

ОТЗЫВ

официального оппонента доктора педагогических наук, профессора

Буяновой Наталии Борисовны

о диссертации Садыковой Ирины Ринатовны

«Развитие актерских способностей у студентов музыкального колледжа в процессе хормейстерской подготовки»,
представленной на соискание учёной степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2. – Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство (среднее профессиональное образование)).

Диссертация Ирины Ринатовны Садыковой поднимает весьма важную проблему приобретения и освоения обучающимися новых компетенций, знаний и умений, позволяющих осуществлять хормейстерскую деятельность в более разнообразных сценических формах, предполагающих театрализованные постановки хоровых сочинений.

Известно, что хоровая музыка разнообразна в жанровом отношении. Так, оперный жанр априори предполагает включение хора как коллектива артистов в сценическое поле; произведения кантатно-ораториального жанра опираясь на синтез музыки и слова, в разных творческих замыслах предполагают сценическое действие, актерскую игру, создание конкретных образов и персонификацию. Однако академическое хоровое искусство «в чистом виде» (пение а cappella, духовная и светская музыка в разнообразных хоровых жанрах – от песни до хоровых концертов и циклов) формировалось и развивалось как статическая форма исполнительства.

В XX-XIX в. развитие хорового искусства связано со значительным расширением спектра образов в хоровой музыки светского направления. Это «потребовало» включения в статику хорового исполнения элементов движения, постановочной сценографии, а, зачастую, и театрализации. В настоящее время исполнение хоровых произведений с включением элементов театрализации становится все более популярной и востребованной формой вокально-хорового творчества. Более того, во многих современных хоровых конкурсах существует номинация «хоровая театрализация». В результате происходит обогащение репертуара детских и любительских хоров, а новые формы творческой работы повышают интерес к хоровым занятиям, усиливая мотивацию. Включение элементов театрализации позволяет разнообразить не только концертное выступление, но и активизирует весь репетиционный процесс, окрашивая его игровыми элементами, насыщая эмоциональной активностью, конкретизируя образную сферу исполняемых произведений.

В этих условиях от хормейстера требуется умение грамотно работать с хоровыми произведениями разных жанров, проявление разнообразных артистических качеств и способностей, а также знания и навыки подготовки артистов хора в условиях театрализованного спектакля.

И здесь возникает несоответствие между созревшей в хоровом исполнительстве потребностью в исполнении такого репертуара и возможностями студентов-хормейстеров в перспективе их дальнейшей профессиональной деятельности.

Безусловно, в профессиональной подготовке дирижера-хормейстера большое внимание уделяется не только технической оснащенности студента (убедительная игра партитуры, качественное пение, свободная и разнообразная мануальная техника), но также образной и музыкальной выразительности (пластика, выразительная мимика, экспрессия и темперамент в передаче музыкальных образов и характеров). Помимо этого в работе с хорами любого возраста и уровня музыкально-теоретической подготовки (детскими, молодежными, взрослыми коллективами) руководитель должен создать атмосферу творческой заинтересованности, живой радости, сформировать особое - энергетическое поле активного творческого взаимодействия.

Вместе с тем, в процессе профессиональной подготовки дирижеров-хормейстеров в музыкальном колледже отсутствует ориентир на формирование и развитие актерских способностей, что в значительной мере может осложнить для молодого специалиста период адаптации на начальном этапе профессиональной деятельности. Другими словами, в подготовке студентов-хормейстеров дисциплин, направленных на освоение специфики театрального действия в условиях хорового исполнения, в настоящее время нет.

В этой связи нельзя не согласиться с мнением Ирины Ринатовны, что владение искусством хоровой театрализации может существенно расширить сферу профессиональной деятельности хормейстера и обогатить арсенал выразительных возможностей и средств дирижерской коммуникации.

Исходя из сказанного, развитие актерских способностей у студентов-хормейстеров требует обновления содержания и методов профессиональной подготовки у будущих дирижеров-хормейстеров в музыкальном колледже. В этом **актуальность и своевременность темы** представленной диссертации.

Широкий круг поставленных задач, обусловил фундаментальный подход к изучению проблемы, а большой перечень научных источников указывает на основательность И.Р. Садыковой в формировании **методологической основы** диссертации.

В диссертации Ирина Ринатовна опирается на труды выдающихся психологов и дидактов (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Б. М. Теплов).

Также был осуществлен глубокий анализ научных трудов известных хормейстеров, педагогов по хоровому классу, хороведению и методике преподавания дирижирования (С.А. Казачков, И.А. Мусин, К.А. Ольхов, К.Б. Птица, Б.Г. Тевлин). Большое внимание в диссертации уделено изучению принципов подготовки будущих актеров в театральных учебных заведениях, а также трудам авторитетных театральных деятелей (Б.Г. Голубовский, Л.В. Грачева, Б.Е. Захава, К.С. Станиславский, М.А. Чехов и др.).

Диссертант доказывает, что для создания театрализованной интерпретации хорового сочинения и ее художественно убедительного сценического представления хормейстер должен обладать определенными актерскими способностями (стр. 9-10 диссертации), позволяющими:

- 1) невербальными средствами (жестами, мимикой, сценическими движениями, голосом) передавать сюжетно-образную драматургию хоровых сочинений;
- 2) перевоплощаться в изображаемых в музыке героев;
- 3) воспроизводить их вокально-интонационные и пластические особенности;
- 4) воссоздавать целостный контекст музыкально-драматического представления.

Действительно, данные способности при постановке театрализованных хоровых представлений очень важны для хорового дирижера, как в репетиционной работе в качестве хормейстера, который должен продемонстрировать необходимые приемы актерской игры, так и в работе с музыкальным материалом в качестве певца – для воплощения сюжетно-образных характеристик персонажей в собственном исполнении.

В работе дано убедительное обоснование структуры актерских способностей дирижера-хормейстера, включающей когнитивный, мотивационный и технологический компоненты.

Выделенные компоненты обеспечивают:

- теоретическую базу развития способностей (владение знаниями о способах создания музыкально-театрализованных партитур и средствах воплощения в жестах, мимике, вокализации, сценических движениях эмоциональных, поведенческих, интонационных, пластических характеристик персонажей);
- мотивационно-потребностную основу (стремление к наглядному представлению музыкально-образной драматургии, ролевому взаимодействию с хористами, интерес к сценическому перевоплощению);
- деятельностно-технологическую составляющую (владение приемами вживания и перевоплощения в образ, техникой вокально-интонационной и пластической имитации, средствами воссоздания целостного контекста музыкально-драматического представления).

Исходя из вышеперечисленных компонентов, диссертантом была разработана **методика развития актерских способностей** у студентов музыкального колледжа в процессе хормейстерской подготовки, благодаря которой будущий специалист обретает практические знания и умения.

По мнению Ирины Ринатовны, содержательной основой для создания хоровой театрализации является музыкально-театрализованная партитура сочинения. В ней представлены средства воплощения образной драматургии, сюжетного действия музыки, поведенческих, вокально-интонационных, пластических характеристик персонажей. Способы составления таких партитур подробно раскрыты на стр. 50-51, 83-84 диссертации, а также при описании методики в параграфе 2.2 и в приложении, где представлен «Артистический кейс хормейстера» и приведен конкретный пример партитуры.

Были определены следующие этапы методики:

1. художественно-познавательный;
2. мотивационно-артистический;
3. креативно-деятельностный.

Логика построения этапов методики базировалась на постепенном переходе от теоретических форм учебной деятельности к практическим занятиям, предполагая постепенное увеличение доли творческих заданий и усиление самостоятельности обучающихся при их выполнении.

Содержание данных этапов последовательно раскрывало развитие компонентов актерских способностей с помощью разнообразных методов. Например, Ирина Ринатовна рекомендует:

- изучение артистических практик;
- моделирование художественно-творческого процесса;
- театрализация;
- творческое проектирование;
- ролевой диалог;
- ролевая игра;
- пластическое моделирование;
- звукоподражательный тренинг;
- актуализация эмоциональной, слуховой, зрительной, моторной памяти;
- режиссирование;
- постановка сверхзадачи и другие.

Обозначенный соискателем подход сформировал ясное представление о содержании музыкально-театрализованной партитуры, алгоритме ее составления и значении при постановке хоровой театрализации.

Эти знания в комплексе раскрыли для обучающихся закономерности создания хорового театра.

Как было сказано ранее, когнитивной основой предложенной методики выступает созданный соискателем «Артистический кейс хормейстера», который раскрывает алгоритм составления музыкально-театрализованных партитур и перечень средств воплощения эмоциональных, звуковых, пластических выразительных эффектов хормейстером и хористами.

Очевидно, что ряд методов и приемов педагогической работы был заимствован Ириной Ринатовной из театральной педагогики и результативно применен в процессе хормейстерской работы, что свидетельствует об основательности в процессе создания методики, о глубоком знании диссертантом основ театрального обучения и понимании им содержания и специфики музыкально-театрализованной деятельности.

Таким образом, не вызывает сомнения **научная новизна** представленной диссертации. Она заключается в уточнении содержания понятия «актерские способности» применительно к профессиональной деятельности хормейстера; обосновании структуры актерских способностей дирижера-хормейстера; разработке и практической проверке методики развития актерских способностей у студентов музыкального колледжа в процессе хормейстерской подготовки.

В диссертации убедительно аргументировано, что для развития актёрских способностей у будущих хормейстеров необходимо построение образовательного процесса на основе интеграции личностно-деятельностного и контекстного подходов и идей креативного обучения.

В результате Ирине Ринатовне удалось обеспечить «раскрытие индивидуальных артистических качеств личности через моделирование квазипрофессионального сценического контекста и создание авторских музыкально-театрализованных представлений хоровых сочинений с ярким зрелищным воплощением сюжетного действия и актерской интерпретацией образов действующих лиц» (стр. 80-82 диссертации). **В этом теоретическая значимость диссертации.**

Достаточно подробно соискателем осуществлен разносторонний анализ артистической практики известных дирижеров-хормейстеров и выявлены особенности деятельности, требующие проявления актерских способностей (параграф 1.2). Среди них наиболее важными, с нашей точки зрения, являются: перевоплощение и вживание в различные личностные роли («хормейстер-руководитель», «хормейстер-наставник», «хормейстер-партнёр», «хормейстер-помощник») при работе с разными типами хоровых коллективов и совмещение ролей хормейстера и артиста вокально-хорового коллектива в собственной сценической практике.

Убедительно проведен анализ образовательных программ профессиональной подготовки дирижеров-хормейстеров в музыкальном колледже и определены

условия, способствующие развитию у студентов актерских способностей (параграф 1.3). В числе наиболее значимых представляется наличие в учебном репертуаре ярких, образно насыщенных произведений для детско-юношеских хоровых коллективов. Освоение таких произведений требует наглядного представления образного содержания, организации игрового взаимодействия с хористами, применения демонстрационных приемов вокального интонирования и предполагает возможность театрализованного представления.

Таким образом, **практическая значимость** исследования состоит, прежде всего, в разработке учебно-методического пособия «Артистический кейс хормейстера», освоение которого позволяет подготовить студентов к самостоятельной постановке хоровых театрализованных представлений. Особое впечатление произвела часть, в которой представлен алгоритм составления музыкально-театрализованных партитур, отличающийся лаконичностью, последовательностью и продуманностью разделов.

Также практическая значимость связана с созданием диагностического инструментария для определения эффективности развития актерских способностей у студентов-хормейстеров; составлением дидактических материалов, обеспечивающих реализацию методики развития актерских способностей у будущих хормейстеров в процессе обучения в музыкальном колледже.

Структура диссертационной работы И.Р. Садыковой соответствует логике построения научного исследования, содержит введение, две главы, выводы, список литературы и приложение.

Во **введении** обосновывается актуальность темы исследования, излагается научный аппарат диссертации, ее содержание сформулировано адекватно, корректно, не противоречиво.

В **первой главе** «Теоретические основы развития актерских способностей у студентов музыкального колледжа в процессе хормейстерской подготовки» рассматриваются актерские способности как категория психолого-педагогического знания, конкретизируется содержание данного понятия применительно к профессиональной деятельности хормейстера и обосновывается его структура, объединяющая выразительные возможности голоса, мимики и пластики. Соискатель тщательно исследует профессиональную деятельность дирижера-хормейстера с коллективами, различающимися по составу, возрасту, социально-профессиональному статусу, подчеркивая ее ролевую направленность и необходимость образно-сценического перевоплощения; анализирует содержание хормейстерской подготовки студентов музыкального колледжа, выделяя условия и возможности для развития актерских способностей, обосновывает выбор научных подходов, теорий и идей для разработки методики развития актерских способностей.

Вторая опытно-экспериментальная глава раскрывает содержание разработанной соискателем методики развития актерских способностей, а также особенности организации экспериментальной работы по проверке ее эффективности. В диссертации подробно представлено содержание каждого этапа методики, подробно описывается применение методов обучения, на конкретных примерах раскрываются способы создания сценарного плана и алгоритм составления музыкально-театрализованных партитур хоровых сочинений, также предлагаются средства и приемы воплощения эмоциональных, звуковых, пластических выразительных эффектов в действиях хормейстера и артистов хора.

Организацию и проведение опытно-поисковой работы отличает логическая выверенность, продуманность и последовательность. Подробно изложено содержание этапов педагогического эксперимента, обоснованы средства диагностики, методы математической обработки эмпирических данных, проанализирована динамика развития актерских способностей на каждом этапе исследования.

В заключении подводятся итоги диссертационного исследования, излагаются основные результаты и выводы, обозначаются перспективы дальнейшего исследования данной научной проблематики.

Также практическую часть исследования дополняет и конкретизирует объёмное **приложение**, которое содержит перечень произведений учебного репертуара, в той или иной степени, рассматриваемые в контексте театрализованного исполнения или использования театрализованных элементов; масштабный фрагмент артистического кейса хормейстера; примеры упражнений для разминки голосового аппарата; образцы мимических и пластических тренингов для разогрева мышечной системы; примеры тестовых заданий для проверки музыкально-артистических знаний и когнитивных способностей студентов; а также подробные данные педагогической диагностики на каждом этапе опытно-поисковой работы.

Достоверность и обоснованность полученных результатов достигается за счет глубокого и тщательного анализа научно-теоретических оснований изучаемой проблемы, оптимального выбора теоретических и эмпирических методов исследования, участия в опытно-поисковой работе значительного количества обучающихся (82 человека). Применение разнообразных методов педагогической диагностики и способов математической обработки эмпирических данных также позволяют говорить о репрезентативности результатов и адекватности выводов исследования.

Полученные автором результаты существенно расширяют сферу применения профессиональных знаний, умений и навыков будущих хормейстеров, повышают их компетентность и социальную востребованность, что подтверждает

высокую значимость диссертации для теории и методики обучения и воспитания студентов среднего профессионального музыкального образования.

При общей положительной оценке работы хотелось бы прояснить некоторые аспекты исследования, задать диссертанту ряд вопросов и поделиться некоторыми размышлениями.

1. Уважаемая Ирина Ринатовна! Хормейстеры в работе с хором очень часто обращаются к различным художественным и жизненным ассоциациям для создания нужного эмоционально-образного строя сочинения. Что нового появилось в использовании метода ассоциирования в контексте развития актерских способностей студентов?

2. Может ли соискатель, основываясь на результатах проведенной опытно-поисковой работы, сказать, какие жанры хоровой музыки наиболее удачно и органично предстают в виде театрализованного представления?

3. Перечень произведений учебного репертуара, рекомендованных Вами для театрализованного исполнения, вызывает в некоторых случаях несогласие, поскольку название произведения далеко не всегда раскрывает его содержание и смысловую направленность. Можете ли Вы конкретизировать, к примеру, арсенал выразительных движений и звуков, которые можно применить в хоровой миниатюре Ц. Кюи «Гроза»?

И в качестве размышления. В Приложении Вы предлагаете примеры хоровых сочинений на различные эффекты (приложение №4). Не совсем понятна корреляция между конкретными произведениями и предлагаемыми эмоциями, пластическими движениями, звуковыми эффектами. Как соотносить Ваше представление о хоровом произведении Г.В. Свиридова «Повстречался сын с отцом» с предлагаемой эмоцией «Удивление»? Или болгарская народная песня в обработке А.Животова «Путь в горах» и двигательная реакция «Ощущение полета»? Позволю заметить, что такая конкретизация в условиях художественного произведения представляется нецелесообразной, поскольку только глубокое и длительное погружение дирижера в образно-эмоциональную сферу исполняемого произведения, позволит ему определить – насколько уместны в данном случае элементы театрализации. Часто музыка настолько самодостаточна, что ей требуется только прекрасное исполнение. Данное высказывание можно рассматривать в качестве профессионального пожелания дирижера.

Безусловно, приведенные вопросы носят уточняющий характер, и не снижают теоретической и практической ценности работы и общей положительной оценки исследования.

Автореферат и публикации соискателя отражают содержание диссертации. Результаты исследования прошли необходимую апробацию в научных статьях диссертанта, опубликованных в рецензируемых периодических научных журналах

и в научных сборниках, включая сборники материалов международных научно-практических конференций (17 научных статей, 3 из которых опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ).

Подводя итог, можно утверждать, что диссертационное исследование И.Р. Садыковой «Развитие актерских способностей у студентов музыкального колледжа в процессе хормейстерской подготовки» представляет собой самостоятельную научно-квалификационную работу. Диссертация соответствует требованиям п.п. 9–14 «Положения о присуждении ученых степеней», утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 г. №842 (в текущей редакции), предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук, а её автор Ирина Ринатовна Садыкова заслуживает присуждения ученой степени кандидата педагогических наук по специальности 5.8.2. – Теория и методика обучения и воспитания (музыка, музыкальное искусство (среднее профессиональное образование)).

Официальный оппонент:

доктор педагогических наук (специальность 13.00.08 – Теория и методика профессионального образования; 19.00.01. – Общая психология, психология личности, история психологии), профессор, заведующий кафедрой хорового дирижирования.

государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования города Москвы «Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке»,

123060, г. Москва, ул. Маршала Соколовского, 10

тел. +7 (499) 194-83-89,

E-mail: institutshnitke@culture.mos.ru;

Веб-сайт: <https://schnittke-mgim.ru>

 Буянова Наталия Борисовна

«27» 10 2025г.

Дату составления отзыва нужно поставить до 07 ноября 2025 г.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с защитой указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

 (Буянова Н.Б.)



Заместитель начальника
Кураторского управления
и кураторский студента

Семикова Елена Александровна
27.10.2025