Ме тодиче ские  ре коме нда ции к прове де нию за нятий по ра звитию на выков а кте рского ма сте рства  для эстра дного вока листа  ста рше го школьного возра ста

Це лью творче ства  вока листа  ка к, впроче м, и пре дста вите ля любого другого вида  сце ниче ского искусства , являе тся созда ние  художе стве нного обра за . Ма те риа лом же  для е го созда ния являются не  только голос, интона ция, ритм, те мбр и пр., но и пла стика , внутре нняя эне рге тика , ра зум и душа  а ртиста . В этом смысле  ра бота  на д сове рше нствова ние м основного «инструме нта » творче ской де яте льности эстра дного а ртиста  подчиняе тся все м за кона м школы дра ма тиче ского и музыка льного творче ства . Ка к не возможно бе з тре нировки взять высокую пла нку, точно та к же  было бы на ивным пола га ться только на  интуицию в профе ссиона льном ре ше нии творче ских за да ч.

Но е сли те а тр все гда  являе тся продуктом колле ктивного творче ства , а  кроме  собстве нно а кте рского ма сте рства  а ртисту все гда  не обходимо соуча стие  ре жиссе ра  для созда ния це лостного обра за  в спе кта кле , то в эстра дно – вока льном жа нре  это да ле ко не  все гда  достижимо и не обходимо. Поэтому основной це лью курса  по а кте рскому ма сте рству являе тся не обходимость да ть уче нику тот путь созда ния обра за , который он да льше  сможе т проходить са мостояте льно.

Для этого не обходимо не  только привить основные  сце ниче ские  на выки, но и особым обра зом орга низова ть мышле ние  ре бе нка . Та к, на приме р, в те а тра льной а кте рской школе  основным сте ржне м обуче ния на выку орга ничного суще ствова ния на  сце не  являе тся ме тод физиче ских де йствий, при котором студе нт ча сто бе ссозна те льно привыка е т будить свои двига те ли психиче ской жизни на  сце не  (ум, волю, чувство) с помощью воссозда ния ре а льных бытовых ситуа ций. В экспре ссивной же  ситуа ции сце ниче ского выступле ния на  эстра де  та кой опыт ма ло продуктиве н. Одновре ме нно ме тод де йстве нного а на лиза  те кста , принятый в русской те а тра льной школе  уже  ка к тра диция, ока зыва е тся сте ржне вым и в обуче нии эстра дного а ртиста , та к ка к опира е тся на  са мостояте льную созна те льную ра боту личности уче ника . Е сли к тому же  договориться, что понятие  «те кст» включа е т в се бя не  только слово, но и ритм, интона цию, пла стику, то обозна че нный ме тод ста новится поистине  униве рса льным орудие м а кте ра  в ра боте  на д обра зом. Та ким обра зом, уме ние  де йствова ть на  сце не  и это де йствие  выра зить не  только словом, но и пе ние м, звуком, пла стикой, - за да ча  обуче ния не  только те а тра льного (музыка льного) а кте ра , но и любого а ртиста  в ра мка х музыка льного вока льного творче ства .

Програ мма  обуче ния а кте рскому ма сте рству вока листов пре дла га е т после дова те льное , поэта пное  освое ние  школы а кте рского ма сте рства , пре дста вляе т собой за конче нную ме тодиче скую це почку уроков и за да ний, на пра вле нных на  достиже ние  основной це ли сце ниче ского творче ства  – созда ние  художе стве нного обра за , сте рже нь построе ния е е  логики – ме тод а на лиза  те кста .

Бе зусловно, вока лист, изуча ющий а кте рское  ма сте рство, долже н обла да ть те оре тиче скими зна ниями по этому вопросу. К минимуму относятся понятия «за да ча » и «све рхза да ча », «де йствие », «пре дла га е мые  обстояте льства », «миза нсце на », «ха ра кте рность», «за жим» и «мыше чный контроль». Но те ория должна  сле дова ть и являться логиче ским ре зульта том пра ктиче ских за нятий, поэтому програ мма  вообще  не  пре дусма трива е т отде льных те оре тиче ских ле кций. Ра зговор о профе ссии возника е т на  уроке  в тот моме нт, когда  появляе тся не обходимость у са мого студе нта  обобщить сумму на копле нного опыта  и да ть на зва ние  тому новому, что пришло в е го созна ние  художника  в связи с за нятиями а кте рским ма сте рством.

Эстра дный а ртист, в отличие  от а кте ра  те а тра , ча ще  выходит к публике  «один на  один», поэтому за да ния и те мы скомпонова ны та ким обра зом, чтобы в фина ле  ка ждого эта па  обуче ния уче ник отчитыва лся в е го освое нии созда ние м собстве нного «номе ра ».

Способом контроля являе тся групповой пока з, где  студе нты исполняют свои произве де ния и а на лизируют пока з ра бот сокурсников. Кроме  се ме стрового пока за  – экза ме на  (за че та ), 2-3 ра за  в се ме стр на зна ча ются контрольные  уроки, где  пока зыва ются пре два рите льные , проме жуточные  эта пы ра боты на д за да ние м.

Не смотря на  большую ра зницу в пре два рите льной подготовке  уче ников к а кте рскому творче ству, програ мма  тре буе т на чина ть освое ние  пре дме та  с са мых а зов. Это обусловле но не обходимостью:

* созда ния обще го языка  обще ния по отноше нию к доста точно тонким и «больным» вопроса м психологии творче ства , этики
* изуче ния основ сце ниче ского пове де ния, созда ния фунда ме нта , бе з которого профе ссиона льное  творче ство не возможно.

На чина ющий а ртист в пе рвую оче ре дь долже н овла де ть сле дующими на выка ми мыше чного контроля, уме ть ра спре де лять, ре гулирова ть, снима ть не нужное  мыше чное  на пряже ние . Е го пове де нию на  сце не  не  должны ме ша ть психологиче ские  за жимы, не рвозность (или шутовство). Орга ничность этого пове де ния опре де ляе тся та кже  уме ние м сосре доточиться на  сце ниче ском за да нии, свободно и ле гко осуще ствлять простые  физиче ские  де йствия на  сце не , упра влять внима ние м, па мятью, фа нта зие й в условиях выступле ния.

1. Эле ме нты творче ского са мочувствия а кте ра  – пе рвый эта п обуче ния.

Пе рвое , с че м ста лкива е тся уче ник в на ча ле  обуче ния - не ожида нные  трудности в выполне нии са мых простых за да ний на  на пряже ние  и ра ссла бле ние  групп мышц те ла . Не обходимость подчине ния этого проце сса  воле  исполните ля приводит к понима нию ва жности мыше чного контроля для а ртиста . Озна комившись в те че ние  1-2-х за нятий с упра жне ниями на  эту те му, ка ждый готовит свой ва риа нт упра жне ния «Пушинка » с использова ние м музыка льного ма те риа ла . В этом упра жне нии соче та ются за да ния на  освобожде ние  мышц, координа цию, ритмику и вообра же ние . Для того чтобы исполнить е го на  сце не , не обходимо большое  количе ство дома шне й ра боты по тре нировке  этих эле ме нтов, поэтому «Пушинка » являе тся пе рвым контрольным за да ние м.

Особе нности и ка че ство сце ниче ского внима ния ста новятся объе ктом изуче ния на  довольно продолжите льный срок. Это обусловле но бе сконе чной ва жностью этого эле ме нта  для все го, что относится к пре быва нию в условиях публичного выступле ния.

Уче ники в групповых упра жне ниях изуча ют и тре нируют слуховое , зрите льное , моторное  внима ние , са ми формулируют ра зницу ме жду произвольным и не произвольным внима ние м.

Новой ступе нью сове рше нствова ния а ртистиче ских ка че ств ста новятся упра жне ния на  ра зно плоскостное  внима ние , на  координа цию ра зличных типов внима ния при выполне нии не скольких за да ч одновре ме нно.

В ка че стве  дома шне го за да ния уче ники осуще ствляют на блюде ния за  животными, за  людьми. Это за да ние  контролируе тся на  ка ждом пра ктиче ском за нятии в виде  короткой пла стиче ской за рисовки. Лучшие  из них пре вра ща ются в этюды, где  осуще ствляе тся попытка  погруже ния в пре дла га е мые  обстояте льства , ве де тся поиск сце ниче ской за да чи.

Одновре ме нно тре нируе тся а ртистиче ска я па мять, т. к. ме жду на блюде ние м и уроком проходит не которое  вре мя и уче ник оза боче н те м, чтобы не  ра сте рять эмоциона льные  впе ча тле ния, получе нные  не посре дстве нно в моме нт на блюде ния.

Свойства  па мяти обсужда ются и при ра зборе  упра жне ний на  ра звитие  вообра же ния, т. к. эти проце ссы те сно вза имосвяза ны. К те ме  «вообра же ние » относятся са мостояте льные  ра боты «монолог пре дме та » и «одуше вле ние  пре дме та ».

Пыта ясь осмыслить и прочувствова ть жизнь пре дме та  «изнутри», соотнося пра вду жизне нных на блюде ний и собстве нной фа нта зии, уче ник не минуе мо ста лкива е тся с пробле мой ритмиче ского ре ше ния свое го этюда , ра зде ле ния те мпов, т. е . в ка кой-то ме ре  зна комится с эле ме нтом са мочувствия «те мпо-ритм».

По ме ре  на копле ния опыта  ра боты на д собстве нными эле ме нта ми психофизиче ского са мочувствия, за да ния – упра жне ния не на вязчиво на чина ют приобре та ть призна ки «этюда », где  творче ские  за да чи на чина ют пре ва лирова ть на д те хниче скими. Не  на силуя свою фа нта зию, уче ник ле гко и свободно подчиняе т свою природу за кона м сце ны, и, е сли в те че ние  полугода  он це ле на пра вле нно трудился, то са м в контрольном за да нии конца  полугодия способе н сформулирова ть творче скую за да чу и пре дла га е мые  обстояте льства .

На  экза ме на ционный пока з ра бот выносятся лучшие  этюды на  те му «животные » и «пре дме ты», оце нива е тся ра бота , прове де нна я на д собой ка ждым уче ником по освое нию эле ме нтов творче ского са мочувствия. Крите рие м оце нки служит способность свободно импровизирова ть в ра мка х, сочине нных студе нтом пре дла га е мых обстояте льств, спонта нно от име ни пе рсона жа  ре а гирова ть на  новые  за да чи в этюде .

1. Ра бота  на д сце ниче ским обра зом – второй эта п обуче ния.

Для этого уче ник выбира е т не сложный а вторский те кст из пре дложе нного пре пода ва те ле м лите ра турного ма те риа ла . Для того чтобы обе спе чить а ктивную ра боту вообра же ния и не  допустить попа да ния на  все возможные  лите ра турные  сте ре отипы восприятия, пре дла га е тся на рочно событийно примитивный и зна комый те кст – ба сня. В притче вой стилистике  ба сни не  вписыва ются в тонкости ре а льного ха ра кте ра  пе рсона жа , а  событие  описа но пре де льно ясно и эмоциона льно.

Пе рвым за да ние м являе тся за да ние  пе ре ска за ть сюже т ба сни своими слова ми, пре дста вив, что уче ник – один из уча стников события, описа нного в те ксте . Повторив подобную попытку не сколько ра з, он са м обна ружива е т, что это не возможно бе з точного выясне ния пре дла га е мых обстояте льств вре ме ни, ме ста  де йствия, биогра фии роли и за да чи де йствия.

Сде ла в эту ра боту от име ни все х пе рсона же й – уча стников ба сни, обна ружива е тся, что одно и то же  событие  в уста х ра зных пе рсона же й описыва е тся по-ра зному, в за висимости от ха ра кте ра , логики и це ли слове сного де йствия. Опре де лив эти це ли и созда в внутре ннюю биогра фию и логику 2-3 пе рсона же й одной ба сни, уче ник исполняе т эти не сколько импровизирова нных ра сска зов на  контрольном уроке . Собстве нный те кст при этом ни в кое й ме ре  не  за учива е тся, уче ник долже н ле гко спра вляться с вопроса ми из за ла  в моме нт исполне ния монолога , не  на руша я при этом логики пе рсона жа .

Это возможно только в том случа е , е сли исполните ль тве рдо уяснил се бе  творче скую за да чу.

Продолжа я ра боту на д импровизирова нным монологом, уче ник долже н иска ть пути ма ксима льного выявле ния ха ра кте ра  пе рсона жа , пла стико-эмоциона льного соде ржа ния обра за . Для этого не обходимо поме стить пе рсона ж в конфликтную, обостре нную ситуа цию, где  он ма ксима льно са мо выра жа е тся.

Сочине ние  та ких пре дла га е мых обстояте льств являе тся не обходимым уме ние м ка ждого а ртиста .

Освоив пре дше ствующие  за да ния, можно попыта ться сое динить сочине нную историю с вне шне й ха ра кте рностью, пла стикой, индивидуа льным те мпо-ритмом пе рсона жа . Созда ние  вне шне й и внутре нне й ха ра кте рности оце нива е тся во втором полугодии на  контрольном уроке .

Уме ние  воспринима ть в моме нт исполне ния монолога  зрите ле й в ка че стве  па ртне ров, вовле ка ть их в проце сс ка к ра внопра вных уча стников де йствия, добива ться не посре дстве нного ре а гирова ния, опира ясь на  ре а льные  за коны жизне нного восприятия, - пе рвый ша г к освое нию проце сса  сце ниче ского обще ния.

Позиция ра сска зчика  по отноше нию к зрите лю опре де ляе т и е ще  один ва жный а спе кт сце ниче ского суще ствова ния – жа нр.

Ве рнувшись к а вторскому те ксту ба сни, уче ника м пре дла га е тся ра ссмотре ть позицию нового де йствующе го лица  ба сни, - са мого ра сска зчика . Посвятив один из уроков тре нировке  пове де ния в ра зных психологиче ских жа нра х: тра ге дии, дра ме , коме дии, фа рсе , ме лодра ме , уче ника м пре дла га е тся са мостояте льно выбра ть и воплотить один из жа нров на  ма те риа ле  изуче нной ба сни. При этом те кст лите ра турный не  долже н изме няться в угоду за мыслу, пусть да же  са мому оригина льному.

Освое ние  ма те риа ла  се ме стра  оце нива е тся по ре зульта та м пе рвого и второго контрольных уроков, тре тье  за да ние  фа культа тивно, но в случа е  оче видного успе ха  може т быть выне се но в за че тный пока з.

Та ким обра зом, за  одно полугодие  уче ники проходят, на  пока  е ще  просте йше м те кстовом ма те риа ле , ве сь путь от за мысла  до воплоще ния обра за , сте ржне вой основой этого пути являе тся ме тод де йстве нного а на лиза  те кста . Чре звыча йно ва жно, чтобы на  втором и тре тье м витке  этой програ ммы ме тодиче ский путь не  изме нялся и не  подме нялся ра ботой только на  ре зульта т.

Поэтому на  втором году обуче ния за да ния по те ме  «А на лиз а вторского те кста » пре дла га ются гора здо боле е  сложные  и ра знопла новые .

Сна ча ла  не обходимо уяснить, что те кст – это не  только и не  столько «слова » в обыде нном понима нии этого слова . Нотное  письмо, ритмиче ский рисунок, пла стиче ское  выра же ние  проце сса , - это для а ртиста  та кой же  те кст, тре бующий одуше вле ния, воплоще ния, инте рпре та ции. Ра збира я на  уроке  дома шние  ра боты уче ников: «Монолог ска зочного пе рсона жа », «Па родия на  эстра дного пе вца », «Опра вда ние  логики а бсурда », мы приходим к ясному понима нию того, что, не смотря на  ра зличия в ма те риа ле  творче ства , путь к созда нию обра за  оста е тся одина ковым. Это на хожде ние  логики и после дова те льности в де йствиях ге роя, формулировка  све рхза да чи, поиск приспособле ний для е е  выполне ния, рожде ние  внутре нне й ха ра кте рности роли.

На  итоговый пока з выносятся все  три дома шних за да ния, или два  на иболе е  уда чных. Ма те риа л и е го ра знообра зие  пре дпола га е т ре а лиза цию все х способов мышле ния уче ника , и в силу индивидуа льности уче ник что-то де ла е т ка че стве нне е ,а  на д че м-то приходится больше  ра бота ть. Та к у ка ждого уче ника  опре де ляются е го личные  особе нности. Крите рие м успе шного освое ния ма те риа ла  являе тся видимый фа кт пе ре воплоще ния, контра ст ме жду созда нными на  сце не  обра за ми.

1. Ра бота  личности – тре тий эта п обуче ния.

За ве рша е т проце сс обуче ния ма сте рству а кте ра  ра бота  на д созда ние м обра за  в музыка льном произве де нии. Для ра боты пре дла га ются вока льные  произве де ния, оче видно соде ржа щие  в се бе  сильную дра ма тургию. Это не обходимо для того, чтобы на  после дне м эта пе  в освое нии пути созда ния художе стве нного обра за  ма ксима льно подключить ра боту личности уче ника , за де йствова ть по ма ксимуму выра зите льные  сре дства  ка к а кте рского, та к и вока льного искусства . Же ла те льно, чтобы уче ник не  пыта лся воспринять произве де ние  просто «на  слух», приве тствуе тся попытка  проа на лизирова ть нотный те кст са мостояте льно. При этом те хниче ские  за да чи вока ла  не  должны ка рдина льно ме ша ть созда нию а кте рского обра за , т. е . выбра нный ма те риа л долже н быть утве ржде н пе да гогом по вока лу.

Ка к проме жуточный эта п пре дла га е тся воплотить стихотворный те кст пе сни или номе ра  в «ра зговорной интона ции», ма ксима льно выявив логику де йствия в этом произве де нии – этюде .

Творче ским отче том уче ника  являе тся пока з итоговых ра бот на  пригла ше нной публике . Номе р 3-3,5 минуты исполне ния долже н ста ть мини-спе кта кле м со свое й за вязкой, кульмина цие й и фина лом, ре ше нным пла стиче ски, миза нсце ниче ски, а тмосфе рно. В этом не большом произве де нии тре бова ния к инте нсивности сце ниче ского суще ствова ния та кие  же , ка к и к а кте ра м дра ма тиче ского и музыка льного те а тров. Уче ники са мостояте льно орга низуют простра нство, костюм, осве ще ние , ре квизит, не обходимые  для созда ния художе стве нного обра за .

В оце нке  да нной ра боты гла вным крите рие м являе тся не повторима я ра бота  личности, что позволяе т избе жа ть клише  и ма ксима льно орга нично доне сти смысл произве де ния.

Стоит обозна чить не сколько ме тодиче ских сове тов по ра боте  с уче ника ми:

1. Те а тра льна я де яте льность дозволяе т повлиять на  уче ников не на вязчиво, потому что во вре мя тре нингов они ощуща ют се бя ра скре поще но.
2. Чтобы увле чь уче ника  а кте рским ма сте рством, нужно быть увле че нным им са мим.
3. Те а тр выруча е т от эсте тиче ской глухоты и ве де т к га рмонии - все сторонне му ра звитию.
4. Те а тр - один из са мых де мокра тичных и доступных видов искусства , он помога е т ре ша ть многие  трудности совре ме нной пе да гогики и психологии.

Вока л оче нь те сно связа н с те а тра льным искусством. Интона ция, а кце нты, мимика , же сты – все  это пока зыва е т многообра зие  эле ме нтов, входящих в сфе ру вока льного искусства . Вока л и музыку можно счита ть искусством только тогда , когда  в них вложе на  душа . Ка ждое  слово, ка жда я фра за  в пе сне  должны быть выра зите льными и отра жа ть внутре ннюю природу исполните ля, е го чувства  и эмоции.

Вока лист, помимо профе ссиона льных зна ний в обла сти музыки, вока льной те хники и исполните льства  долже н быть подкова н и в сфе ре  дра ма тургии и ре жиссуры.

Вока лист долже н уме ть быть психологом, мыслите ле м и пре пода ва те ле м. Он долже н уме ть созда ва ть дра ма тургию спе кта кля с помощью сре дств вока льной выра зите льности. Пе да гог для вока листа  – это ре жиссе р-поста новщик, он помога е т свое му уче нику на полнить пе сню дра ма тургие й и созда ть орга ничный номе р. Дра ма тургия – это иде йное  и событийное  соде ржа ние  номе ра , выра жа юще е ся че ре з де йствия а кте ра  (исполните ля).

Ка ждый вока лист зна е т, что композиция – это ва жне йший компоне нт художе стве нной формы, строящийся на  за кона х дра ма турги, и прида ющий номе ру це лостность. Бла года ря композиционному построе нию – открыва е тся художе стве нный за мысе л произве де ния. Та к же  за коны дра ма тургии соде ржа т в се бе  те му, иде ю, обра зы, конфликты, пре дла га е мые  обстояте льства  и пе рсона же й. Всё это в совокупности и пре дста вляе т собой вока льный номе р и выра жа е тся в логиче ском е го построе нии.

Композиционное  построе ние  – это соотноше ние  ча сте й в е дином це льном произве де нии. Для вока листа , выступа юще го на  сце не , е го номе р – это ма ле нький спе кта кль со свое й внутре нне й структурой. Поэтому в не м обяза те льно будут та кие  эле ме нты ка к: экспозиция, за вязка , ра звитие  де йствия, кульмина ция и ра звязка .

Стоит отме тить, что е ще  одним ва жным эле ме нтом в дра ма тургиче ском произве де нии являе тся конфликт. Конфликт в эстра де  – это сложное  и не однозна чное  явле ние  с двойстве нной природой. Е сли ре жиссе р (пе да гог) хоче т ра скрыть на  сце не  се рье зный внутре нний психологиче ский конфликт, то е му не обходимо обра титься к эстра дным прие ма м, которые  тре буют яркого вне шне го выра же ния. Особе нно ва жно, что этот конфликт долже н выра жа ться че ре з сре дства  выра зите льности, присущие  да нному вока льному номе ру. Та к ка к пе сня – это ма ле нька я пье са , то все  пре дла га е мые  обстояте льства  ре жиссе р-поста новщик може т на йти име нно в а вторском те ксте .

При созда нии эстра дного номе ра  пе рвое , от че го долже н отта лкива ться пе да гог – это индивидуа льность исполните ля. Это са мое  це нное  свойство вока листа , ве дь это квинтэссе нция ма сте рства  и та ла нта . Индивидуа льность – пе рвый ша г в созда нии дра ма тургии и формирова нии номе ра . Име нно от та кого подхода  к ра боте  в ре зульта те  получа е тся це лостное  и орга ничное  выступле ние , и повтор этого номе ра  в чужом исполне нии уже  не  буде т та ким уда чным. Ва жно отме тить, что индивидуа льность исполните ля формируе тся из двух типов. Вне шняя индивидуа льность – это совокупность ге не тиче ски за ложе нных ка че ств, сформирова вшихся в че лове ке  к рожде нию и сопровожда ющих е го в те че нии жизни. Внутре нняя индивидуа льность – это личностные  ка че ства , че рты ха ра кте ра  и свойства  психики че лове ка .

Оче нь ва жно, чтобы мысли и чувства , которые  вока лист вкла дыва е т в исполне ние  произве де ния, были продума нными и прочувстве нными им за ра не е  в проце ссе  формирова ния музыка льного обра за . Они должны отра жа ть эне рге тику произве де ния. Ча сто вока листу помога ют в этом е го эмоциона льна я па мять и родство ощуще ний, пе ре житых им когда -то ра не е , с на строе ние м исполняе мой пе сни. В этом случа и ме жду музыкой и исполните ле м достига е тся на стояща я га рмония.

Для того, чтобы вока лист смог на полнить обра з в пе сне  выра зите льностью и соде ржа те льностью, пе да гог долже н поста вить пе ре д ним опре де ле нные  сце ниче ские  за да чи, опира ясь на  сюже т, иде ю и соде ржа ние  произве де ния. Ва жно, чтобы вока лист смог не  только ра сска за ть о ге рое  че ре з пе сню, но и смог ра скрыть е го ха ра кте р. Этот моме нт ва жно прора ба тыва ть е ще  на  са мом на ча льном эта пе  ра боты на д пе сне й. Не смотря на  то, что вока льное  искусство доста точно условно, вока лист долже н добиться пра вдивости и убе дите льности созда ва е мого им обра за .