

МИНОБРНАУКИ РФ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**Формирование сценического образа начинающего вокалиста
в детской школе искусств**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА
студентки 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогическое образование
магистерская программа «Развитие личности средствами искусства»
Института искусств

Дикун Анастасии Павловны

Научный руководитель:
Зав. кафедрой теории и
методики музыкального
образования, доцент, канд. пед. наук _____ Мещанова Л.Н.

Зав. кафедрой:
профессор, доктор пед. наук _____ Рахимбаева И.Э.

Саратов, 2021

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Не вызывает сомнения тот факт, что в вокальном исполнительстве существенная роль отводится созданию сценического образа, который во многом определяет успешность публичного выступления. При этом сценический образ в детском вокальном исполнительстве играет, пожалуй, еще более значимую роль, чем у взрослых вокалистов. Объяснить такое положение можно тем, что над его созданием комплексно, в тесном взаимодействии, совместно работают педагог и исполнитель. Весьма важным является в данном взаимодействии работа педагога, его профессионализм, так как именно он определяет особенности педагогического взаимодействия. Важно отметить, что в сценическом образе происходит соединение инструментального и вокального звучания, тем самым реализуется вся атмосфера музыкального произведения. Очевидно, что качество восприятия музыкального произведения слушателями определяется целым комплексом факторов, среди которых степень владения голосом, качество вокального исполнения, создание сценического образа исполнителя. Начинающий вокалист формирует одновременно множество важных компетенций и навыков, которые создают основу для вокального исполнительства.

Актуальной проблемой на сегодняшний день выступает то, что зачастую на начальном этапе обучения вокальному эстрадному исполнительству в детской школе искусств преобладает скорее формальный подход к созданию сценического образа. При таких обстоятельствах создание сценического образа имеет стереотипный характер, который не учитывает своеобразность исполнителя и его личностные характеристики, что негативно сказывается на учебно-воспитательном процессе. В таком свете создание сценического образа юного исполнителя достаточно трудно реализовать, а также затруднительно выполнить на практике важные задачи вокального образования. Все указанное обусловило выбор темы работы «Формирование сценического образа начинающего вокалиста в детской школе искусств» и ее актуальность.

Степень разработанности проблемы. В рамках выбранной темы, с той или иной позиции, учитывая фактически междисциплинарный характер темы, можно говорить о значимости целого ряда работ в различных областях науки и практики. В частности, по общей, возрастной и музыкальной педагогике. Большое значение имеют достижения в области психологии, в том числе музыкальной.

Проблемы, связанные с формированием сценического образа вокалистов, исследовались И.П. Богачевой, Е.Б. Вахтанговым, Г.П. Вишневской, Н.Б. Гонтаренко, О.В. Далецким, А.П. Ивановым, В.А. Курочкиным, Е.В. Образцовой, Н.А. Обуховой, Б.А. Покровским, К.С. Станиславским, Г.А. Товстоноговым, Н.Ю. Хрящевой, М.А. Чеховым и др. Тем не менее, вопросам формирования сценического образа начинающего вокалиста уделялось недостаточное внимание, что диктует необходимость изучения данного вопроса и далее с теоретической и практической точек зрения.

Объект исследования – процесс формирования сценического образа начинающего вокалиста в условиях детской школы искусств.

Предмет исследования – сценический образ начинающего вокалиста.

Цель исследования – рассмотреть теоретические и методические аспекты формирования сценического образа начинающего вокалиста в условиях детской школы искусств.

В соответствии с поставленной целью, сформулирован ряд **задач**:

- дать характеристику понятия сценического образа;
- определить роль сценического образа в детском вокальном исполнительстве;
- проанализировать методические аспекты формирования сценического образа начинающего вокалиста;
- представить практическую работу по формированию сценического образа начинающего вокалиста.

Методологические основы исследования обусловлены междисциплинарной спецификой, в основе которых лежат исследования ученых в целом ряде отраслей (общая и музыкальная педагогика, психология, эстрадный вокал и пр.) отечественных ученых: Э.Б. Абдуллин, Ф. Абт, И.Ю. Алиев, Д.Н. Аль, А.Б. Арутюнова, В.В. Базанов, А.Н. Байгушова Л.А. Баренбойм, Л.А. Безбородова, Е.Ю. Белоброва, И.А. Богданов, Л.А. Бочкарев, Н.В. Бочкарева, Л.С. Выготский, Л.М. Ганелин, Е.Р. Генелин, Л.Б. Дмитриев, М.С. Зайкова, М.С. Калмыкова, А.В. Клабукова, Н.В. Корчагина, Е.С. Курдина, А.А. Михайлова, Е.В. Николаева, О.Э. Павлюкова, Е.В. Петренко, К.С. Станиславский, Г.П. Стулова, В.Н. Царев, О.С. Чернова, И.Г. Шароев, О.Ф. Шультков и др.

Методы исследования.

Теоретические: анализ научной литературы по избранной теме; обобщение; сравнение и сопоставление разных точек зрения ученых, формирование выводов; изучение методических материалов.

Эмпирические: педагогическое наблюдение, анализ и обобщение полученных результатов.

Научная новизна исследования заключается в анализе теоретических и методических аспектов формирования сценического образа начинающего вокалиста в условиях детской школы искусств.

Теоретическая значимость исследования заключается в комплексном исследовании формирования сценического образа начинающего вокалиста, а также в разработке программы по эффективному формированию сценического образа.

Практическая значимость исследования: результаты работы могут применяться педагогическим персоналом в рамках учебной деятельности (общая образовательная школа, детская школа искусств).

База исследования – ГУ ДО «Детская школа искусств Краснокутского муниципального района» Саратовской области.

**Апробация и внедрение результатов исследования
осуществлялись:**

1. В процессе опытно-практической работы в ГУ ДО «Детская школа искусств Краснокутского муниципального района».

2. В публикациях научных статей:

2.1. Сценический образ и сценический имидж в сб. Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. - Вып. 16. - Саратов: «Издательский Центр «Наука», 2018. С.49-55

2.2. Роль сценического образа в детском вокальном исполнительстве в сб. Развитие личности средствами искусства [Текст]: Материалы VI Международной-научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю.Андреевой и И.Э.Рахимбаевой. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. С.130-136.

2.3. Размышления о кафедре теории и методики музыкального образования: история и современность в сб. Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы VIII Международной научно-практической конференции (09-12 октября 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. – Саратов: Издательство «Саратовский источник», 2019. С. 297-302.

2.4. Формирование сценического образа юного вокалиста ДШИ в сб. Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области [Текст]: Материалы IX Международной научно-практической конференции (14-17 октября 2020 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. - Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2020. С.341-346.

3. Участии в:

3.1. V Международной научно-практической конференции «Проблемы теории и практики постановки голоса», 6-7 декабря 2018 г. – Доклад «Сценическая деятельность эстрадного вокального исполнителя».

3.2. VI Международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами

искусства», 19-20 апреля 2019 г. – Доклад «Роль сценического образа в детском вокальном исполнительстве».

3.3. VIII Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области», 9-12 октября 2019 г. – Доклад «Размышления о кафедре теории и методики музыкального образования: история и современность».

3.4. IX Международной научно-практической конференции «Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области» 14 по 17 октября 2020 г. – Доклад «Формирование сценического образа юного вокалиста детской школы искусств»

Структура выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложения.

Список использованной литературы содержит 102 источника.

В приложении представлены диагностические материалы: авторская диагностика современного состояния проблемы формирования сценического образа в вокально-творческом исполнительстве, адаптированный опросник Е.А. Георгиевской и И.А. Корсаковой для диагностики восприимчивости к музыке, эмоциональной отзывчивости на неё, диагностика способности к выразительному исполнению музыки.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. Проблема сценического образа в детском вокальном исполнительстве

1.1. Характеристика понятия сценического образа

Первая глава посвящена проблемам сценического образа в детском вокальном исполнительстве, первый параграф раскрывает характеристику понятия сценический образ. Автор отмечает, что достойный подход к формированию сценического мастерства начинающего вокалиста можно

увидеть во включении в работу и доведение до уровня технического навыка такого приема как музыкальная и сценическая импровизация.

Сценический образ представляет собой совокупность различных действий, приемов, выразительных средств артиста на сцене, имеющих индивидуальные характеристики и присущих исключительно ему.

В вокальном искусстве сценический образ является таким способом творческой обработки и интерпретации музыкального произведения, при котором происходит воздействие на публику, посредством влияния на эмоционально-психологическую и эстетическую составляющую слушателей музыкального произведения.

Очевидно, что характерная черта здесь заключается в тесной взаимосвязи творческой интерпретации музыкального произведения исполнителем и восприятия его публикой.

Во втором разделе первой главы **«Роль сценического образа в детском вокальном исполнительстве»** автор исследует роль сценического образа в детском вокальном исполнительстве. Современная культура отводит существенное место музыкальному искусству эстрады. В настоящее время, эстрада является не просто видом искусства, но и особым социокультурным феноменом, привлекающим зрителей. Как правило, эстрадная музыка задействует людей разных возрастов, в том числе и детей. Как свидетельствует практика, система дополнительного образования, с учетом современных тенденций, с каждым годом все активнее приобщает к детской музыкальной деятельности эстрадную музыку. Представляется, что в процессе работы над сценическим образом, воображение исполнителя может выполнять ряд важных функций:

- построение удачного плана исполнения;
- расширять и углублять представления исполнителя о произведении, основанные в том числе, на собственном опыте (как музыкальном, так и внемузыкальным);
- содействовать выбору исполнительских средств;

- разрабатывать концептуальные установки для сценических образов.

Таким образом, по результатам проведенного анализа, можно сделать вывод о том, что на современном этапе, роль сценического образа в детском вокальном исполнительстве достаточно велика. При этом сценическому образу зачастую необоснованно придается второстепенное значение, что, по сути, является недопустимым. В этой связи, необходимо отметить, что на сегодняшний день перед детскими школами искусств стоит актуальная задача: прорабатывать в условиях образовательного процесса умения, направленные на формирование необходимого для конкретного сценического образа.

Сценический образ является неким амплуа, которое «надевает» на себя артист для того, чтобы сыграть ту или иную роль. Оно должно в точности соответствовать тому характеру, который содержится в исполняемой композиции, и при этом быть «живым». Каждый сценический образ, который исполняет артист – индивидуален, сложен и многогранен, но он позволяет раскрыть все краски произведения, показать уровень глубины исполнительского искусства. Невозможно недооценить роль и значение сценического образа в работе вокального исполнителя, создание сценического образа стоит, пожалуй, на втором месте по значимости после вокальных данных артиста.

Несомненно, что наиболее важное место в деятельности вокалиста отводится работе над музыкальным произведением. Процесс формирования сценического образа начинающего вокалиста можно условно разделить на три основных категории: творчество; исполнительство и восприятие. Для вокалиста особенно важно не только исполнить выбранное произведение, но и передать его эмоциональный настрой.

В музыкально-исполнительской деятельности можно выделить такие основные этапы как репетиционная и концертная деятельность. На репетиционном, первом этапе музыкант проводит работу над созданием целостного воображаемого музыкального образа. Соответственно,

прорабатываются детали музыкального произведения и создается целостный слуховой музыкальный образ. После того, как детали определяются, вокалист тщательно прорабатывает выступление.

Концертно-исполнительская деятельность является логическим завершением сценического образа юного вокалиста. Публичное выступление вызывает у детей особое психологическое состояние, определяющееся эмоциональной приподнятостью, взволнованностью. Концертная деятельность становится итогом проделанного ранее труда, исполнитель представляет публике результаты, которые оцениваются.

Таким образом, для успешного формирования сценического образа начинающему вокалисту необходимы определенные теоретические знания; практические (технические) навыки исполнения; определенные качества: музыкальность, артистизм, внимательность, коммуникативность, волевые способности.

Можно говорить о том, что перечисленные качества обязательны для осуществления соответствующей музыкально-исполнительской деятельности. Создание сценического образа предполагает наличие таких компонентов, как сценическое перевоплощение, сценические движения и сценическое внимание.

Одну из главных ролей в мотивации создания сценического образа артиста играет репертуар: верно подобранный, он позволяет вызвать заинтересованность начинающего вокалиста в исполнении конкретного произведения и способствует более глубоким переживаниям, особой творческой работе над вокальным произведением.

Глава 2. Анализ практической работы по формированию сценического образа начинающего вокалиста

2.1. Методические аспекты формирования сценического образа начинающего вокалиста

Во второй главе проводится анализ практической работы по формированию сценического образа начинающего вокалиста. В первом

параграфе раскрываются методические аспекты формирования сценического образа начинающего вокалиста. Методические аспекты развития сценического образа можно свести к синтезу двух направлений: развитие певческих способностей и формирование непосредственного сценического образа.

Можно выделить несколько преимуществ комплексной подготовки эстрадного исполнителя-вокалиста в системе образования, которая объединяет вокальное, слуховое, эмоциональное, интеллектуальное и творческое развитие.

1. Учитываются индивидуальные особенности ученика – психофизический фон, физическое строение, эмоциональная отзывчивость и др.

2. Активизируются разные стороны личности исполнителя чувства, рациональность, эмоции и духовность.

3. Сокращаются сроки подготовки вокалистов, благодаря интенсивному комплексному воздействию.

4. Возможна адаптация методики к ученикам, не имеющим базовое музыкальное образование.

Особенности формирования сценического образа, основываются на ряде принципов и связанных с проблемами формирования основных певческих навыков (дыхания, звукообразования и артикуляции), являются универсальными.

Для успешной работы над сценическим образом в исследовании личности персонажа воспитаннику необходимо будет обратиться к таким областям знания как педагогика, и психология; для распознавания эпохи произведения – к истории; для установления мотивов и поступков действующих лиц – к юриспруденции; для выявления культуры, этикета, нравов и моральных принципов участников действия – к культурологии и философии; для определения вероисповедания героя – к религиоведению; для музыкального, пластического и художественного решения спектакля,

верному нахождению грима и выбору костюмов – к искусствоведению. В следующем параграфе представлено практическое исследование по формированию сценического образа юного вокалиста.

Второй раздел **«Практическая работа по формированию сценического образа начинающего вокалиста»** полностью посвящен практической работе по формированию сценического образа начинающего вокалиста.

В ходе осуществления своей деятельности мной был проведен эксперимент по формированию сценического образа начинающего вокалиста в ГУ ДО «Детская школа искусств Краснокутского муниципального района». В нем приняли участие 10 обучающихся одной возрастной категории – 15-16 лет.

Цель эксперимента заключается в создании условий для формирования сценического образа учащихся на сцене через синтез искусств, способствующих повышению уровня вокального мастерства и успешной реализации личности. Для реализации намеченной цели, необходимо решение следующих задач посредством методической работы с детским коллективом:

– выявить критерии, уровни и показатели формирования сценического образа у юных вокалистов в начале и в завершении полного учебного года; провести комплекс мероприятий по развитию сценической речи, образного мышления через пластику и ритмику, импровизацию, эмоциональное раскрепощение; простимулировать потребности к творческому самовыражению учащихся; развить умения перевоплощаться в сценический образ; сформировать мотивации к концертной деятельности; совершенствовать вокальную культуру исполнения; сделать выводы о влиянии проведённых мероприятий на развитие сценического образа обучающихся.

В ходе данного практического исследования было выявлено следующее:

1. Анализ результатов экспериментальной группы до и после формирующего эксперимента наглядно свидетельствует об эффективности разработанного нами комплекса занятий с применением психодиагностики и интегрированного тренинга, направленных на становление познавательной, эмоционально-волевой, межличностной и внутриличностной сфер развития при формировании сценического образа в вокально-творческом исполнительстве.

2. Специально применяемый комплексный подход с интегрированными элементами, включающим творческие задания и музыкально-актерско-хореографический тренинг показал необходимый положительный результат певцов-актеров при формировании сценического образа в классе вокала.

3. Сравнительный анализ результатов диагностики на начало и окончание эксперимента позволяет увидеть, что коэффициент оригинальности в экспериментальной группе повысился на 33% по сравнению с начальными показателями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

По результатам проведенного исследования, мы можем сделать ряд выводов.

Формирование сценического образа исполнителя представляет важное направление деятельности, которое предопределяет успешность выступления, что весьма важно для артиста, как начинающего, так и имеющего опыт.

Сценический образ – это совокупность различных действий, приемов, выразительных средств артиста на сцене, имеющих индивидуальные характеристики и присущих исключительно ему.

В работе были рассмотрены особенности сценического образа и сценического имиджа. По результатам данного сравнения, мы пришли к выводу, что в сценическом образе и сценическом имидже присутствуют сходства, заключающиеся в том, что данные понятия характеризуют создание определенного образа. Различие заключается в том, что

сценический образ непосредственно связан с конкретной ролью (игра актера определенной роли, исполнение конкретного произведения эстрадно-музыкальным исполнителем), а сценический имидж характеризует создание образа артиста для определенной целевой категории, как правило, для признания, приобретения популярности и пр. В отдельных случаях имеет место перенесение конкретного сценического образа в жизнь, что также формирует сценический имидж.

Для осуществления концертной деятельности, любому исполнителю нужны определенные теоретические знания; практические (технические) навыки исполнения; определенные качества: музыкальность, артистизм, внимательность, коммуникативность, волевые способности. Можно отметить, что перечисленные качества обязательны для осуществления соответствующей музыкально-исполнительской деятельности.

Особое внимание в рамках нашего исследования уделяется артистичности исполнителя, которую характеризуют такие компоненты, как сценическое перевоплощение; сценические движения; сценическое внимание.

Развитие данного перечня способностей оказывает существенное влияние на способность реализации того или иного сценического образа. Зачастую для начинающего вокалиста возникают такие проблемы, которые связаны с волнением. Следовательно, приобретает особое значение психологическая подготовка к выступлению. Особенности построения сценического образа заключаются в том, чтобы учитывать фактор повышенного внимания к психологической готовности начинающего вокалиста.

Очевидно, что сценический образ – это определенный образ, придуманный автором и воплощенный актером. При этом только внешние атрибуты (то есть костюм, макияж и пр.) не создают полноценный сценический образ. Фактически, вокально-эстрадный номер представляет

собой своеобразную театральную постановку. В вокальном сценическом номере предполагается определенная динамика, развитие сюжетной линии.

Создать сценический образ, значит создать индивидуальную композицию из всевозможных элементов, вовлеченных в творческий процесс. Перевоплощение происходит в результате перестройки системы личностных смыслов исполнителя и смещения центра установок на другое «Я», то есть сценический образ в том или ином выступлении, создании персонажа в рамках сценического выступления.

Представляется актуальным выделить те средства и меры, которые могут быть эффективно использованы в формировании сценического образа. Сюда необходимо отнести многие, например, выбор музыкальных произведений, подходящих по возрасту и психологическому развитию ребенка; развитие сценических личностных качеств в процессе музыкального обучения и воспитания (артистизм, общительность и пр.); так называемая эмоциональная тренировка, которая заключается в подготовке ребенка к выступлению посредством создания концертной обстановки (в условиях класса, при небольшом количестве зрителей и пр.) и другие.

В процессе формирования сценического образа значительная роль отводится определенным формам работы, среди которых беседы и рассуждения; просмотр видеоматериалов выступлений успешных музыкантов, исполнителей; анализ увиденного и услышанного.

Действительно, исполнительские традиции эстрадного искусства имеют свою специфику. Вокальное исполнение сопровождается целым комплексом исполнительских средств: пение в сочетании с танцевальными движениями; уровень актерского мастерства; сценическое действие; свободное общение с залом, пантомимика; наличие спецэффектов на сцене (свет, дым, огонь, фонтаны и пр.); коллективная хореография; экстравагантность костюма и грима и пр.

Таким образом, методические аспекты развития сценического образа можно свести к синтезу двух направлений: развитие певческих способностей и формирование непосредственного сценического образа.

Практическая работа проводилась на базе ГУ ДО «Детская школа искусств Краснокутского муниципального района» Саратовской области. Исследовалась в первую очередь оригинальность подачи образа. Сравнительный анализ результатов диагностики на начало и окончание эксперимента позволяет увидеть, что коэффициент оригинальности в экспериментальной группе повысился на 33% по сравнению с начальными показателями.

Подводя итоги исследования, следует отметить, что на сегодняшний день, перед музыкальной педагогикой стоят важные вопросы, связанные с формированием сценического образа начинающего певца-вокалиста, которые нуждаются в проведении дальнейших теоретических и практических исследований.