

Колесниченко Гульнара Шамильевна

преподаватель

Абишева Раиса Сериковна

преподаватель

КГКП «ДМШ»

г. Лисаковск, Республика Казахстан

ВОСПИТАНИЕ КОНЦЕРТНО-ИСПОЛНИТЕЛЬСКИХ КАЧЕСТВ ПИАНИСТА

Аннотация: в данной статье представлено раскрытие сущности этапа подготовки исполнителя к концертному выступлению и его особенностей. Авторами обозначена характеристика основных методов и приемов преодоления сценического волнения.

Ключевые слова: мастерство, исполнительство, фортепиано, волнение, музыкальное исполнительство, концертное выступление, сценическое волнение.

*Не позволяй душе лениться,
Чтоб воду в ступе не толочь,
Душа обязана трудится
И день, и ночь, и день, и ночь...*

Н.А. Заболоцкий

Цель: Раскрытие сущности этапа подготовки исполнителя к концертному выступлению, его особенностей, характеристика основных методов и приемов преодоления сценического волнения.

Задачи:

1. Воспитание чувства ответственности, привитие интереса и любви к музикализации и раскрытие творческих способностей учащегося;
2. Воспитание артистических способностей и способности владеть собой в момент выступления.
3. Развитие эмоциональности учащегося через его отношение к исполняемым музыкальным произведениям;
4. Развитие уровня мастерства игры на сцене;

5. Расширение кругозора в области музыкального искусства

Ожидаемые результаты:

- 1) преодоление боязни публичного выступления;
- 2) психологическая адаптация на публике (чувствовать себя на сцене более свободно, расковано, уверенно).

Музыкальное исполнительство – очень тонкий и сложный процесс, направленный на развитие личности учащегося. Важной составляющей этого процесса является подготовка учащегося к публичному выступлению. Любому концертному выступлению ученика: будь то экзамен, зачет, концерт, конкурс – предшествует длительная подготовительная работа. В чем смысл этого кропотливого и напряженного труда?

Чаще всего в традиционных музыкальных школах обучаются дети с различным уровнем музыкальных способностей, из чего следует, что уровень «публичности» будет в каждом случае различным. Уже в начальный период обучения ребенку необходимо прививать чувство ответственности за качество исполнения на эстраде и вместе с этим – любовь к игре для публики.

Большое значение для успешного выступления на сцене имеет подбор репертуара. Важно чтобы программа была разнообразной по стилям и жанрам, но в то же время – посильной для ученика, хорошо продуманной, выявляющей его лучшие стороны, посильной не только в техническом отношении, но и по объему, и по содержанию. Цель и задача создания данного сборника – увлечь детей популярным, доступным музыкальным материалом, привить интерес к ансамблевой игре. Все пьесы программные. В сборник включены произведения современных композиторов. Музыка свежа, ее отличают яркая образность, сочные краски в гармонии, выразительность и одухотворенность мелодий. Пьесы подобраны так, чтобы способствовать росту мастерства, воспитанию музыкального вкуса и расширению кругозора юных музыкантов. Методическое предисловие и комментарии окажут дополнительную помощь в осуществлении этих задач.

Каждый ученик имеет свои музыкальные способности и темпы накопления своего творческого потенциала. Следует тщательно пройти все стадии работы

над произведениями, от вдумчивого разбора и отработки произведения по частям до объединения этих частей в целое художественное произведение. Художественный замысел автора должен быть понятен учащемуся не в конце работы над произведением, а уже во время знакомства с ним. Ученик должен знать гармонический план произведения, понимать его, делать логические заключения. Стиль и форма произведения, мотивы, фразы, предложения – все должно быть для него ясно обозначено, понятно и нести смысловую нагрузку. Он должен уметь начинать играть с любого такта. Сосредотачиваться перед началом исполнения и находить нужный темп.

Концертное выступление есть совокупность ряда составляющих: это и музыкальная способность ученика, его физическая и психическая составляющая, методы его обучения музыке, воспитание исполнительской воли и психическое состояние перед выступлением. Каждый из перечисленных навыков важен для чувства уверенности на сцене и, безусловно, память – один из наиболее важных факторов. Чаще всего исполнителя на сцене подводит память. Психология различает следующие виды памяти: зрительная, музыкально- слуховая, двигательная, тактильная и мышечная, мускульная или моторная, слухо-двигательная – это специфическая, игровая память.

Память – это свойство нервной системы сохранять реакции на получение организмом восприятия. Даже при наличии хорошей природной музыкальной памяти важно воспитывать у обучающегося сознательный и логический подход к разучиванию музыкального произведения, который несомненно поможет как можно быстрее разобрать и выучить текст на память. Особую роль при разучивании музыкального произведения следует уделять аппликатуре, которая является основой двигательной «пальцевой» памяти. Часто у тех, кто небрежен в плане аппликатуры, на концерте происходят ритмические остановки из-за выпадения двигательной памяти.

Работа памяти сильнейшим образом зависит от индивидуальных особенностей: от развития слуха, чувства ритма, от развития техники и способности эмоциональных переживаний. Если процесс запоминания был выстроен правильно,

и в запоминании участвовали и слуховой, и зрительный, и моторный, и логический компоненты памяти, момент забывания не станет катастрофой.

Есть несколько способов выучивания пьес наизусть, применяя которые, можно достичь более прочного и осмысленного запоминания. Учить надо начинать как можно раньше, с заучивания отдельных кусков, предварительно, анализируя, выявив более неудобные технические и гармонические эпизоды. Обычно пьесу учат наизусть на инструменте по нотам и без нот. Полезно также учить по нотам без инструмента. Полезно разобрать мелодическое и гармоническое строение пьесы, заучить не только звучание, но и сам текст, авторские указания и мелодико-гармоническую структуру, а также мышечные ощущения. Очень важно во время запоминания пьесы на память – не забывать о художественной стороне. Очень полезной является игра в медленном темпе, причем не только тогда, когда произведение еще разучивается, но и тогда, когда оно уже выучено и даже исполнялось на сцене. Игра в медленном темпе нужна для того, чтобы заложить прочный «психический фундамент», вникнуть в разучиваемое место, вслушаться в интонацию.

Страх сцены, сильное волнение перед выступлением очень распространенное явление. Как правило, большинство учащихся младшего возраста ничего не знают об эстрадном волнении и не испытывают его. Почему? У многих из них ещё не усвоена оценочная шкала удачных и неудачных выступлений. Для учащихся младших классов выступление в концерте ассоциируется с праздничным ожиданием. Чаще всего младшие школьники выступают с удовольствием. Их привлекает в концертном выступлении атмосфера праздничности и связанные с ней атрибуты – сцена, объявление программы ведущим, выход к публике, положительные переживания всеобщего внимания, аплодисменты, поздравления и т. д.

В основном симптомы эстрадного волнения проявляются в подростковом возрасте. В этом возрасте к неясной причине волнения добавляется борьба за достижение признания, часто неосознанное стремление к подтверждению своих

артистических возможностей. Небезынтересно, что исполнителю небезразлично в какой – «своей» или «чужой» – аудитории он выступает.

Так как же настроиться на нужный ритм перед выступлением и донести до слушателя лучшее, на что он способен? Решение, несомненно, кроется в подготовительном этапе. Один из способов выработать уверенность перед выступлением – это хорошая подготовка. Если ученик уверен в том, что он знает – свободно владеет текстом – значит, меньше волнуется.

Основная сложность концертного выступления заключается в том, что исполнитель испытывает стресс – сценическое волнение. Существует мнение, что волнение побороть нельзя, а можно отвлечься, переключиться на творческие моменты исполнения. Рассмотрим виды волнения и методы работы над ним.

Виды волнения

1. *Волнение – апатия* – ребенок испытывает нежелание выходить к зрителям, нежелание играть.

2. *Волнение – паника* – игра ребенка лишена творческого начала, память подводит исполнителя.

3. *Волнение – подъем* – юный исполнитель может перевести сценическое волнение в творческое вдохновение.

Методы работы по снижению концертного волнения:

1. Систематические домашние занятия над произведениями.

2. Важный элемент в начале ежедневных занятий – разыгрывание. Оно необходимо не только для разминки мышц, участвующих в игре, но и для психического аппарата музыканта в целом.

3. Выучить программу необходимо не позднее, чем за месяц до назначенной даты концерта или экзамена. Нельзя выпускать учеников на сцену с «сырыми» произведениями.

4. Обыгрывание программы на разных концертных площадках: классных часах, музыкальных гостиных.

5. Проигрывание произведения мысленно, выступление перед воображаемой публикой.

6. Игра с помехами или отвлекающими факторами.

7. Хорошим приемом является беззвучная игра по клавишам или на крышке инструмента. Она сосредотачивает, воспитывает внутренний слух, стимулирует память.

Умение «собираться» одно из важных качеств исполнителя, приобретение которого возможно лишь при частой концертной практике. Во время концерта могут появиться какие-то неожиданности, случайности: телефонный звонок, кашель, шорох, шум в зале. Важно учить ребенка не придавать этому никакого значения, не допускать, чтобы мимолетные отвлекающие звуки не перебивали ход мыслей.

Эффектно начинать своё выступление и заканчивать, выходить к роялю лёгкой и энергичной походкой, кланяться спокойно и с достоинством. Выходя на сцену, следует сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, для того чтобы сердцебиение успокоилось и появилось спокойствие.

Ученику необходимо воспитывать в себе умение двигаться на эстраде не спешно, свободно, уделять внимание установке стула, посадке за инструментом. Перед началом исполнения важно несколько мгновений посидеть спокойно, в конце выступления как дирижеру быть в музыке до последних звуков. Следует научить ученика при выходе на сцену и после окончания исполнения поблагодарить публику поклоном.

Между произведениями, убрав руки на колени сделать паузу, можно сделать пару медленных глубоких незаметных вдохов, мысленно сыграть два – четыре такта, установить темп и только после этого начать играть следующее произведение.

В своей практике уже на начальном этапе обучения ребенка, когда он готов исполнять простейшие пьесы, мы на время превращаем свой класс в концертный зал. Мы приглашаем преподавателей, родителей или учеников с класса в качестве зрителей. Все это действие происходит на самом серьезном уровне и очень нравится выступающим и слушателям. Это происходит в игровой форме, что

впоследствии помогает подготовить ученика к публичному выступлению на сцене.

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 программы. 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 несколько прыжков или приседаний, до учащенного пульса и начать играть программу. Несколько похожее состояние бывает перед выходом на сцену. Преодолеть его, возможно, поможет данное упражнение.

6. Проигрывание программы на закрытой крышке инструмента.

Выявленные ошибки должны устраниться тщательным проигрыванием программы в медленном темпе.

Наиболее ответственные звенья концертного выступления: итоговая репетиция, поведение в день выступления. Итоговая репетиция проводится в том помещении, где будет проходить выступление, чтобы ознакомиться с самим помещением и его акустикой.

В день концерта у большинства исполнителей возникает «предконцертное волнение». Интенсивность волнения напрямую не связана с качеством выступления: даже при очень сильном волнении возможно добиться высоких результатов, и при отсутствии волнения можно расслабиться и сыграть плохо. Известно, что в день концерта полезно не столько играть, сколько обдумывать произведения с нотами в руках. Перед выходом на сцену не рекомендуется вести бессмысленные разговоры. Также не нужно молча ходить по комнате. Лучше сидеть спокойно в удобной позе, при расслабленной мускулатуре (преподавателю необходимо научить этому заранее). При необходимости «разыгрывания рук» можно играть гаммы, этюды, либо в медленном темпе отдельные эпизоды концертных произведений. Но наиболее полезно без инструмента перебирать в памяти разные эпизоды программы.

Готовясь к концертному выступлению, нельзя направлять внимание на негативные эмоции. Главное средство борьбы с «волнением – паникой» – это увлеченность своим делом. Как говорит К.Станиславский: «секрет-то, оказывается совсем простой: для того, чтобы отвлечься от зрительного зала, надо увлечься тем, что на сцене».

Нездоровы импульс иногда исходит от самого педагога. Вопросы и замечания преподавателей: «Ты не волнуешься? А ты не боишься?», или «да ты не волнуйся, ничего страшного тут нет» – часто вместо ободрения приводят к болезненному возбуждению некоторых учащихся. Если педагог волнуется, то свое волнение он обязан искусно скрывать, чтобы не заразить им ученика. Полезно говорить о волнении как обязательном спутнике хорошего выступления. Многие артисты говорят о том, что если перед концертом исполнитель не волновался, впоследствии оказалось, что концерт был неудачным. Благодаря таким беседам волнение приобретает другой характер: уходит слепой страх, на его место

приходит осознание волнения как чувства нормального, естественного в данной ситуации и даже в чем-то полезного.

Значение концертной деятельности в развитии юного музыканта трудно переоценить. В ходе подготовки к ней перед музыкантом-исполнителем важно определить пути решения проблем исполнительской и эмоциональной готовности к творческой публичной деятельности, формирования значимых психологических качеств, выработки приемов поведения на сцене.

В ходе образовательной деятельности педагог решает проблему оказания помощи ребенку в проживании волнения как творческого вдохновения, в выработке алгоритма улучшения самочувствия музыканта при подготовке и в процессе самого выступления.

Подготовка к концертному выступлению учащихся в учреждении дополнительного образования включает различные приемы и методы, направленные на помочь ребенку в повышении уровня исполнительских навыков, результативности в обучении, в формировании позитивного отношения к собственному эмоциональному реагированию в условиях концертной деятельности.

Великий Роберт Шуман написал «Жизненные правила для музыкантов». Мы же специально для вас подготовили рекомендации, которые, мы уверены, помогут вам при подготовке не только к концертам в музыкальной школе, но и к любым другим выступлениям.

Рекомендации юному музыканту.

В день концерта:

1. Утром нужно проиграть программу только один раз, не разделяя музыку на куски и не повторяя их отдельно.

2. Перед выходом из дома, одеваться следует не торопясь, а на дорогу нужно предусмотреть время с большим запасом, чтобы не создать дополнительных ситуаций беспокойства.

3. Если ты чувствуешь, что нужно позаниматься, то ограничь себя упражнениями или проиграй произведения, не входящие в программу концерта. В конце концов, если программа не готова – учить ее уже слишком поздно.

4. Не веди бессодержательных разговоров за кулисами. Они только рассеивают внимание, творческий настрой. Ничем не лучше и молчаливое нервное хождение по коридору. Перед выходом на сцену заставь себя спокойно сидеть в удобной позе – при несколько расслабленной мускулатуре, тренируя этим столь необходимую для выступления волевую выдержку.

5. Не играй в быстром темпе перед самым выходом на сцену, т.к. это ведет к усилению беспокойного состояния и ненужному растрочиванию нервной энергии. Полезнее будет играть гаммы и упражнения или медленно проигрывать небольшие куски произведений.

6. Помни: зрители пришли в концертный зал ради той музыки, которую ты будешь исполнять, а не ради того, чтобы усмотреть недостатки твоего выступления. Поблагодари слушателей за то, что они пришли на твой концерт.

7. Не бойся зрителя: он твой друг и помощник.

Конечно, существует немалое количество рекомендаций к подготовке сценического выступления от многих выдающихся педагогов и исполнителей. Главное, что должен понять юный исполнитель: сценическое выступление – это не только испытание нервной системы на прочность, но и радость от общения с публикой; творческое вдохновение и профессиональный рост. Чем больше выходишь на сцену – тем больше проявляется уверенности, ибо: сцена – лучшее лекарство от волнения.

Список литературы

1. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. – М., 1961.
2. Блинов М. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной системы. – Ленинград, 1974.
3. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста – исполнителя над музыкальным произведением. – М.: Издательский дом «Классика 21», 2008.
4. Гофман И. Фортепианная игра. – М., 1961.
5. Грохотов С.В. Уроки Гольденвейзера. – М.: Издательский дом «Классика 21», 2009.
6. Зимняя И.А. Педагогическая психология. – М.: Логос, 2003.

7. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. – М.: Издательский дом «Классика 21», 2009.
8. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. – Ростов н./Д: Феникс, 2002.
9. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – 5-е изд. – М.: Музыка, 1988.
10. Станиславский К. Работа актера над собой. – М., 1938.
11. Федосимова О.Г. Педагогическое сопровождение адаптации учащихся к образовательной среде музыкальной школы. – Чебоксары, 2011.