii, articularea clară a vocalelor și consoanelor, și o ținută de cânt corectă, emisie vocală bună, expresivitate vocală. În cadrul studiilor de tehnică vocală elementele de control și corectare sunt auzul, senzațiile interne, gândirea și gustul artistic.

Intonarea cu acuratețe a melodiei trebuie să fie conștientă, elevul trebuie să fie pregătit să aibă o idee despre organul auditiv și funcționarea acestuia cât și despre sistemul nervos care comandă, determină și coordonează emisia sunetului. De asemenea trebuie să conștientizăm și bazele acustice ale cântului în actul de educare, elevul să cunoască și să folosească intensitatea vocii pentru a putea crea momente expresive în interpretarea pieselor, să înțeleagă și să perceapă justețea intonației vocii sale atunci când cântă.

Articulația-pronunția-dicția, competențele specifice unui bun cântăreț, trebuie să slujească la transmiterea ideilor, imaginilor, stărilor, trăirilor prin intermediul cuvântului. Forța de comunicare a muzicii împreună cu forța sugestivă a muzicii alcătuiesc forța expresivă a cântului, iar comunicarea prin cuvânt înseamnă tocmai respectarea trinității.

Recunoașterea tipului și genului de muzică vocală se face prin studierea unui repertoriu diversificat, prin cunoașterea stilurilor muzicale, prin cunoașterea formelor muzicale după audiții.

Recunoașterea ipostazelor vocii umane conțin tipurile de voce în funcție de modurile de manifestare: țipăt, vocea vorbită, vocea cântată, murmurul; vocea după tehnica de folosință: vocea forțată, mezzo di voce, messa di voce, vocea tremurată; după locul de rezonanță: vocea de piept, de gât, vocea tubată, vocea de cap, vocea voalată și clasificarea după intensitate sau volum: voci de copii, voci de coriști, voci de soliști, voci de femei, voci de bărbați.

Vocalizele trebuie să corespundă nivelului de studiu: ele sunt mijloacele de obținere a unei tehnici vocale bune. De fiecare dată studiul vocal începe cu vocalize ușoare care nu trebuie să ducă la oboseală și au scopul de încălzire, de întreținere și de dezvoltare a vocii.

Diversitatea pieselor învățate și interpretate vor fi de ajutor elevilor în a cunoaște și înțelege stilurile muzicale. Pentru aceasta ei trebuie să citească, să se informeze, să asculte o diversitate de creații muzicale, ca să dobândească o cultură muzicală bogată, iar profesorul trebuie să prezinte specificitatea stilurilor prin conținutul intelectual, afectiv, mijloace tehnico-artistice, ca elevul să poată deduce și înțelege ce înseamnă *a cânta în stil*. Profesorul va prezenta cum știe mai bine caracteristicile stilurilor muzicale în funcție de epocă: renaștere, barocul muzical, clasicismul, romantismul, verismul, impresionismul și expresionismul, stilul modern contemporan, respectiv ale stilului muzicii românești.

Elevul de asemenea trebuie să fie informat despre problemele de igienă vocală, a folosirii și menținerii în condiții optime a aparatului vocal.

Redarea mesajului lucrării muzicale în propria interpretare prin înțelegerea a ceea ce trebuie să reprezinte valoare interpretativă este o competență de conștientizare a conținutului piesei interpretate: elevul trebuie să cunoască bazele psihologice ale cântului: senzația, percepția, gândirea, înțelegerea, memorarea, imaginarea, să învețe să folosească procese afective motivaționale: emoțiile, sentimentele, afecțiunile, afectele, pasiunile, motivația, voința, activitatea, atenția.

Compararea interpretărilor unor artiști consacrați alcătuiesc modele pentru propria formare, ajută la formularea unor aprecieri asupra interpretărilor audiate prin autoevaluare și comparare: orice elev ar trebui să aibă o personalitate puternică, fără a se subestima, și să nu se identifice sau să imite timbrul și modul de interpretare a unor cântăreți consacrați**.**

Parte din Lucrarea metodico-stiințifică pentru obținerea Gradului didactic I., cu titlul ,,Liedul romantic în repertoriu - Etape de studiu în învățământul preuniversitar

Prof. Sebestyén-Lázár Enikő,

Liceul de Arte,,Plugor Sándor’’ Sfântu Gheorghe

1. [http://www.formula-as.ro/redactia/silvia-kerim-22,](http://www.formula-as.ro/redactia/silvia-kerim-22) Arhiva, Anul 2013. [↑](#footnote-ref-1)
2. Programa școlară, *Anexa 1 la ordinul ministrului educației și cercetării nr.5006/14.10.2004, București, 2004.* [↑](#footnote-ref-2)
3. Programa școlară, *Anexa 1 la ordinul ministrului educației și cercetării nr.5006/14.10.2004, București, 2004*. [↑](#footnote-ref-3)