

Копылова Людмила Викторовна

преподаватель по классу фортепиано

МБОУ ДО «Солнечная ДШИ»

г. Сургут, ХМАО – Югра

ПОДГОТОВКА ПОДРОСТКА-ПИАНИСТА К КОНЦЕРТНОМУ ВЫСТУПЛЕНИЮ КАК ФОРМА РАБОТЫ В КЛАССЕ СПЕЦИАЛЬНОГО ФОРТЕПИАНО

***Аннотация:** концертное выступление обязывает подростка-пианиста обладать специальными знаниями и умениями. В статье рассмотрен метод оптимальной концертной готовности, подготавливающий ученика к уверенному выступлению и позволяющий раскрыть основные принципы работы по трем направлениям: физическому, эмоциональному и умственному.*

***Ключевые слова:** музыкальная педагогика, концертное выступление, оптимальное концертное состояние.*

Концертное выступление, является одним из сложных видов деятельности для учащихся. Оно предполагает владение определенным комплексом теоретических знаний и практических навыков. Требуется постоянного музыкального, интеллектуального, артистического совершенствования [5, с. 189]. Практический опыт отечественных пианистов – исполнителей многих поколений – А.Б. Гольденвейзера, Г.Г. Нейгауза, Э. Гилельса, С. Рахманинова, Г. Караяна, М. Флиера, К. Игумнова, В.И. Сафонова, Я. Зака, А.В. Вицинского, Б.Л. Кременштейн и многих других, привел к целому ряду теоретических обобщений. Это дало возможность анализировать, сравнивать и изучать эту деятельность.

Данная область искусства, находится в постоянном развитии. Сколько исполнителей, столько и неповторимых индивидуальностей со своими природными данными, способностями и проблемами. В последнее время особое внима-

ние стало уделяться изучению психологических сторон деятельности исполнителя. На одних учащихся, концертное выступление, оказывает положительное влияние, их игра отличается свободой исполнения, осознанностью, вдохновением. На других учащихся, концертное выступление, оказывает отрицательное влияние. По разным причинам, многие учащиеся, не успевают пройти подготовку к концертному выступлению. Их игра отличается скованностью, суетливостью, неосознанностью. Они не осознают, что этот этап работы, является важным и ответственным, перед концертным выступлением. Существует проблема. Эта проблема в психолого-педагогической подготовке учащихся к публичному выступлению. Поэтому тема: «Подготовка подростка-пианиста к концертному выступлению как форма работы в классе специального фортепиано», является актуальной, а ее исследование необходимым. Новизна данной работы в том, что мы адаптировали опыт работы отечественных педагогов, их методы в подготовке к концертному выступлению, к своей методике с подростком-пианистом. Цель работы – обосновать эффективность методов отечественных педагогов – исследователей на концертное выступление подростков-пианистов. Объект исследования – процесс подготовки подростка-пианиста к концертному выступлению. Предмет исследования – концертное выступление подростка-пианиста. Гипотеза исследования – мы предположили, что использование метода оптимальной концертной готовности, даст возможность подростку-пианисту, повысить ответственность и результативность публичного выступления.

Задачи исследования:

- проанализировать научно-методическую литературу по теме исследования;
- выявить психолого-педагогические особенности подростков-пианистов на публичном выступлении;
- определить основные методы, влияющие на публичное выступление подростка-пианиста.

В процессе теоретического исследования, были использованы методы: словесного пояснения, сравнения, обобщения, оптимальной концертной готовности.

Большое значение для нашего исследования имели труды – Г.Г. Нейгауза, А.Б. Гольденвейзера, А.В. Вицинского, Б.Л. Кременштейн, В.В. Крюковой, И.А. Зимней, В.И. Петрушина.

Музыкантов-исполнителей, педагогов, психологов, всегда интересовала тема публичного выступления. Выдающийся педагог, методист А.В. Вицинский, в своей книге «Процесс работы пианиста-исполнителя над музыкальным произведением» пишет, что исполнение произведения на концертной эстраде, связано с особыми условиями и обстановкой, специфичность которых, определяется публичным характером выступления. Он указывает, что возникающие в условиях эстрады разнородные, порою противоречивые переживания, отличаются по своему содержанию эмоциональной и волевой напряженностью и могут рассматриваться как особый психофизический комплекс, именуемый условно – эстрадным состоянием [1, с. 73]. Источником исследования А.В. Вицинского, стали беседы с известными музыкантами – исполнителями – В.И. Сафоновым, С. Рихтером, М. Флиером, К. Игумновым, Г. Нейгаузом, Э. Гилельсом [1, с. 80]. Выдающийся пианист – педагог Г.Г. Нейгауз, в своей книге «Об искусстве фортепианной игры», пишет о концертном выступлении: «Уверенность – является предпосылкой свободы, и надо, прежде всего, добиваться именно ее. Многим неопытным играющим свойственна робость, они часто берут не те ноты, делают много лишних движений, скованны. Как бы ни казалось, что это неуверенность физическая, двигательная, верьте моему опыту, она, прежде всего психологическая» [6, с. 177]. В книге С. Грохотова «Уроки Гольденвейзера», выдающий педагог и пианист, в своей статье посвященной эстраднему исполнению пишет, что эстрада – лучшая школа, а артист должен себя чувствовать на ней, как полководец в сражении. А.Б. Гольденвейзер указал, что, исполнение произведения, только

тогда становится законченным, когда его исполнишь на эстраде. Именно на эстраде слышишь достоинства и недостатки исполнения, это дает толчок художественному развитию произведения [2, с. 111]. В книге Б.Л. Кременштейн «Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано», Н.А. Римский-Корсаков пишет: «Практика есть лучшее средство научиться. Вид практики – концерты, классные часы, лекции – концерты, экзамены, конкурсы. Все формы практической деятельности полезны в профессиональном отношении, поскольку способствуют проявлению творческого начала у начинающего музыканта» [4, с. 9].

Мы занимаемся с подростком, возраст от 10–15 лет. В этом возрасте, закрепляются и развиваются основные характеристики познавательных процессов. Восприятие характеризуется – целенаправленностью, внимание – произвольностью и устойчивостью, память – логическим характером, мышление – более высоким уровнем обобщения, приобретает теоретическую и критическую направленность. У подростка появляется интеллектуальная зрелость. Она выражается в стремлении учиться [3, с. 178].

Концертное выступление – это комплекс теоретических знаний и практических навыков, которые ученик должен познать. Концертное выступление для подростка – это большая психологическая ответственность, а также проблема, психических и игровых движений. Психические состояния могут оказывать на исполнительскую деятельность учащегося и положительное влияние и отрицательное. Когда нарушается целесообразность и экономичность движений, появляются мышечные напряжения, ухудшается качество исполнения. Для того чтобы процесс формирования игровых движений проходил успешно, на концертной эстраде должны быть наиболее значимые психические состояния, это – заинтересованность, увлеченность, решительность [5, с. 190].

Рассмотрим причины возникновения психических состояний на публичном выступлении.

1. Предшествующее состояние:

- состояние страха, вызывает состояние неуверенности;
- состояние увлеченности – вызывает состояние вдохновения; Если состояние увлеченности, заинтересованности, постоянно сопровождало, репетиционные занятия и было закреплено за игровыми движениями, то в процессе концертного выступления, оно перейдет в состояние вдохновения. На это надо обращать внимание в педагогической практике, стараться, чтобы каждый урок проходил увлеченно.

2. Значимость ситуации, в которую попал ученик:

- сцена, публичное выступление, может вызвать стресс и панику у подростка. Поэтому перед выступлением педагогу не следует акцентировать внимание ученика на ответственности, а создать установку на обычное выступление.

3. Определенная установка:

- на преодоление трудностей, на достижение цели, она мобилизует волю, мышление и другие психические процессы, принимающие участие в деятельности исполнителя.

4. Физическое состояние:

- болезнь, усталость могут быть причиной раздражительности и безразличия. В таких состояниях правильней будет прекратить занятия.

5. Психические состояния:

- эмоциональное психическое состояние увлеченности в период формирования игровых движений способствует активизации умственных психических процессов, как внимание, мышление, память, воображение, представление. Это активизирует поиск необходимых образных ассоциаций, определяющих игровое движение, способствует осуществлению контроля целесообразности движений

на сцене [5, с. 191]. В состоянии увлеченности, при эмоциональном подъеме процесс формирования двигательных навыков ускоряется. Состояние вдохновения обладает своими индивидуальными характеристиками. Так, например, во время исполнения произведения, исполнитель не отдает отчета в том, какими приемами он пользуется. В процессе исполнения произведения, контролируются не отдельные игровые движения, а целостные психические состояния, накопленные и закреплённые в процессе формирования игровых движений. Являясь мотивами совершенных действий, эмоции в одном случае организуют деятельность, в другом – дезорганизуют ее [5, с. 191]. Состояние стресса, связанное с физическими и умственными перегрузками, влияет на игровые движения. У одних учащихся, стрессовые состояния вызывают реакцию возбуждения, их движения становятся беспорядочными, преувеличенными. Педагогам в процессе работы с такими учениками, необходимо обращать внимание на экономию движений, умело регулировать мышечные напряжения. У других учащихся, происходит процесс торможения, они пассивны и бездеятельны. Их движения, становятся вялыми, неопределёнными. Кроме стресса, у учащихся бывает состояния утомления, апатии, в этом случае, работу над формированием движений надо остановить. Правила, которые позволят дольше сохранить активное физическое, психическое состояние, которое будет способствовать процессу формирования игровых движений:

- готовность организма к данному виду деятельности, настрой на работу;
- систематичность занятий, чтобы сформировать условный рефлекс, который будет активизировать психические, умственные и эмоциональные процессы;
- необходимость смены видов деятельности, это может быть работа над разными видами техники, или типами фактур, чтобы избежать мышечных и умственных переутомлений;
- необходимость труда и отдыха.

Как готовиться к публичному выступлению, интересует многих педагогов и учащихся. Дать общий рецепт трудно, невозможно, учитывая разнообразие характеров, дарований и жизненных обстоятельств учеников.

На исполнителе, лежит ответственность за исполнение произведения. Исполнитель должен раскрыть внутреннее содержание, эмоциональную настроенность произведения и ту форму, в которую это содержание и эта настроенность заключены. Играя произведение, он должен знать автора, его эпоху. Целью исполнения произведения, должно быть раскрытие звукового образа. Образ должен существовать в воображении исполнителя, а движения рук и его ощущения, должны соответствовать образу, который он, воплощает своей игрой [4, с. 47]. Чтобы концертное выступление пианиста – подростка было осмысленным, увлеченным, интересным для слушателя, необходима подготовительная работа. Существуют различные методы и приемы работы. В.И. Петрушин – доктор педагогических наук, профессор, обобщил методы концертной подготовки отечественных музыкантов – исполнителей – А.Б. Гольденвейзера, И. Гофмана, Г.Г. Нейгауза, С. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, Я. Флиера, К. Игумнова, Э. Гилельса и других, и разработал метод оптимальной концертной готовности, который можно использовать для учащихся в учебной практике. Данный метод состоит из трех направлений – физического, умственного, эмоционального.

Хорошая физическая подготовка ученика, дает ощущение здоровья, силы, выносливости, настроения, ведет к хорошему эмоциональному состоянию во время публичного выступления, положительно влияет на умственные процессы, связанные с концентрацией внимания, мышления, памяти. Она требует каждодневной нормы физических упражнений [7, с. 224]. Физическая подготовка музыканта-ученика, может включать в себя такие виды спорта, как бег, плавание, футбол. Не рекомендуем упражнения, связанные с силовыми напряжениями в области рук и плеч, в таких видах спорта, как гимнастика, тяжелая атлетика.

Следующими слагаемыми оптимального концертного состояния, являются компоненты умственной и эмоциональной подготовки. Они представляют собой психологическую подготовку, основывающуюся на хорошем физическом состоянии. Здесь можно указать ряд приемов и методов, которые повышают психологическую устойчивость музыканта во время выступления.

Игра перед воображаемой аудиторией. На заключительных этапах работы, когда произведение уже готово, оно проигрывается целиком, с представлением, что играешь перед комиссией. Музыкальное произведение может быть записано на камеру. Во время исполнения, надо быть готовым к любым неожиданностям и при встрече с ними не останавливаться, играть дальше, как на концерте. «Пусть это исполнение будет редким, но важным событием в процессе работы», говорил своим ученикам А.Б. Гольденвейзер [2, с. 128]. Этот прием помогает проверить ученикам степень влияния сценического волнения на качество исполнения, заранее выявить слабые места, которые проявляются в ситуации, когда волнение усиливается. Повторное исполнение произведения с применением этого приема уменьшает волнение на исполнение [7, с. 224].

Медитативное погружение. Исполнение на основе этого приема связано с осознанием всего того, что связано с извлечением звуков из музыкального инструмента. Предельная концентрация внимания. Когда ученик играет в медленном темпе с установкой на то, чтобы сосредоточиться на одном произведении. Медитативное исполнение формирует сенсорные синтезы, которые являются одним из главных признаков правильно сформированного навыка. Слуховые, двигательные и мышечные ощущения, мысленные представления начинают работать в единстве. Возникает ощущение, что исполнитель и звучащее произведение представляют собой единое целое. Медленная и тихая игра, тренирует не только навык медитативного погружения, но и усиливает тормозные процессы. Их

ослабление во время публичного выступления провоцирует громкую и неуправляемую игру в быстром темпе. Именно терпеливое проигрывание произведения с полным контролем каждого звука тренирует концентрацию внимания.

Обыгрывание. В этом приеме психологической подготовки, музыкант – исполнитель постепенно приближается к ситуации публичного выступления, начиная от самостоятельных занятий и кончая игрой в кругу друзей. Обыгрывание программы или произведения надо делать как можно часто и постараться, чтобы эта работа была интересной и исполнялась с желанием [7, с. 226].

Ролевая подготовка. Исполнитель должен выбрать образ известного музыканта, которого, он будет изображать. Смысл ролевой подготовки заключается в том, что исполнитель, который сильно переживает и волнуется перед выступлением, вопреки своему состоянию, начинает играть роль человека, который уверен в себе и ничего не боится. Ученикам можно посоветовать представить себе уверенного и смелого концертанта, на которого им хотелось быть похожим. Далее надо с максимально возможной полнотой вжиться в этот образ, выполняя для этого систему действий. Надо скопировать манеру этого человека – держаться, разговаривать, смеяться, манеру сидеть за инструментом. Способность через целенаправленное самовнушение к максимально полному принятию новой роли, является высшим этапом психологической подготовки. Если робкий и застенчивый пианист или скрипач, будет достаточно долго и уверенно, с большим убеждением говорить себе: «Я играю как С. Рахманинов», то в значительной мере избавится от уязвимости во время публичного выступления [7, с. 227].

Когда программа выучена, каждый исполнитель, хочет застраховаться от ошибок. Музыканты это проверяют, проигрывая выученные произведения перед своими друзьями, знакомыми, меняя обстановку, инструменты, на которых им приходится играть.

Для обнаружения возможных ошибок, мы предлагаем некоторые приемы.

1. Завязать глаза. В медленном или среднем темпе с установкой на безошибочную игру, сыграть произведение. Проследить, чтобы нигде не возникло мышечных зажимов и дыхание оставалось ровным.

2. Игра с помехами и отвлекающими факторами. Включить радиоприемник на среднюю громкость и попытаться сыграть программу. Подобные упражнения требуют большого нервного напряжения. Многие музыканты, могут почувствовать после их выполнения усталость. Ее можно объяснить недостаточным владением программой. Если ученик без труда исполняет программу, то его сосредоточенности можно позавидовать, на эстраде с ним вряд ли смогут приключиться неприятные неожиданности.

3. В момент исполнения программы в трудном месте педагог произносит психотравмирующее слово «Ошибка», но исполнитель должен не ошибиться, продолжить игру.

4. Сделать несколько поворотов вокруг своей оси, до легкого головокружения, затем, собрав внимание, начать играть в полную силу с максимальным подъемом.

5. Выполнить пятьдесят прыжков или тридцать приседаний, до большого учащенного пульса и начать играть программу. Несколько похожее состояние бывает перед выходом на сцену. Преодолеть его, возможно, поможет данное упражнение.

Выявленные ошибки должны устраняться тщательным проигрыванием программы в медленном темпе.

За время своей профессиональной карьеры, музыканты, накапливают определенный опыт как успешных, так и неуспешных выступлений. Чтобы выявить причины неудачных выступлений, полезно ведение дневника, в котором фиксируются причины, приведшие к тому или иному результату. Эмоциональный ком-

понент оптимального концертного состояния складывается из ощущений эмоционального подъема, желания играть для других людей, радовать своим искусством. Мыслительный компонент, складывается от быстроты мышления, способности четко представлять программу выполняемых игровых движений и воплощаемых слуховых образов [7, с. 229]. Перевод программы умственных представлений, содержащихся в сознании, в технический аппарат музыканта осуществляется при помощи целенаправленной исполнительской воли, которая включает через контролирующую деятельность внимания все психологические процессы – мышления, память, воображение. Волевое внимание, позволяет музыканту перенести все то, что было сделано в умственном плане в процессе предварительной работы, во внешний план. Достижение музыканта-исполнителя обусловлены не только его природными способностями и наличием хороших учителей, но и в значительной мере наличием у него сильной воли, под которой понимают способность человека к преодолению препятствий как внешнего, так и внутреннего плана на пути движения к цели. Настойчивость, упорство, самостоятельность, смелость, решительность – эти черты волевого поведения претворяются в деятельности музыканта. Умение управлять нежелательными и желательными импульсами, составляют суть волевого поведения. Обладание этим умением связано с работой воображения и способностью представлять последствия своих действий в перспективе. В деятельности музыканта, появляются экстремальные ситуации, в процессе публичного выступления – на экзамене, конкурсных соревнованиях. Для успеха в подобных ситуациях, музыканту – исполнителю необходимо уметь приводить себя в оптимальное концертное состояние, которое имеет три компонента – физический, эмоциональный и умственный. Каждый компонент нуждается в целенаправленной тренировке соответствующих действий [7, с. 234].

Таким образом, мы обосновали влияние метода оптимально-концертного состояния на публичное выступление ученика. Лишь посредством аналитического изучения и практического его применения, можно добиться положительных результатов.

Список литературы

1. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста – исполнителя над музыкальным произведением. – М.: Издательский дом «Классика 21», 20008. – 100 с.
2. Грохотов С.В. Уроки Гольденвейзера. – М.: Издательский дом «Классика 21», 2009. – 248 с.
3. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2003. – 384 с.
4. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. – М.: Издательский дом «Классика 21», 2009. – 132 с.
5. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н/Д: Феникс, 2002. – 288 с.
6. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – 5-е изд. – М.: Музыка, 1988. – 240 с.
7. Петрушин В.И. Музыкальная психология. – М.: ТОО «Пассим», 1994. – 304 с.