

Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»
Институт искусств

кафедра теории, истории
и педагогики искусства

**ФОРМИРОВАНИЕ АРТИСТИЗМА У СТУДЕНТОВ-
ВОКАЛИСТОВ В НЕПРОФИЛЬНОМ ВУЗЕ**

АВТОРЕФЕРАТ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
МАГИСТРА

Студента 3 курса 361 группы
направления 44.04.01 Педагогические образование
Института искусств

КЛИШИНА ОЛЕГА ЮРЬЕВИЧА

Научный руководитель _____ И.Э. Рахимбаева
Профессор, доктор пед. наук (подпись, дата)

Зав. кафедрой _____ И.Э. Рахимбаева
Профессор, доктор пед. н. (подпись, дата)

Саратов, 2023

Введение. Работа преподавателя в рамках курса «актерское мастерство» в непрофильных вузах достаточно сложная, так как он сталкивается с проблемой отсутствия методических разработок, пособий и учебных планов в данной сфере. Данные наработки ограничиваются рамками профессиональной подготовки актеров в театральных и творческих вузах, а вот для иных специальностей, где актерское мастерство преподается как второстепенный предмет нет унифицированных документов, следовательно, преподавателю приходится быть первопроходцем в данной области.

В современном мире, где все сферы человеческой деятельности постоянно модернизируются и обновляются, важно постоянно развиваться в различных направлениях и искать пути решения любых вопросов, связанных со стагнацией и устареванием практической базы. Стандарты образования в различных областях знаний ежегодно демонстрируют нам как высоко возросли требования к специалистам. Артистизм - это выражение интонационно-мыслительного звукового потока и эмоциональных реакций, запечатленных в поэтическом и нотном тексте в виде музыкально - поэтического образа. Искусство перевоплощения — это вполне закономерное явление в деятельности людей творческих специальностей, однако мало кто задумывается над тем, насколько значимы навыки артистизма в обычной жизни, особенно среди людей таких специальностей, как маркетологи, преподаватели, воспитатели, юристы и прочих сфер жизнедеятельности, связанных с непосредственным контактом с людьми.

Общество требует не только профессионального мастерства от молодых специалистов, но и личностного включения в профессию. Постепенно складывается идеал творческого и образовательного процесса, воспитывающий в студенте большой спектр эмоциональных реакций и развивающий его кругозор. Молодой артист должен руководствоваться из соображений сохранения и развития культуры.

Изучение данной проблемы показывает, что талантливый певец, который с отличием окончил ВУЗ, далеко не всегда готов к профессиональной деятельности. Сегодня проблема самореализации связана с умением показать себя не только как технически подкованного вокалиста, но и с возможностью показать свои артистические навыки и профессионализм. В современной музыкальной индустрии является важным умение обозначить свою значимость в создании новых творческих проектов.

Поэтому одной из наиболее актуальных проблем, связанных с образованием сегодня, является проблема развития артистизма студентов непрофильного вуза. Значимость развития артистизма обуславливает необходимость направить работу над совершенствованием этого навыка. Актуальность темы обусловлена тем, что в научной литературе на сегодняшний день еще не определены подходы и принципы организации процесса формирования артистизма у студентов непрофильного вуза.

Проблема исследования возможности формирования артистизма студентов-вокалистов технического вуза обусловлена отсутствием методологической базы и организационно-педагогических условий ее реализации.

В педагогической практике существует некое противоречие: с одной стороны есть образовательный стандарт, с другой – творческий подход в развитии индивидуальности студента, чему способствует студенческий клуб. Педагогам даны требования, которые являются своего рода шаблонными и ведут к единообразию преподавания, однако среди многообразия задач, поставленных перед вокалистами, существует возможность стать частью создания духовных ценностей музыкального искусства, развивать отечественную вокальную школу, что в очередной раз подтверждает актуальность проблемы.

Развитие художественно-творческого потенциала вокалиста возможно при развитии познавательных психологических процессов. Известно, что процесс обучения вокалу напрямую связан с формированием слуховых и

ритмических способностей, музыкальных навыков. Однако освоение актерских навыков выводит уровень профессионализма вокалиста на новый уровень. Разрабатываются эффективные методики обучения студентов технического вуза, активизирующие исполнительскую, творческую деятельность.

Можно сделать предварительный вывод о том, что присутствие драматической составляющей в обучении вокалиста является важной частью процесса формирования его исполнительского мастерства.

Объект исследования – учебный процесс в условиях студенческого клуба непрофильного вуза.

Предметом исследования - развитие артистизма у студентов-вокалистов студенческого клуба непрофильного вуза.

Целью данной работы является исследование процесса формирования артистизма у студентов-вокалистов студенческого клуба непрофильного вуза в процессе обучения актерскому мастерству.

В соответствии с поставленной целью были определены следующие **задачи**:

- провести содержательный анализ понятия «артистизм» и анализ методик актерской техники К.С. Станиславского и М.А. Чехова;
- исследовать формирование артистизма у студентов-вокалистов в непрофильном ВУЗе;
- выстроить экспериментальную модель организации процесса формирования артистизма у студентов-вокалистов;
- охарактеризовать опытно-поисковое исследование организации процесса формирования артистизма у студентов-вокалистов в непрофильном ВУЗе.

Теоретическая основа исследования артистизма представлена в трудах следующих авторов: трудах С.В. Гиппиус, Б.Е. Захава, Н.А. Зверевой, О.А. Кривцуна, В.П. Морозова, Л. П. Новицкой, М.О. Оринбаевой, Ю.А. Стримова, М.А. Харлашко рассмотрены взгляды на сущность понятия артистизм.

Педагогика и методика обучения вокалиста представлены в работах: В. Ю. Богатырева, Л.С. Майковской, Д.В. Морозова, В.П. Морозова, В. Никитиной, А.К.Норт, М.О. Оринбаева, Д.Д.Хагривз и др.

Вопросы практического характера собраны из трудов К.С. Станиславского и М.А. Чехова, Л.В. Грачевой, М. Кипнис, А. Кокорина и др.

Методы исследования. Исследование основано на принципах историзма и научной объективности. В работе используются общенаучные и специально-исторические методы исследования. К общенаучным методам исследования относятся – анализ, синтез, дедукция. К специально-историческим методам исследования можно отнести историко-биографический метод, который позволяет воссоздать биографию К.С. Станиславского и М.А. Чехова, нарративный метод является основным, отвечающим за форму повествования в работе, хронологический метод используется в контексте описания деятельности вуза.

Эмпирическая база исследования. Научное исследование осуществлялось с 2021 по 2022 годы на базе вокальной студии студенческого клуба СГТУ.

Новизна исследования заключается в обобщении имеющейся теоретической и практической информации по теме исследования, в рамках формирования артистизма у обучающихся непрофильных специальностей. В ходе исследования разработана методика формирования артистизма у студентов-вокалистов в непрофильных вузах, которая способствует целенаправленному овладению актерским мастерством, в воспитании вокалистов. Посредством этой методики студент может использовать многообразные возможности для достижения наиболее убедительной интерпретации актерского образа; так же в ходе курса актерского мастерства у вокалистов формируется комплекс исполнительских навыков, развитие которых позволяет студенту накапливать репертуар, овладевать музыкальными произведениями различных эпох, стилей, направлений, жанров и форм.

Теоретическая значимость исследования. Теоретическая значимость исследования формирования артистизма у студентов-вокалистов в непрофильном вузе состоит в обобщении традиционных методов развития артистизма на основе методик К.С. Станиславского и М.А. Чехова, а так же разработке системы целенаправленных педагогических приемов и техник, направленных на оптимизацию формирования артистизма. Разработаны диагностические показатели уровня сформированности артистизма у вокалистов.

Практическая значимость исследования: данный проект направлен на формирование первичных профессиональных актерских навыков и может быть использован как педагогами дополнительного образования в любительских театральных студиях, так и в общеобразовательных учреждениях вне общеобразовательного учебного процесса и в профессиональных театральных студиях.

Апробация результатов исследования. Основные положения и выводы работы были изложены

I. В публикациях:

- 1) Клишин О.Ю., Рахимбаева И.Э. Проблемы проведения занятий по актерскому мастерству в дистанционном формате // В сборнике: Гуманитарные науки в новой реальности: проблемы, подходы, ценности. Материалы X Международной научной конференции. Редакционная коллегия: И.В. Бибина (ответственный редактор) [и др.]. - Саратов, 2022. - С. 17-23.;
- 2) Клишин О.Ю., Рахимбаева И.Э. Особенности преподавания актерского мастерства в учебном процессе технического вуза в он-лайн // В сборнике: Гуманизация образовательного пространства. Материалы Международного форума. Саратов, 2021. С. 141-147.;
- 3) Клишин О.Ю., Рахимбаева И.Э. Особенности ведения практических занятий по актерскому мастерству в непрофильных вузах // В сборнике: Культурное

наследие г. Саратова и Саратовской области. Материалы X Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов, 2021. С. 303-309.;

- 4) Клишин О.Ю., Рахимбаева И.Э. Различие преподавания актерского мастерства студентам профильных и непрофильных специальностей //В сборнике: Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области. Материалы IX Международной научно-практической конференции. Под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. 2020. С. 354-360.;
- 5) Клишин О.Ю., Рахимбаева И.Э. Тенденции режиссерских постановок в саратовских театрах и их влияние на студенческую молодежь // В сборнике: Развитие личности средствами искусства. Материалы VII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных. Под общей редакцией Ю.Ю. Андреевой, И.Э. Рахимбаевой. 2020. С. 214-220.

II. В научно-практической конференциях и форумах:

- 1) VII международной научно-практической конференции студентов, бакалавров, магистрантов и молодых учёных. 2020. Доклад: «Тенденции режиссерских постановок в саратовских театрах и их влияние на студенческую молодежь»;
- 2) Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области. IX Международная научно-практическая конференция. 2020. Доклад: «Различие преподавания актерского мастерства студентам профильных и непрофильных специальностей»;
- 3) Культурное наследие г. Саратова и Саратовской области. X Международная научно-практическая конференция. 2021. Доклад: «Особенности ведения практических занятий по актерскому мастерству в непрофильных вузах»;
- 4) Международный форум: Гуманизация образовательного пространства. 2021. Доклад: «Особенности преподавания актерского мастерства в учебном процессе технического вуза в он-лайн»;

5) X Международной научной конференции: Гуманитарные науки в новой реальности: проблемы, подходы, ценности. 2022. Доклад: «Проблемы проведения занятий по актерскому мастерству в дистанционном формате».

III. Практическом опыте работы актером и преподавателем актерского мастерства в СГТУ.

Структура работы. Работа состоит из введения, двух глав, заключения и списка используемых источников.

Введение содержит основные идеи исследования, раскрывает ее направления и задачи

В первой главе рассмотрена проблема изучения сущности понятия «артистизм вокалиста», исследуются теоретические основы формирования артистизма у студентов непрофильных специальностей.

Во второй главе выпускной квалификационной работы описана система по разработки экспериментальной модели организации процесса по формированию артистизма у студентов.

Заключение содержит основные выводы проделанной аналитической и практической деятельности.

Основное содержание работы.

Изучена и проанализирована сущность понятия артистизм, которое определяется, как тонкое мастерство в искусстве согласно толковому словарю С.И. Ожегова. В разных источниках и научных работах понятие толкуется по-разному, и подходы к нему тоже разные, однако общие точки соприкосновения были проанализированы и рассмотрены в первой главе работы.

Определена проблема степени развитости навыка артистизма у студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ и выявлена причина низкого уровня подготовки в данном направлении. В основном такая особенность связана с общей культурой России.

Проанализирована роль русской музыкальной школы в развитии вокальной индустрии, приведены возможности передачи теоретико-практической базы студентам на базе студенческого клуба СГТУ.

Разработана экспериментальная модель организации процесса формирования артистизма у студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ.

Сформированы две группы участников эксперимента, контрольная и экспериментальная, включающая в себя студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ. С их прямым участием была проведена практическая работа внедрения выбранных методик К.С. Станиславского по формированию артистизма, где участники эксперимента занимались по определенным упражнениям.

Проведен сравнительный анализ данных констатирующего и итогового этапа. На основе полученных данных сделан вывод, о том, что предлагаемая педагогическая модель эффективна и несет практическую ценность для дополнительного музыкального образования студентов в рамках студенческого клуба СГТУ.

В процессе апробации модели формирования навыков артистизма в профессиональной подготовке студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ, отмечено повышение уровня навыков актёрского мастерства по всем параметрам в соответствии с разработанной критериально-уровневой оценочной системой.

Данные, полученные на констатирующем, формирующем и контрольном этапах экспериментального исследования, позволили сделать вывод о том, что разработанная программа может быть использована в процессе подготовки вокалистов в их профессиональной деятельности, ввиду значительного влияния на продуктивность процесса формирования навыков актёрского мастерства.

Формирование артистизма в профессиональной подготовке вокалистов, направлено на развитие элементов системы К. С. Станиславского, где особое

внимание уделяется на: эмоциональную память вокалистов, сценическое внимание, творческое воображение и на отсутствие физических зажимов.

Благодаря этим минимальным элементам у певца формируется понимание того, над чем нужно работать, чтобы быть настоящим артистом. Только лишь вокальной техники недостаточно, чтобы покорять подмостки эстрады. Следует понимать, что требования к артисту растут с каждым днём, но если нет фундамента понимания данной профессии, то о развитии не может быть и речи. Если у вокалиста не будет эмоциональной памяти – не прочувствует вокальный материал ни артист, ни зритель. При отсутствии такого важного сценического элемента, как внимание – потеряется связь артиста со зрителем. Без творческого воображения померкнет вся импровизация, включение в процесс артиста и зрителя. Но все эти элементы в один час померкнут, если на сцену выйдет вокалист весь в физических зажимах. Он станет не интересен зрителю, потому что потеряет свою значимость, авторитет, красоту и предмет подражания со стороны зрителя.

На основе сравнительного анализа был сделан вывод, о том, что внедрение данной педагогической модели в образовательный процесс взаимодействия со студентами-вокалистами непрофильного ВУЗа эффективно может повлиять на профессиональный уровень квалификации студентов, а именно значительно повысить уровень сформированности артистизма, необходимого для оценки профессионального вокалиста, как артиста. Исследование показало, что, практикуя на занятиях по вокалу упражнения по развитию артистизма, взятые из систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова, участники эксперимента значительно повысили свои показатели по психотехническим, эмоционально-смысловым и художественно-исполнительским критериям. Такой результат подчеркивает эффективность модели, а отзывы студентов подчеркивают значимость и актуальность данного вопроса в современном музыкальном образовании России.

Заключение. Подводя итог магистерскому исследованию, следует отметить, что были изучены теоретические и практические аспекты вопроса развития навыка артистизма у студентов вокалистов студенческого клуба СГТУ. Актуальность данной работы обусловлена проблемой нехватки информационных и практических ресурсов системы формирования артистизма у вокалистов.

Анализ теоретических и методических трудов специалистов в области артистического, театрального и вокального искусства позволил сделать следующие выводы:

1. Изучена и проанализирована сущность понятия артистизм, которое определяется, как тонкое мастерство в искусстве согласно толковому словарю С.И. Ожегова. В разных источниках и научных работах понятие толкуется по-разному, и подходы к нему тоже разные, однако общие точки соприкосновения были проанализированы и рассмотрены в первой главе работы.

2. Определена проблема степени развитости навыка артистизма у студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ и выявлена причина низкого уровня подготовки в данном направлении. В основном такая особенность связана с общей культурой России.

3. Проанализирована роль русской музыкальной школы в развитии вокальной индустрии, приведены возможности передачи теоретико-практической базы студентам на базе студенческого клуба СГТУ.

4. Разработана экспериментальная модель организации процесса формирования артистизма у студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ.

5. Сформированы две группы участников эксперимента, контрольная и экспериментальная, включающая в себя студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ. С их прямым участием была проведена практическая работа внедрения выбранных методик К.С. Станиславского по формированию артистизма, где участники эксперимента занимались по определенным упражнениям.

б. Проведен сравнительный анализ данных констатирующего и итогового этапа. На основе полученных данных сделан вывод, о том, что предлагаемая педагогическая модель эффективна и несет практическую ценность для дополнительного музыкального образования студентов в рамках студенческого клуба СГТУ.

В процессе апробации модели формирования навыков артистизма в профессиональной подготовке студентов-вокалистов студенческого клуба СГТУ, отмечено повышение уровня навыков актёрского мастерства по всем параметрам в соответствии с разработанной критериально-уровневой оценочной системой.

Данные, полученные на констатирующем, формирующем и контрольном этапах экспериментального исследования, позволили сделать вывод о том, что разработанная программа может быть использована в процессе подготовки вокалистов в их профессиональной деятельности, ввиду значительного влияния на продуктивность процесса формирования навыков актёрского мастерства.

Формирование артистизма в профессиональной подготовке вокалистов, направлено на развитие элементов системы К. С. Станиславского, где особое внимание уделяется на: эмоциональную память вокалистов, сценическое внимание, творческое воображение и на отсутствие физических зажимов.

Благодаря этим минимальным элементам у певца формируется понимание того, над чем нужно работать, чтобы быть настоящим артистом. Только лишь вокальной техники недостаточно, чтобы покорять подмостки эстрады. Следует понимать, что требования к артисту растут с каждым днём, но если нет фундамента понимания данной профессии, то о развитии не может быть и речи. Если у вокалиста не будет эмоциональной памяти – не прочувствует вокальный материал ни артист, ни зритель. При отсутствии такого важного сценического элемента, как внимание – потеряется связь артиста со зрителем. Без творческого воображения померкнет вся импровизация, включение в процесс артиста и зрителя. Но все эти элементы в один час померкнут, если на сцену выйдет

вокалист весь в физических зажимах. Он станет не интересен зрителю, потому что потеряет свою значимость, авторитет, красоту и предмет подражания со стороны зрителя.

На основе сравнительного анализа был сделан вывод, о том, что внедрение данной педагогической модели в образовательный процесс взаимодействия со студентами-вокалистами непрофильного ВУЗа эффективно может повлиять на профессиональный уровень квалификации студентов, а именно значительно повысить уровень сформированности артистизма, необходимого для оценки профессионального вокалиста, как артиста. Исследование показало, что, практикуя на занятиях по вокалу упражнения по развитию артистизма, взятые из систем К.С. Станиславского и М.А. Чехова, участники эксперимента значительно повысили свои показатели по психотехническим, эмоционально-смысловым и художественно-исполнительским критериям. Такой результат подчеркивает эффективность модели, а отзывы студентов подчеркивают значимость и актуальность данного вопроса в современном музыкальном образовании России.