АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ АРТИСТИЗМА У ПОДРОСТКОВ В ДШИ

Аннотация. Актуальные аспекты формирования артистизма у подростков в ДШИ имеют глубокое позитивное влияние не только на их художественное развитие, но и на развитие их личности в целом. Целью проведенного исследования было раскрыть методы и средства, которые помогают молодым артистам раскрыть свой творческий потенциал и достичь высоких результатов в своей деятельности. Артистизм у подростков в ДШИ может быть развит путем специально организованных занятий, включающих различные творческие задания, а также через участие в коллективных проектах, где дети могут проявить себя на сцене перед публикой. Кроме того, важную роль играет мотивация и поддержка со стороны родителей и педагогов, которые способствуют эмоциональному и творческому развитию молодых артистов. Таким образом, актуальные аспекты формирования артистизма у подростков в ДШИ должны быть учтены при разработке программ и методик обучения, чтобы обеспечить наиболее эффективное развитие молодых артистов и формирование их творческого потенциала.

Ключевые слова: артистизм, актерское мастерство, актерский тренинг, виртуозность исполнения, ассоциативное мышление.

CURRENT ASPECTS OF THE FORMATION OF ARTISTRY AMONG TEENAGERS IN THE SCHOOL

Annotation. Current aspects of the formation of artistry among teenagers in the school have a profound positive impact not only on their artistic development, but also on the development of their personality as a whole. The purpose of the research was to reveal the methods and means that help young artists to unleash their creative potential and achieve high results in their activities. The artistry of teenagers in DSHI can be developed through specially organized classes, including various creative tasks, as well as through participation in collective projects where children can express themselves on stage in front of the public. In addition, motivation and support from parents and teachers play an important role, which contribute to the emotional and creative development of young artists. Thus, the relevant aspects of the formation of artistry among adolescents in the Secondary school should be taken into account when developing training programs and methods in order to ensure the most effective development of young artists and the formation of their creative potential.

Keywords: artistry, acting, acting training, virtuosity of performance, associative thinking.

В современном мире, где все аспекты человеческой жизни постоянно обновляются и модернизируются, важно непрерывно развиваться в разных областях и находить решения для преодоления проблем, связанных с застоем и устареванием практической базы. Требования к специалистам в различных областях знания каждый год становятся все более высокими, отражая современные стандарты образования. Артистизм - это способ выразить интонационно-мыслительный поток и эмоциональные реакции, заложенные в поэтических и музыкальных текстах, превращая их в музыкально-поэтические образы. Искусность преображения является естественным явлением в работе творческих людей, однако немногие задумываются о важности навыков артистизма в повседневной жизни, особенно среди таких профессий, как маркетологи, преподаватели, воспитатели, юристы и другие сферы деятельности, связанные с прямым контактом с людьми. Современное общество ожидает от молодых специалистов не только профессиональной компетентности, но и личного вовлечения в свою работу. Постепенно формируется идеал творческого и единовременно образовательного процесса, в котором студент развивает широкий спектр эмоциональных реакций и расширяет свой кругозор. Молодой артист должен руководствоваться стремлением сохранить и продолжать развивать культуру.

В практике педагогики возникает противоречие: с одной стороны, преподавателям предписаны стандарты образования, а с другой стороны, они стремятся развивать творческие навыки студентов и индивидуальность каждого. В этом направлении им помогает студенческий клуб. Требования, предъявляемые к преподавателям, зачастую являются стандартными и приводят к однообразному преподаванию.

В современной культуре понятие артистизма является сложным и многогранным. Оно не имеет одного единого описания, так как связано со субъективной оценкой искусства в целом. Различные словарные статьи предлагают несколько определений артистизма, включая склонность к артистическим занятиям, вкус к искусству, талант и виртуозность исполнителя.

В толковом словаре Д.Н. Ушакова «артистизм описывают, как склонность к артистическим занятиям, вкус к искусству» [4, с.38].

Толковый словарь С.А. Кузнецова рассматривают «артистизм с двух сторон, как художественную одаренность и способность к чему либо, иными словами, талант, и как высокое и тонкое мастерство исполнения художественного произведения, т.е. виртуозность» [1, с.102].

Артистизм может быть и врожденным талантом, который проявляется у некоторых людей непосредственно изначально. Он также может развиваться в процессе опыта и времени, как высокое мастерство и владение профессией. Это ведет к тому, что артистизм становится синонимом виртуозности в исполнительском искусстве. Кроме того, артистизм представляет собой хорошо отточенный навык, который можно развивать и совершенствовать путем педагогической деятельности. В широком смысле артистизм связан с высшей степенью художественности, совершенством передачи эмоций и информации в эстетической форме.

Идеи артистизма чаще всего связываются с игровым аспектом понятия и акцентируют внимание на техничности, искусности и виртуозности исполнения, а также на легкости и незаметности усилий. Драматический артистизм описывается как способность актера органично и непринужденно смотреться на сцене и воздействовать на зрителей.

В целом, понятие артистизма представляет собой сложное, многогранное явление, которое требует дальнейшего исследования и философских размышлений для более точного определения его сущности и значимости в искусстве и культуре.

Нынешний взгляд на художественность, как на некую искусственность, приводит к разрыву между формой и содержанием. В теории повседневной культуры возникает идея о легкости исполнения и незаметности усилий, что становится связующим звеном между артистизмом и перевоплощением. Хотя артистизме начинают сопоставлять с притворством, четко разграничиваются понятия «притворство» и «перевоплощение», оправдывая и подчеркивая бескорыстность артистизма во имя эстетики. В истории культуры артистизм рассматривается как переменный феномен, отражающий важные общественные события и становящийся точкой отклонения от прежних культурно-исторических порядков и традиций. Отдельно артистизм обозначается как «выжигающий аттрактор», способный разрушить эстетический и художественный канон, систему художественного письма и существующие смысловые матрицы [2, 3]. В такой трактовке артистизм действует сферой бессознательного и телесной соматикой, освобождаясь от смысла и символов. Философ отмечает, что артистизм проявляется там, где соприкасается с первичной музыкой бытия, например, в дионисийском аффективном артистизме или шедеврах европейской оперетты. В этих жанрах ощущение пьянящего триумфа смешивается с ощущением бездны.

Развитию артистизма учеников ДШИ способствует комплексный подход, основанный на трех группах методов и приемов обучения. Первая группа методов направлена на грамотный подбор репертуара с учетом психо-физических особенностей учеников и включает в себя теоретическое изучение голосообразования, особенностей извлечения звука и корректной позиции гортани. Для привлечения внимания и привития художественного вкуса учеников также проводятся просмотры выступлений эталонных исполнителей.

Вторая группа методов направлена на работу с художественным образом в актерском воплощении произведения. Здесь уделено внимание развитию эмоциональной памяти, формированию сценического внимания и самостоятельности в работе над творческим воображением. Также проводятся тренинги и физические упражнения для устранения физического напряжения на сцене.

Третья группа методов направлена на анализ сценических выступлений учеников. Здесь рекомендуется просматривать свои выступления на видеозаписи для тщательного разбора и исправления ошибок. Дополнительно изучаются способы существования на сцене, с учетом всех требований, и проводятся просмотры выступлений достойных исполнителей для акцентирования внимания на конкретные проблемы.

Таким образом, применение этих методов и приемов обучения способствует развитию артистического мастерства у учеников ДШИ, а также формирует у них навыки выбора репертуара, актерского воплощения и анализа собственных выступлений. Этот комплексный подход позволяет ученикам достигать своих целей и задач на пути к профессиональному росту и успеху на сцене.

Для того, чтобы настроится на работу, надо чтобы и физическое тело было готово к работе. Каждое занятие в театральном коллективе начинается с разминки.

Ученики театрального коллектива начинают каждое занятие с разминочных упражнений, которые включают ходьбу под музыку в определенном ритме и разминку различных частей тела. Это помогает им концентрироваться и готовить физическое тело к работе.

На уроках актёрского мастерства детям предлагается работать над элементами с помощью тренинговых упражнений на преодоление физических зажимов. Одно из таких упражнений - «Скульптор и глина». Ученикам предлагается перевоплотиться в образы и «вылепить» их из своего тела. Ученик-скульптор придумывает животное и «лепит» его, а глина-ученик держит ту форму, которую создал автор. В процессе работы ученик-скульптор рассказывает об этом животном, его особенностях и характеристиках. Все это помогает детям улучшить свою актёрскую игру и развивает фантазию, воображение и чувство партнёрства.

Другое интересное упражнение, которое нравится детям, - это «Марионетка». Каждый участник представляет себя куклой-марионеткой, которую повесили в шкаф после выступления. Дети выбирают персонажей, например, петрушку или куклу-балерину, и представляют, что они подвешены за разные части тела. Они должны расслабить все остальные части тела и развивать гибкость и умение передавать образ персонажа. На первых занятиях детям не всегда удавалось одновременно передать образ и расслабить тело, но через тренировки они находят баланс и успешно выполняют две задачи одновременно.

В процессе занятий, основанных на развитии ассоциативного мышления у детей, они активно учатся находить связи между предметами, создавать ассоциативные ряды и интегрировать новые знания с уже известной информацией. Развитие ассоциативного мышления происходит одновременно с развитием образной памяти, творческого воображения, фантазии и вариативности мышления. Одним из эффективных тренингов на эту тему является упражнение «что может быть зеленым?», которое стимулирует воображение, развивает беглость мышления и тренирует вербальные навыки. В процессе этого тренинга дети улучшают способность находить ассоциации и повышают число ассоциаций за определенный промежуток времени. Также они начинают придумывать оригинальные связи с зеленым цветом, что является сущностью развития творческого мышления.

Для развития навыков импровизации и свободы движения у детей в театральном отделении проводятся специальные занятия. Участие в упражнениях-импровизациях помогает развивать личностные навыки вхождения в творческий процесс и согласования с другими участниками. Использование дара импровизатора уже заложено в каждом из нас, но он может и должен быть развит. В театральном искусстве, для будущих актеров, импровизация является ключевым аспектом мастерства.

Другим занимательным тренингом, способствующим развитию ассоциативного мышления и образного мышления, является «цепочка ассоциаций «на что похож стул?». В ходе этого тренинга дети научились находить связи между предметами и проявлять их через физические действия и слова. Сначала им требовалась помощь друг друга при названии ассоциаций, но со временем они стали выполнять упражнение самостоятельно и с большой уверенностью. Такое занятие помогло расширить их круг ассоциаций, стимулировало воображение и творческое мышление, а также укрепило память.

Тренировка этюдами является эффективным методом работы с детьми старшего школьного возраста в театральных коллективах. Педагог должен понимать и объяснить ученикам понятия «этюд» и «этюдная проба», а также описать исходные материалы и законы построения сценического этюда. В начале занятий, учитель рассказывает детям о значении этюдов на проявление эмоций, используя кошек и мышек в качестве примера. В процессе тренировки, ученики представляют, что они мышки и показывают различные эмоции и жесты поочередно, в соответствии со стихотворением. После этого, педагог проводит обсуждение работы и помогает детям различить все проявленные эмоции. В этюдах используются мимика, жесты, образная речь и пластика тела. Этюдная проба представляет собой исследование собой исследуемых обстоятельств пьесы или задания в процессе обучения. Элементами этюда являются действие, вера в предлагаемые обстоятельства, непрерывность и событие. Итак, сценический этюд представляет собой законченный отрезок жизни действующего лица, созданный на основе личного опыта и воображения актера. Вместе с педагогом, дети составляют схему этюда, включающую в себя начало, центральное событие, главное событие и окончание. Этюды исполняются в течение 5-10 минут и требуют не только физической, но и эмоциональной отдачи.

Для тренировки этюдов педагог задает вопросы во время интервью, где участникам необходимо отвечать от имени своего персонажа. Интервью могут происходить в любом месте и времени, что позволяет использовать свою фантазию. Один из примеров этюда - «Мое утро». В этом этюде актер должен показать свое пробуждение и основную часть утренней жизни персонажа, включая все физические действия, такие как подъем, умывание, чистка зубов, приготовление пищи. Однако, перед выходом на сцену ученикам дается время для вспоминания своего утра и подготовки.

Стоит отметить, что этюды без предметов требуют особой концентрации и внимания со стороны актеров, чтобы правильно передать и распределить пространство на сцене. Поэтому перед переходом на «пустышку» важно отработать физические действия с реальными предметами. И, наконец, этюд на память физических действий является одним из самых сложных этюдов, но с достаточной тренировкой и подготовкой актеры смогут легче справляться с другими этюдами этого вида.

Такие этюды тренируют память, учат управлять своим телом, концентрации, выразить своё настроение без слов, а с помощью действий.

В актёрский тренинг, также входит занятия и по сценической речи. Сценическая речь – это, правильное дыхания, артикуляция, вибрационный массаж, постановка голоса.

В результате систематической работы над тренингами, направленными на развитие ассоциативного мышления, дети значительно улучшили свои навыки нахождения связей между предметами и развили творческое мышление. Они стали более уверенными в поиске ассоциаций и способными придумывать оригинальные связи. Таким образом, занятия, основанные на развитии ассоциативного мышления, существенно способствуют развитию у детей образного мышления, воображения и творческого потенциала.

Таким образом, упражнения на разминку и тренинги помогают не только подготовить физическое тело к работе, но и развить фантазию, воображение, умение общаться со сверстниками и управлять своими мышцами. Эти тренинги отличаются от обычных физических упражнений тем, что они включают в себя элементы актёрского искусства и помогают детям подготовиться к работе на сцене.

Список использованной литературы и источников

1. Большой толковый словарь русского языка / сост. и гл. ред. С. А. Кузнецов РАН, Ин-т линг­вист. ис­след. – Санкт Петербург: Норинт, 1998. – 1535 с.
2. Перминова, Л.М. Конструктивно-техническая функция дидактики: дидактическая модель обучения (методология, структура) / М.О, Перминова// Теория современного образования. – 2015. – № 5. – С. 59-62. ISSN: 2307-3241. - Текст: непосредственный.
3. Теоретические основы создания актерского образа. – Москва: ГИТИС, 2002. – 180 с. – ISBN: 5-7196-0280-1. - Текст: непосредственный.
4. Толковый словарь русского языка / Под ред. Д. Н. Ушакова. - Москва: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов., 1935–1940. (4 т.). - 959с.