

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №5»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИМФЕРОПОЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА
№2 им. А.КАРАМАНОВА»
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СИМФЕРОПОЛЬ**

**МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД
на тему:
«Развитие артистизма у детей на занятиях по вокалу в ДМШ»**

**Преподаватель по классу сольного пения
МБУ ДО «СДМШ №5»
Дячук Алла Эдуардовна**

**Октябрь - ноябрь 2023 г.
г. Симферополь**

Содержание

1. Введение
2. Сущность артистизма, как качества музыканта-исполнителя
3. Пути и средства развития артистизма исполнителей
4. Особенности развития артистизма подростков, обучающихся в ДМШ по классу вокала
5. Выводы
6. Список литературы

Цель методической разработки – выявить психолого-педагогические и методические условия, обеспечивающие наибольшую эффективность развития артистизма детей на занятиях по вокалу в ДМШ.

Для достижения поставленной цели были выдвинуты следующие **задачи**:

- 1) изучить научную литературу по проблеме исследования;
- 2) выявить сущность и определить пути и средства развития артистизма исполнителей;
- 3) обосновать в ходе опытно-экспериментальной работы особенности развития артистизма детей, обучающихся в ДМШ;
- 4) разработать методические рекомендации по развитию артистизма подростков на занятиях по вокалу в ДМШ.

1. Введение

Одной из наиболее актуальных проблем, связанных с музыкальным образованием, сегодня является проблема развития артистизма музыкантов-исполнителей, так как только подлинное перевоплощение, которое стремится к предельной точности и выразительности музыкального образа, может запечатлеть в музыке чувство, мысль, душевное движение героев произведения.

Значимость развития артистизма обуславливает необходимость направить работу над этим качеством с первых шагов обучения ребенка в музыкальной школе и осуществлять на протяжении всего творческого пути человека.

Но особенно целесообразно посвятить занятия развитию артистизма с учащимися подросткового возраста, поскольку именно данный возрастной этап является сензитивным для развития рассматриваемого качества: подростки отличаются переизбытком жизненной энергии, возросшей активностью, эмоциональностью, стремлением преодолевать трудности, жаждой популярности.

Для развития артистизма детей любые занятия музыкой (игра на инструменте, пение в хоре, сольное пение) могут стать благодатной почвой.

Хотя особенно благоприятные условия складываются при обучении вокалу. Одной из причин является большая конкретизация вокальных образов, использование слова как инструмента создания характера персонажа.

Отметим, что именно в истории вокального искусства накоплен значительный материал по проблеме развития артистизма.

Так же становление традиции перевоплощения прослеживается в мемуарах М. Максаковой, Л. Собинова, А. Неждановой, Н. Обуховой, С. Лемешева и т.д. – выдающиеся певцы сообщают также о приемах и методах работы над произведением. Единая для композитора и исполнителя природа перевоплощения раскрывается в высказываниях А. Серова, М. Глинки, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова, П. Чайковского, С. Прокофьева. Существенно обновляют и обогащают представление о феномене

перевоплощения фрагменты профессионально ориентированных бесед с современниками – певцами, композиторами, концертмейстерами, педагогами Московской консерватории; в их числе: И.П. Богачёва, Ю.А. Григорьев, В.Н. Левко, Е.В. Образцова, И.И. Петров, Т.Н. Хренников.

Поэтому учитывая актуальность обозначенной проблемы и её недостаточную теоретическую и практическую разработанность в качестве темы методической разработки я определяю: «Развитие артистизма подростков на занятиях по вокалу в ДМШ».

2. Сущность артистизма, как качества музыканта-исполнителя

Прежде чем говорить о развитии артистизма детей на занятиях по вокалу, следует обратиться к пониманию, что такое «артистизм». Артистизм рассматривается, как особое выразительное качество, проявляющее себя в разных видах и жанрах искусства. К.С. Станиславский различает внутреннее, внешнее и общее сценическое самочувствие.

Внутреннее сценическое самочувствие складывается из элементов системы, относящихся «работе актера над собой в творческом процессе переживания». Внешнее сценическое самочувствие объединяет элементы системы, относящиеся к «работе актера над собой в творческом процессе воплощения». «Наподобие внутреннего сценического самочувствия оно складывается из своих естественных частей-элементов, каковыми являются мимика, интонация, речь, движение, пластика ...все части вашего физического аппарата воплощения».

Общее сценическое самочувствие соединяет в себе как внутреннее, так и внешнее самочувствие. «При нем всякое создаваемое внутри чувство рефлекторно отражается вовне. В таком состоянии артисту легко откликаться на все задачи, которые ставят перед ним пьеса, поэт, режиссер, наконец, он сам. Все душевные и физические элементы его самочувствия у него начеку и мгновенно откликаются на призыв».

Не менее существенным моментом является эмоциональное отношение к объекту сценического внимания. Хотя вокалисты заметно стеснены возможностью полноценной физической активности, но все же можно использовать в той или иной мере глаза, мимику, голову, ноги, руки, плечи и т.д.

Таким образом, артистизм — достаточно сложное понятие, объединяющее целый ряд разноуровневых (как физиологических, так и психологических) характеристик. В физиологическом плане артистизм — это не превышающий определенных пределов уровень активации в ситуации повышенной эмоциональной нагрузки.

Следует выделить две группы разноуровневых характеристик, связанных со способностью проявления артистизма в специфических условиях творчества:

1. Характеристики, обеспечивающие возможность быстрого и динамичного угасания «эмоциональных помех», «выбывающих» актера из оптимального творческого состояния.
2. Характеристики, обеспечивающие возможность активного (произвольного) сосредоточения актера на сценическом действии, формирующем «сценическую доминанту» — устойчивый очаг возбуждения, подавляющий влияние отвлекающих, дезорганизующих творческий процесс. Воображение в контексте проблемы перевоплощения рассматривается учеными, работающими в области музыкальной психологии прежде всего как инструмент создания виртуальной реальности: оно направляет, сосредоточивает и удерживает психическую энергию в сфере персонажного сознания. Детальное, интенсивное и длительное воображение дает содержание и саму жизнь персонажу, потому что его сценическое бытие — это непрерывное воображение исполнителем умственного и душевного состояния персонажа. Главной мотивацией, побуждающей исполнителя к перевоплощению, является желание «некоторое время не быть собой» (Ф. Шаляпин). В сознании исполнителя происходит ценностная переориентация и

формируется глубокая и обоснованная убежденность в истинности установок на себя-другого, то есть персонажа, в результате которых изменяется логика мышления и эмоциональный строй, а, следовательно – и поведение, жест, пластика, краски голоса. Артистизм как качество музыканта-исполнителя представляет собой системное образование, включающее такие компоненты как понимание содержания, музыкальная память, воображение, эмпатия.

3. Пути и средства развития артистизма исполнителей

Определив сущность понятия «артистизм» как качества музыканта-исполнителя, и обратившись к проблеме его развития особенно актуальным становится вопрос о путях и средствах развития артистизма исполнителей.

Следует отметить, что пути и средства развития рассматриваемого феномена могут быть рассмотрены на двух уровнях: средства развития артистизма как целостного образования и средства развития компонентов феномена (которые в совокупности так же приводят к развитию рассматриваемого качества). Отличие заключается в том, что в первом случае развитие происходит на более высоком, обобщенном уровне, второй случай более характерен для начальных этапов развития артистизма.

Формирование и присвоение персонажного сознания, в первую очередь, опирается на понимание содержания, составляющего личность персонажа и понимание принципов работы психических структур, обеспечивающих его интеграцию в сознание исполнителя.

Многие педагоги-музыканты настаивают на эффективности создания формирующей среды для личности персонажа, что предполагает реконструкцию предыстории, сочинение биографии персонажа, далеко выходящей за рамки произведения, чтобы определить факторы, которые формировали его личность с детства и определили судьбу. В формировании образа и содержания персонажа значительное место принадлежит приему собирательности, который предполагает слияние жизненного образца и художественного вымысла. Эффективным приемом становления

персонажного сознания считается формирующий художественный эксперимент, каковым предстает репетиционный процесс, призванный утончать персонажное самочувствие, постепенно расширять кругозор героя, выяснять детали его угадываемой душевной жизни.

Перевоплощение подразумевает присвоение исполнителем мыслительного потока и эмоциональных реакций, элементов личностных и фантазийных содержаний психики драматурга, композитора, запечатленных в либретто и нотном тексте в виде музыкально-поэтического образа персонажа. Для постижения замысла следует досконально войти в композиторские указания, определить смысловое значение каждого, уловить их как проекцию определенного чувства, настроения, состояния, отношения, оценки, действия, движения и проч.

В заключении отметим, что процесс развития артистизма, безусловно, соотносится с развитием отдельных компонентов феномена (понимание, память, воображение, эмпатия). Таким образом, поэтапность рассматриваемого процесса можно представить в следующей последовательности: понимание содержания – запоминание – представление его посредством подключения воображения – эмоциональное воплощение посредством эмпатии. В качестве средств, в таком случае, могут выступать следующие приемы: понимание содержания, чувствование, целостное постижение, вероятностное прогнозирование, реконструкция предыстории, доскональное изучение композиторского замысла, мотивационный анализ линии действия героев, оправдание желаний и стремлений персонажа.

4. Особенности развития артистизма подростков, обучающихся в ДМШ по классу вокала

Выявив наиболее эффективные пути и средства развития артистизма музыканта, отметим, что сам процесс развития феномена приобретает определенную специфику в зависимости от возрастных особенностей исполнителя.

В контексте темы нашего исследования целесообразно рассмотреть особенности развития артистизма подростков, обучающихся в ДМШ. Характеризуя особенности подросткового возраста, можно разделить их на две возрастные категории: особенности младшего подросткового возраста - 10 — 12 лет и старшего подросткового возраста - 12 — 15 лет с позиции специфики музыкального образования.

Младшие подростки характеризуются повышенной утомляемостью, что вызывает необходимость строить занятия по мозаичному принципу, часто чередуя различные формы работы. Это касается и работы педагога, направленной на развитие артистизма. Так, учитывая повышенную утомляемость подростков в программу по вокалу следует включать произведения контрастного эмоционального содержания, вживание в образ которых будет интересно для подростка. Необходимо учитывать и то, что учащиеся этого возраста склонны к стереотипным действиям и стандартам поведения. Исходя из этого при всем возможном разнообразии применяемых форм и методов проведения занятий основа урока, его структура, как правило, должна оставаться неизменной. При этом содержание урока должно быть обращено к эмоциональной сфере младшего подростка, обучающегося в ДМШ. Здесь работа над развитием артистизмом является весьма целесообразной. Желание отмежеваться в этом возрасте от всего детского вызывает необходимость особого внимания к певческому репертуару, особенно к тексту, который должен отвечать интересам и потребностям детей. Поэтому при работе над развитием артистизма для младших подростков следует подбирать образы, соответствующие интересам и потребностям конкретного ребенка.

В отличие от младших подростков, учащиеся старшего подросткового возраста испытывают избыток энергии. «Отсутствие экономии в поступках — характерная черта старших подростков, также, как атмосфера преодоления трудностей едва ли не самая для них приятная. Сложные задания они выполняют с большим азартом» (Ю.Б. Алиев). Это весьма благоприятная

почва для развития артистизма. Так, старшему подростку уже можно предложить более «далекий» от него самый образ, поставить задачу досконального изучения замысла композитора, реконструировать предисторию событий и так далее.

Взросшая активность учащихся, по мнению исследователя, не может не учитываться учителем музыки, но в певческой деятельности ему нужно быть достаточно осторожным, поскольку подавляющее большинство старших подростков еще находятся в периоде острой мутации. Поэтому работа над артистизмом с обучающимися вокалу должна соотноситься с бережным отношением к детскому голосу.

К качественно новым особенностям этого возраста, которые необходимо учитывать в музыкально-педагогической деятельности, относится и изменение взаимоотношений между мальчиками и девочками, зарождение интереса к интимному миру взрослых. Поэтому в содержание учебных занятий необходимо включать музыкальные произведения, связанные с внутренними переживаниями человека. Это опять подводит нас к мысли о педагогической целесообразности работы над артистизмом в подростковом возрасте. Детей этого возраста характеризует также гипертрофированное чувство собственного достоинства и жажда популярности. Данное обстоятельство преподаватель вокала в ДМШ может весьма успешно использовать, ведь для начинающего вокалиста артистизм является просто необходимым качеством. К 12 — 13 годам, у подростков обнаруживается ярко выраженная потребность в самовоспитании — процессе для старших подростков эмоционально привлекательном, даже если результаты его скажутся лишь в отдаленном будущем. И эта возрастная особенность может быть с успехом использована для приобщения старших подростков к высокой музыке, к потребности исполнять музыкальные произведения на более высоком уровне.

Методы и приемы вокальных занятий, направленных на развитие артистизма подростков:

1. Демонстрационный - метод обучения, строящийся на основе показа обучающимся в целостности и деталях реальных событий жизни, явлений природы, научных и производственных процессов, действия приборов и аппаратов в целях их аналитического рассмотрения и обсуждения связанных с ними различных проблем.

2. Игровой - способ организации овладения специальными знаниями, умениями и навыками, развития двигательных качеств, основанный на включении в процесс обучения компонентов игровой деятельности (воображаемой игровой ситуации, сюжета, роли, действий с предметами, правил).

3. Словесный - метод обучения, основанный на слове. К ним относятся лекция, рассказ, беседа, диспут, объяснение, инструктаж. Рассказ – монологическое изложение материал по теме. Рассказ может быть представлен педагогом, учеником, гостем урока. Основным достоинством этого метода является то, что информация дается целостно, позволяет создать точную картину явления.

4. Метод наблюдений - описательный психологический исследовательский метод, заключающийся в целенаправленном и организованном восприятии и регистрации поведения изучаемого объекта.

5. Метод упражнений - это метод управления деятельностью школьников при помощи разнообразных и повторяющихся дел, где каждый выполняет определенные поручения (задания). С помощью этого метода организуется деятельность воспитуемых и стимулируются позитивные ее мотивы (различные виды заданий на индивидуальную и групповую деятельность в виде поручений, требований, состязания, показа образцов и примера, создание ситуаций успеха).

В содержании и организации уроков вокала в ДМШ, направленных на развитие артистизма, необходимо также учитывать потребность учащихся в воспитании собственной воли, которая есть практически у всех детей.

Таким образом, специфика процесса развития артистизма подростков обусловлена возрастными особенностями рассматриваемого контингента, в частности особенностями эмоциональной сферы подростков.

5. Выводы

1. Артистизм - качество музыканта-исполнителя, представляющее собой системное образование, включающее такие компоненты как понимание содержания произведения, музыкальную память, воображение, эмпатию;
2. Приемы развития артистизма музыканта-исполнителя: чувствование, целостное постижение, вероятностное прогнозирование, реконструкция предыстории, изучение композиторского замысла, мотивационный анализ линии действия героя, оправдание персонажа;
3. Возрастная специфика развития артистизма подростков, обучающихся в ДМШ, проявляется в усилении эмоциональной активности учеников;
4. В основе методических рекомендаций по развитию артистизма подростков на занятиях по вокалу целесообразно придерживаться следующих принципов: принцип эмоциональной включенности в репетиционный процесс, принцип осмысления замысла композитора, принцип принятия мотивации героя.

6. Список литературы

1. Абдуллин, Э.Б. Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. пособие / Э.Б. Абдуллин [и др.]. М.: Академия, 2002.
2. Белобородова, В.К. Музыкальное восприятие (к теории вопроса) / В.К. Белобородова // Музыкальное восприятие школьников. М., 1975.
3. Возрастная и педагогическая психология. Хрестоматия. – М.: Академия, 2001.
4. Гродзенская, Н.Л. Вопросы развития восприятия музыки (слушание музыки) / Н.Л. Гродзенская // Изв. АПН РСФСР. 1960. Вып. 110.
5. Кабалевский, Д.Б. Про трёх китов и про многое другое / Д.Б. Кабалевский. М., 1972.
6. Камарзина Ж.Б. Интегрированные уроки в средней и старшей школе// Музыка в школе, 2007.
7. Медушевский, В.В. О содержании понятия «адекватное восприятие» / В.В. Медушевский // Восприятие музыки. М., 1980.