

Е. Ю. Накишова

Екатеринбург

**ХУДОЖЕСТВЕННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ АРТИСТИЗМА
У ПОДРОСТКОВ В ХОРОВОМ ТЕАТРЕ**

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артистизм; художественно-исполнительская деятельность; хоровой театр; художественно-педагогические условия; художественно-творческий проект; со-бытийная детско-взрослая общность.

АННОТАЦИЯ. Проблема формирования артистизма у подростков рассматривается в контексте деятельностного подхода. Выявляются художественно-педагогические условия хорового театра как педагогической формы, организующей художественно-исполнительскую деятельность детского хорового коллектива.

E. Y. Nakishova

Ekaterinburg

**ART-PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTRY
OF TEENAGERS IN CHORAL THEATER**

KEY WORDS: artistry; the art and musical activity; the choral theatre; the art and pedagogical conditions; the art-creative project; the event community of children and adults.

ABSTRACT. In an article the problem of development of artistry of teenagers is considered in the context of the activity theory. Art and pedagogical conditions of choral theater as a pedagogical form that organizes art-interpretive activities of children's choir are identified.

На современном этапе проблема формирования артистизма становится все более актуальной для педагогического знания. Вызывает научный интерес потенциал артистизма как ценностного качества личности, обеспечивающего эстетическую направленность, облегчающего коммуникацию, позволяющего успешно адаптироваться и полноценно творчески реализоваться в социуме. Решение проблемы формирования артистизма наиболее естественным представляется посредством обращения к опыту искусства, в котором артистизм одно из ключевых качеств, определяющих уровень личностного развития художника.

В педагогических исследованиях (Л. А. Баренбойма, Л. С. Майковской, О. А. Булаховой и др.) отмечается, что вопрос формирования артистизма достаточно сложный, подчас трудно разрешимый. Феномен артистизма воплощает в себе целый комплекс значений. Многозначность образуется расположенностью на «стыке» взаимоотношений искусства и обыденности, творчества и труда, индивида и общества, внутренней и внешней сферы человеческой личности. В личностном аспекте артистизм представляется сложносоставным, интегративным качеством, в основе которого лежат способность к перевоплощению, способность создавать новую реальность в творческом общении, способность к импровизации, способность вызывать эмоциональные пере-

живания заданного качества, способность производить яркое, выигрышное впечатление. К свойствам, характеризующим артистизм, исследователи также относят высокую мировоззренческую и духовно-нравственную позицию (И. В. Адоевцева), эрудицию, самобытность, пластичность (В. А. Бахвалов), человеческую ценность, личностную значимость, организационные и волевые качества (О. С. Булатова). Артистизм связывают с общей и специальной одаренностью, наблюдательностью, воображением, чувством веры и правды, с благоприятными внешними данными (О. С. Булатова), со страстностью, пылким и сильным желанием творить, общей и специальной культурой, техническим мастерством (Л. А. Баренбойм). Артистизм рассматривают иногда как «особый язык» (В. И. Загвязинский), используемый личностью для облегчения и оптимизации диалога с Другим, как способ, которым человек взаимодействует с миром.

Проведенный анализ работ, посвященных проблемам формирования артистизма, позволил выделить ряд условий, способствующих эффективности этого процесса:

- направленность на развитие мотивации, эмоционально значимого, ценностно ориентированного отношения к проблеме; расширение информационного поля содержания учебного процесса (Л. С. Майковская, Т. Н. Цепляева, И. В. Адоевцева, А. Н. Чванова);

- опора на личностно ориентированный подход, на принципы обучения творчеству (М. А. Харлашко, М. Г. Грищенко, Т. Н. Цепляева);
- организация общения, создание творческой атмосферы (Г. А. Гарипова).

Исследователи подчеркивают особую роль деятельности в формировании артистизма (Л. С. Майковская, К. Н. Федорова, Е. И. Бахаровская, М. Г. Харлашко и др.). Артистизм проявляется в умениях планировать и реализовывать программы действий, управлять действиями, контролировать и оценивать действенность своих усилий. Согласно выводам отечественной школы психологии (С. Л. Рубинштейн, А. Н. Леонтьев, П. Д. Гальперин, А. В. Запорожец, В. В. Давыдов, Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьев, Н. А. Берштейн, А. А. Смирнов и др.) действия несут в себе внутренние личностные смыслы, в них индивидуальность человека «живет» во всей полноте свойств. Конструирование действия заставляет человека постигать конкретность предметной ситуации, согласовывать ее с собственным психофизическим состоянием. Поэтому в условиях деятельности становится возможным не только наблюдать проявляемую артистичность, а добываясь артистизма действий, формировать данное личностное качество у субъекта деятельности.

Художественная деятельность наиболее чувствительна к проблеме формирования артистизма, так как, во-первых, концентрирует в себе эстетическое в его «наиболее совершенном выражении» [1. С. 180], а во-вторых, несет творческий потенциал, служит «полем» творческого самовыражения человека, средой, в которой он не только творит новую действительность, но и преобразует самого себя, в-третьих, представляет многоуровневый акт художественной коммуникации, предполагающий «внутренний диалог», межличностное взаимодействие субъектов художественной деятельности в процессе творчества, диалог культур (на основе работ М. С. Кагана). В художественной деятельности проблема формирования артистизма наиболее существенна для художественного исполнительства (театр, музыкально-сценические виды искусства), где в артистических действиях воплощается художественный образ, реализуется авторский замысел. Артистизм отражает «идеальное» представление исполнителя об интерпретации произведения, стремление к творческому совершенству в передаче задаваемых образным строем произведения мыслей, чувств, эмоций. Артистизм характеризуется степенью и качеством включенности человека в исполнение (глубиной проникновения в художествен-

ный образ, увлеченностью, эмоциональностью, убедительностью подачи материала), его технической готовностью, демонстрируемым уровнем оснащенности (свободой, точностью, логичностью действий по передаче художественного образа), направленностью на достижение качественного художественного результата (заинтересованным, положительным отношением к деятельности, творческим подходом к ее реализации, рефлексивной оценкой).

Тот факт, что исполнитель художественного произведения творит в непосредственном, «ощущаемом» контакте со зрителем — слушателем, усиливает ценность артистического действия. Артистизм исполнителя предполагает, что его действие адресно, целенаправленно, ориентировано на конкретную ситуацию, учитывает особенности воспринимающей искусство аудитории. Поэтому опытный артист всегда корректирует действие, варьирует, импровизирует его. В тех видах искусства, которые предполагают совместное исполнение художественных произведений группой или коллективом, артистизм реализуется в умениях человека согласовывать собственные действия с действиями других, сообща с партнером преодолевая препятствия на пути достижения цели, соответствующим образом «настраивая» их ход.

Высказанные положения позволяют уточнить понятие «артистизм» относительно условий хорового исполнительства. Артистизм — качество субъекта художественно-исполнительской деятельности, проявляющееся в воссоздании, интерпретации художественного образа исполняемого произведения и в характере его воздействия на реципиента искусства. В хоровой деятельности субъектом художественно-исполнительской деятельности может быть отдельный исполнитель, хоровая группа, хоровой коллектив. Составляющими артистизма выступают:

- стремление к экспрессивной насыщенности исполнения;
- стремление к техническому совершенству (виртуозности) исполнения;
- направленность на достижение художественной образности исполнения.

Реализация этих составляющих позволяет, адекватно и доходчиво передавая образный строй произведения, художественный замысел автора, достигать художественно-творческого результата высокого уровня и добиваться глубины художественного впечатления у аудитории.

В хоровом театре (ХТ) складываются новые, отличные от традиционных условия для формирования артистизма у подростков. ХТ — одно из направлений современ-

ного хорового исполнительства (см. исследования Н. В. Кошкаревой, Т. К. Овчинниковой, Н. Ю. Киреевой и др.), специфика которого определяется способностью на основе камерной академической певческой манеры хорового пения создавать музыкально-сценические действия, в которых каждый исполнитель — индивидуальность, неповторимая творческая личность (определение дано на основе интервью-высказывания Б. Певзнера [2. С. 21]).

В художественной деятельности ХТ синтезируются средства выразительности музыкального и театрального искусства. Использование театрализации, т. е. интерпретации хоровых произведений с помощью пространства сцены, персонификации актеров, сценического действия, позволяет выходить за рамки монохудожественной исполнительской деятельности в сферу полихудожественности. Усиление выразительных возможностей хорового пения происходит за счет визуализации действия и его постановки (жестикуляция, сценическое движение, мизансценирование пространства, сценография, ролевое распределение артистов). Полихудожественный характер деятельности приобретает в соединении вербальных (вокально-речевых) и невербальных действий, дополняющих друг друга в раскрытии художественного образа.

Художественно-коммуникативные условия ХТ формируются на основе развивающегося на сцене музыкально-драматического действия. В условиях ХТ в круг общения включаются не только сами участники художественно-творческого процесса, но и слушательская (зрительская) аудитория. Взаимодействие предполагает не просто контактирование, оно рассчитано на активность воспринимающего, строится на «ожидании» эмоционального отклика, ответа, реакции реципиента. Поэтому действия исполнителей в ХТ более подчинены обстоятельствам коммуникации, ситуации, ее атмосфере. В то же время нерегламентированность условий, зависимость собственных действий исполнителя от эмоциональных состояний других требуют от артиста ХТ проявления чуткости (эмпатической способности) в процессе драматического «диалога». Исполнитель ХТ должен уметь импровизировать, действовать подчас спонтанно и непредсказуемо, «пристраиваясь» к действиям своих партнеров, «примеряясь» в силе, качестве своего воздействия к аудитории.

Художественно-коммуникативные условия ХТ не исчерпываются только организацией межличностного взаимодействия в ходе художественного исполнения. Художественная деятельность ХТ функционирует

как система последовательно реализуемых художественно-творческих проектов (ХТП). Работа над созданием ХТП представляет «полный завершённый цикл продуктивной деятельности, включающей фазы проектирования, технологическую и рефлексивную фазы» [3. С. 38]. Структурирование проектов по их содержанию, форме, объему, целевому предназначению позволяет направлять работу по формированию артистизма с учетом коллективных и личностных задач. Проектная деятельность дополняет непосредственную художественную коммуникацию, возникающую в процессе хорового исполнения, совместной интеллектуальной работой, предполагающей: выработку идеи концепции проекта, формулирование замысла; анализ хорового произведения, его стилистических, жанровых, музыкально-драматургических особенностей; формирование общей интерпретации; составление исполнительских планов; обсуждение, оценку художественных результатов, обдумывание возможностей совершенствования проекта. Такая работа особенно ценна тем, что она основывается на живом, лично востребованном знании, удовлетворяет творческие потребности участников коллектива, делает для них видимым зависимость качества художественного результата от степени их включенности в творческий процесс.

Художественные условия ХТ акцентируют внимание на творческой индивидуальности каждого артиста. Выполняя ту или иную роль, участник ХТ является проводником личностного смысла, демонстрируя в своих действиях, с одной стороны, глубину понимания замысла автора художественного произведения, с другой — самобытность собственной интерпретации. Художественный результат ставится в зависимость не только от слаженности творческой работы всех участников хорового коллектива, но и от сольного мастерства, личной заинтересованности, творческого вклада каждого.

Для того чтобы выделяемые качества художественно-исполнительской деятельности ХТ оказались эффективными в воспитательном процессе, необходимо дополнить их рядом педагогических условий.

Воспитательный потенциал особым образом организуемой художественной деятельности, «цементирующей» бытие ХТ, раскроется, если содержание деятельности будет ценностно в аспекте личностного развития подростков. В репертуаре ХТ используются, как правило, произведения с ярко выраженной музыкальной драматургией, подразумевающие иерархическое взаимодействие художественных образов, содержащее драматический конфликт. Работа

над такими произведениями способствует раскрытию эмоционального мира подростка, формирует интерес к художественно-исполнительской деятельности. В отборе репертуара важно обеспечить стилевое и жанровое разнообразие хоровых произведений, что призвано дать представление о богатстве хорового пения, о его лучших образцах, обеспечить тем самым формирование художественного вкуса. Широка и сильная сложность творческих, исполнительских задач, предлагаемых в ходе освоения хоровых произведений, будет способствовать совершенствованию артистических действий. Необходимо обращать внимание и на современность звучания предлагаемых подросткам произведений, что позволит поддерживать мотивацию, удовлетворять эстетические потребности подростков. В подборе репертуара также следует соблюдать основные дидактические требования: учет возрастных и индивидуальных особенностей детей, постепенность в усложнении содержания деятельности, ориентацию на зону ближайшего развития и т. д.

Ставя вопрос о педагогических условиях ХТ, преподаватель должен учитывать, что детский коллектив, развивающийся в данном направлении, выступает не только как художественно-творческая единица, способная осуществлять весь комплекс задач исполнительского искусства, но одновременно как воспитательный инструмент, как особая коллективная форма организации педагогического процесса. Детский коллектив — это целенаправленно созданное объединение детей, которому присущи общность целей, совместность деятельности, забота об общем результате, определенная организация на основе коллективных связей, особый характер общения (А. С. Макаренко, С. Т. Шацкий, В. А. Сухомлинский, В. И. Иванов, Л. И. Новикова, Т. А. Куракин и др.). Перспективы формирования артистизма, задаваемые художественными условиями ХТ, могут быть реализованы в полной мере, если в детском коллективе устанавливается гуманистический характер отношений, уравниваются личностные и коллективные цели развития, эффективно решаются задачи гармонизации формальных и неформальных структур коллектива, задаются ценностные содержательные основы коллективной деятельности.

Нам близка позиция В. И. Слободчикова, который для обозначения коллективных форм организации совместной деятельности детей и взрослых в границах образовательного пространства вводит понятие «детско-взрослой со-бытийной общности». Такое объединение ориентируется на вос-

питание человека творческого, самосозидающего, лично самоценного. Внутри него становится возможным формирование человеческих способностей, «позволяющих индивиду, во-первых, входить в различные общности и приобщаться к определенным формам культуры, а во-вторых, выходить из общности, индивидуализироваться и самому творить новые формы, то есть быть самобытным» [4. С. 175]. Жизнедеятельность детского коллектива ХТ наполняется ситуациями развития, в которых подросток входит в со-бытие с другими людьми, отождествляя себя с ними и одновременно обособляя собственное «Я», обретая «все большую свободу от своей незаданности и все большую свободу для своей собственной определенности и укорененности в человеческом сообществе» [3. С. 169]. Педагоги, взрослые, с одной стороны, задают образцы для подражания, выступают как мастера, умельцы, учителя, наставники, с другой — организуют весь процесс совместной художественно-исполнительской деятельности детского коллектива как творческое взаимодействие партнеров, равноправных, но и равноответственных за результат.

В оптимизации процесса формирования артистизма у подростков существенное значение играют принципы, закладываемые в основу организации детско-взрослой со-бытийной общности. Мы выделяем те, которые, на наш взгляд, существенны для обозначенной проблемы: система перспективных линий, принцип ответственной зависимости, принцип параллельного педагогического действия (по А. С. Макаренко). Выстраивание дальних и ближайших перспектив творческого развития коллектива позволяет конкретизировать художественные, личностные, коллективные цели, в том числе и в процессе формирования артистизма. Принцип параллельного действия в условиях монистичности управления, задаваемого условиями хорового исполнения, обеспечивает на этапе подготовки (и частично в ходе непосредственного художественного исполнения) возможность осуществления косвенного характера руководства действиями участников коллектива. Педагогическое управление происходит, в том числе путем организации диффузных групп, временных или относительно устойчивых форм, в которых взаимодействие участников строится на основе принципа ответственной зависимости. Воспитательный эффект достигается разнообразием и сменяемостью позиций членов групп в зависимости от выполняемых в творческом процессе художественных и организационных функций, проявляемой инициативы, существующих объективных потребностей

коллективной художественной деятельности.

Таким образом, в ходе исследования нами были выявлены следующие художественно-педагогические условия ХТ, определяющие в совокупности своего действия эффективность формирования артистизма действий у подростков: 1) направленность на обретение подростком опыта полихудожественной, проектно-коммуникативной художественно-исполнительской деятельности; 2) организация детского коллектива ХТ как со-бытийной детско-взрослой общности, направленной на становление каждого подростка как субъекта художественно-исполнительской деятельности, взаимодействующего с другими равноправными субъектами.

В отношении подросткового возраста проблема формирования артистизма благодатна, так как характеризует устремленность на развитие понимания человеком собственного «Я», своих творческих возможностей, помогает в решении значимых

для этого возрастного периода вопросов расширения и оптимизации общения. У подростка эффективность процесса формирования артистизма подкрепляется тем, что эмоциональные процессы, переживания еще достаточно ярко проявляют себя, однако уже могут быть контролируемы и регулируемы самим подростком. Важнейшей воспитательной задачей становится создание для подростка таких художественно-педагогических условий, в которых формирование артистизма идет в контексте развития ценностных установок личности. В художественно-педагогических условиях ХТ в качестве ориентиров, свидетельствующих о ценностном подходе, выступают значимость художественно-исполнительской деятельности, ее социальная и личностная востребованность и духовно-содержательная наполненность, а также система организации детского коллектива ХТ как педагогической формы, культивирующей принципы гуманистического воспитания личности в коллективе.

ЛИТЕРАТУРА

1. ЗИСЬ А. Я. Конфронтации в эстетике : очерки о природе искусства / ВНИИ искусствознания Министерства культуры СССР. М. : Искусство, 1980.
2. КРИВИЦКАЯ Е. Хоровой театр Бориса Певзнера // Музыкальная жизнь. 2007. № 4.
3. НОВИКОВ А. М. Методология художественной деятельности. М. : Изд-во «Эгвес», 2008.
4. СЛОБОДЧИКОВ В. И. Антропологическая перспектива отечественного образования. Екатеринбург : Изд. отдел Екатеринбургской епархии, 2009.

Статью рекомендует канд. пед. наук, проф. С. Т. Погорелов