

МЕТОДИЧЕСКИЙ ДОКЛАД **с показом учащихся на тему:**

*Формирование артистических навыков у
учащихся театрального отделения на уроках
вокала*

Преподаватель Минасян А. Х.

Основная задача психологии детского творчества состоит в раскрытии психических закономерностей и механизмов творческого процесса.

Наиболее ярким показателем творческого развития личности является артистизм. Детям младшего школьного возраста изначально присуща талантливость. Начальный период обучения считается важнейшим в приобщении к прекрасному. Музыкальное искусство — самое универсальное средство эстетического и нравственного воспитания, формирующее внутренний мир человека.

Развитие артистизма основывается на личностных качествах каждого отдельно взятого ребенка, т.е. преподаватель должен использовать индивидуальный подход, а именно базируясь на психических, психологических и умственных способностях личности ребенка, развиваются качества, которые проявляются в эмоциональной отзывчивости, в саморегуляции, самообладании и культуре поведения.

Все дети от рождения артистичны, но природный артистизм необходимо развивать неотрывно от самого процесса музыкального воспитания: музыкального слуха, чувства ритма, техники исполнения, чистоты интонирования голоса, задания, выполняемые учеником на уроках академического вокала, необходимо строить так, чтобы они, в свою очередь, воспитывали отзывчивость, художественное воображение, образно-ассоциативное мышление, активизировали память, наблюдательность, интуицию, формировали музыкальное образование.

Наиболее значимой, таким образом, представляется проблема построения урока. Преподаватели академического вокала в ДМШ наибольшее внимание уделяют формированию у ребенка музыкальных способностей, техники верного исполнения, отодвигая развитие артистизма на второй план. Так, многие педагоги порой забывают, что артистизм является важной и неотъемлемой частью любого успешного концертного выступления.

Неартистичное выступление делает концертный номер безликим и неинтересным для слушателей, даже если музыкальное произведение было исполнено музыкантом безупречно. У аудитории неартистичное выступление оставляет ощущение непрочувствованности музыки исполнителем, невысказанности авторского замысла и, что более страшно, отсутствия исполнительской трактовки и собственного видения исполняемого произведения.

Итак, творчество детей не может быть ограничено только процессом созидания. Оно непременно требует общения с преподавателем и сверстниками по поводу исполненного мастерства, то есть его восприятия. Психологические мотивы творчества, поддерживающие желание творить, нуждаются в подпитке в виде открытых концертных исполнений того, что было разучено на уроке. В процессе занятий и концертной деятельности у детей развивается чувство сценического артистизма («чувство сцены») не в теории, а на практике.

Формируется музыкально-эмоциональная культура поведения, которая и является основой их яркого сценического выступления.

Развитие артистизма у детей младшего школьного возраста имеет наибольшую ценность для дальнейшего успешного музыкального образования и сценической деятельности. У детей особенно ярко выражена потребность в эмоциональном самовыражении, в творчестве.

Удовлетворение данной потребности осуществляется через концертные выступления, а концертные выступления, в свою очередь, служат отличным средством, основой развития артистизма.

Развитие артистизма у детей в процессе обучения академическому вокалу обязательно должно проходить через самостоятельное исполнение, восприятие лучших образцов выступлений оперных певцов и наставлений преподавателей. Благодаря этому у ученика появляется способность переживать эмоциональную сторону музыкального произведения, умение сопереживать и чувствовать глубину творческого замысла композитора. Учащиеся проникают в произведение, познавая саму природу музыкального творчества, музыкального знания, раскрывают в целостном самоценном искусстве явления действительности, сущностные внутренние связи и отношения, благодаря чему музыка пред учениками предстает как отражение, художественное произведение, диалектика жизни [2]. У ребенка появляется музыкально-эстетическая отзывчивость, умение сопоставлять собственное эмоциональное состояние с эмоциональным настроением произведения.

Сценическое воплощение – это, прежде всего глубокое проникновение в содержание песни и поиск адекватной ему формы сценического решения, а она может выражаться как в статике, так и в динамике: все диктует содержание песни.

Вопрос сценического воплощения народных песен чрезвычайно сложен. С одной стороны, невозможно пренебречь законами сцены; с другой - возникает опасность искажения подлинного фольклора. В сценической работе над песней следует всегда помнить, что форма сценической постановки – это выражение содержания песни, и форма, в свою очередь, должна соответствовать содержанию.

Следовательно, чтобы нести высокое искусство в массы, необходимо обладать вокальными навыками, а также суммой знаний о театре, сценическом искусстве, чтобы с помощью приемов и выразительных средств, которыми пользуются исполнители (костюмы, декорации, свет, цвет, хореография, движения на сцене) достичь нужного результата.

Естественно, не каждое выступление исполнителя народной песни требует подобной театрализованной атрибутики.

Главное, без чего не может существовать современное исполнительство, - это артистизм, искусство жизни на сцене, разработка исполнителем драматургии песни, стремление проникнуть в глубинную суть произведения и, как результат - образное решение данного произведения.

Артистизм - это проявление творческого начала человека, искусство перевоплощаться, когда того требует ситуация.

Большинство детей, в отличие от взрослых, не боятся публичного выступления именно потому, что не осознают его общественной значимости. Но в подростковом возрасте приходит это осознание, и появляется боязнь выхода на сцену. Изначально, акцентируя внимание музыканта на том, что выход на сцену обязательно имеет определенную (общественную или социальную) цель, значимую для него: успешное выступление, зачисление в учебное заведение, сдача переходного экзамена, получение лауреатского звания, утверждение профессионального статуса и так далее, формируется страх публичного унижения, получения отрицательных отзывов о выступлении. А так как музыкант часто идентифицирует себя со своим творчеством, то публичное выступление вызывает предчувствие, сравнимое с предчувствием катастрофы, если выступление будет неудачным. В переживании подобного состояния невозможно говорить об артистичном или даже хотя бы просто выразительном исполнении, так как все эмоциональные и психологические ресурсы музыканта уходят на то, чтобы справиться со страхом, просто «пережить» эту ситуацию, как один из неприятных, но необходимых процессов. Основой психологически комфортного состояния на сцене является степень выученности произведения.

Готовясь к публичному выступлению, исполнителю необходимо обдумать образы,

которые или о которых он будет исполнять произведение. Тренировать на уроке эмоциональное артистическое состояние, передающее образ, а не только решение технических трудностей. Добиваться нужного результата, эффекта.

В детях уже можно увидеть задатки природного артистизма. Достаточно посмотреть как они играют вживаясь в ту или иную роль. Даже сами с собой играя, ведут разговор с игрушками по ролям. Значит артистизм это явление природное, врожденное.

Взрослые часто сами уничтожают в своих детях природный артистизм чрезмерными ограничениями. Поэтому, по мере роста, у ребёнка остаётся потребность лишь в защите себя и своих чувств, которая проявляется в агрессии, отрицании и непослушании.

Поэтому одной из наиболее актуальных проблем, связанных с музыкальным образованием, сегодня является проблема развития артистизма детей, так как только подлинное перевоплощение, «вживание» в роль может отразить в пении чувство, мысль, душевное движение героев произведения.

Как же развить артистизм у детей? Главным и основным показателем артистизма является лицо.

Лицо – это часть тела человека, обладающая костной и мышечной тканью. А для развития, любых мышц необходим тренаж.

Все мы умеем улыбаться, удивляться, пугаться, то есть выражать свои чувства, но делаем мы это на рефлекторном уровне. Для примера: грудной ребенок, когда ему хорошо - улыбается, когда плохо - плачет. Никто его этому не научил - это рефлексы. Но свойство всех рефлексов - они достаточно непродолжительны по времени. Для того чтобы удерживать долго то или иное выражение лица, необходима тренировка мышц.

Бытовые проявления чувств отличаются от сценических. В быту наши чувства и соответствующее им выражение лица проявляются для себя или для людей, близко нас окружающих. В сценическом варианте то или иное выражение лица предназначено для зрителя, находящегося как в первом, так и в последнем ряду. Потому оно должно быть ярче и выразительнее.

Часто дети просто не умеют создавать яркую и выразительную маску. Поэтому яркому, красивому выражению лица детей нужно научить. Но бывает, что попадаете ребенок с настолько яркой мимикой, что впору у него поучиться самому. Поэтому нужно быть наблюдательным, чтобы такого ребенка не пропустить.

Психика ребенка, особенно в раннем возрасте, устроена так, что его, практически, невозможно заставить целенаправленно выполнять какие-либо, даже самые полезные, упражнения. Ребенку должно быть интересно это делать не потому, что «надо» и «полезно», а это ему нравится.

Детей надо знакомить с музыкой, передающей разнохарактерные образы, - от веселых, беззаботных или лирических, нежных до энергичных, волевых, серьезных.

Сопоставление конкретных музыкальных образов обогащает и организует эмоциональный мир ребенка.

Дети быстро утомляются при однообразных методах работы с ними, что вызывает необходимость строить занятия по мозаичному принципу, часто чередуя различные формы работы. Это касается и работы педагога, направленной на развитие артистизма. Учитывая это, в программу по вокалу следует включать произведения контрастного эмоционального содержания, вживание в образ которых будет интересно для ребёнка.

При работе над развитием артистизма, следует подбирать образы, соответствующие интересам и потребностям конкретного ребенка.

Методы и приемы вокальных занятий, направленных на развитие артистизма:

1. Демонстрационный
2. Игровой
3. Словесный
4. Метод наблюдений
5. Метод упражнений

Стоит также учитывать, что начинать работу над артистизмом следует только после досконального выучивания нотного и литературного текста песни. Действовать здесь нужно по принципу: сначала голос и качество песни (музыка + текст), а потом уже идет актерский артистизм.

Актёрская манера пения – это не просто пение, это, прежде всего, актёрская игра, артистизм, раскрытие образа с полным погружением в этот образ, при этом пение служит лишь инструментом в достижении этой цели. При актёрской манере пения возможна обычная разговорная речь и произношение разных звуков, которые не связаны с пением, возгласы с разной интонацией, цоканье, посвистывание, и т.п.

Исполнение вокального произведения требует артистизма, музыкального и театрального, для того, чтобы раскрыть образ. Каждая песня – маленький спектакль, с яркими акцентами и интонациями. Песню не поют - ее играют.

Артистизм должен присутствовать во всех творческих видах деятельности и их элементах на сцене. Если это пение, то недостаточно чистого интонирования, четкой артикуляции и знания звуков. Звук у песни должен быть живой, выразительный. Для этого во время пения необходимо представить себе изображаемого персонажа и мысленно перевоплотиться в него. Поёшь о мышонке – нужно стать таким как он: маленьким, шустрым, тонкоголосым, трусливым. Изображаешь деда – это не просто прихрамывание, нужно поставить себя на место сгорбленного старичка, у которого болит спина и ноги, он еле ковыляет. Если хитрая лисичка – у нее в повадках чувствуется осторожность, наигранная ласковость. Русский хоровод – спокойный, плавный, задумчивый. Ребенок должен вникнуть в характер исполняемого произведения, персонажа, роли, и исходя из них создавать свой образ. Если ребенку доверили какую-то роль в сценарии или реплику – он должен подумать, как бы он сказал эту фразу в обычной жизни, с каким настроением. Если поёт или рассказывает о чём-то страшном – то нужно показать, что он испугался, чтобы зрители поверили и тоже испугались; о смешном – улыбнуться. Необходимо научить ребёнка выкладываться на все «сто процентов» в эмоциональном плане не только на концерте, но и на обычном уроке. Причем,

вначале выкладывается педагог. И от качества его работы, от самоотдачи, зависит успех юного дарования.

Немалую роль в развитии артистизма играет характер аккомпанемента к исполняемому произведению. Поэтому следует тщательно его продумывать и доводить до сведения концертмейстера требуемый стиль и характер произведения, а не полагаться на его художественный и музыкальный вкус и стремление к импровизации.

На уроке обязательно нужно добиться идеального исполнения пусть не всего произведения, а хотя бы куплета, фразы или даже слова. Чтобы было за что похвалить ребёнка, ведь похвала является лучшим стимулом для усердных занятий.

Неотъемлемой частью развития артистизма является пластика. Ребенок с раннего детства должен осваивать музыку движением. Пластичное движение, пластические этюды дают возможность ученику выразить свое восприятие музыки, и помогают педагогу направить духовное внимание в глубину поэтического мира произведения. Пластика позволяет ребенку раскрепоститься и освободиться от ненужных зажимов во время пения.

Развитие артистизма на уроках академического вокала должно происходить неразрывно с техническим совершенствованием будущего исполнителя, повышением качества исполнения. Смысл занятий не только в том, чтобы развить артистизм или технику отдельно друг от друга, а сделать этот процесс монолитным. Одинаково плохо воспринимается как неартистичное, так и некачественное исполнение музыкального произведения. Невозможно спеть артистично пассаж, если он не сделан технически, динамически, ритмически или пропеты не все ноты.

Издавна музыка признавалась важным средством формирования личностных качеств человека, его духовного мира. Сейчас нет сомнений в том, что музыкальное развитие оказывает незаменимое воздействие на общее развитие: формируется эмоциональная сфера, совершенствуется мышление, ребенок становится чутким к красоте в искусстве и в жизни.

Примечания

1. Колесов Д.В. О психологии творчества [Текст] /Д.В. Колесов/ /Психологический журнал. —1992. — № 6.
2. Искусство и школа. Книга для учителя [Текст] / сост. А.К. Василевский. М.: Просвещение, 1981.-288с. И.В. Сахнова