

ГБУДО ДМШ им. Г.Ф. ГЕНДЕЛЯ г. МОСКВА

**Методическая работа на тему: «Подготовка учащихся к
концертному выступлению»**

Преподаватель: Калинина Е.В.

Москва 2023

Психологическая адаптация учащихся к публичному выступлению

Одной из важных проблем в нашей профессии – это чувство сцены. Многие пианисты, скрипачи, вокалисты и другие музыканты прекрасно исполняют программы вдали от посторонних глаз и ушей, но стоит появиться хотя бы одному слушателю, и всем умениям приходит конец. Поэтому педагогов и их юных воспитанников занимает вопрос, как превратить игру на сцене из стрессовой ситуации в удовольствие для себя и для других.

Есть врожденная виртуозность, есть врожденное чувство сцены, которое либо дано, либо нет. Существует природный сценический талант, который входит в понятие «исполнительская одаренность». В нашей педагогической практике приходится работать с учениками со средними музыкальными данными.

Участие в концертах, конкурсах – важная составляющая обучения юных пианистов в ДМШ и ДШИ. Публичные выступления – это особая форма музыкальной деятельности, результат напряженного творческого труда. Публичные выступления помогают более точно выявить музыкальные способности, динамику развития ученика. Концертное выступление – это итог всей совместной работы ученика и преподавателя.

Подготовка ученика к концертному выступлению начинается с выбора программы. Правильно выбранная программа – это уже большой успех. В репертуаре необходимо иметь те произведения, которые позволят наилучшим образом представить достижения ученика. Желательно, чтобы эти произведения нравились исполнителю, вызвали в нём желание овладеть ими, чтобы на них ярко можно было проявить его личные качества. Важно, чтобы при исполнении этих произведений можно было продемонстрировать его постепенный профессиональный рост.

Следует избегать однотональных и одножанровых пьес. Мажорные произведения необходимо чередовать с минорными, быстрый темп с медленным, кантилену с виртуозными номерами, гомофонию с полифонией.

Произведения, которые требуют крайних усилий ученика, не рекомендуется выносить на концерты, хотя их полезно включать в репертуар. Таким образом, преподаватель заранее исключает ту часть эстрадного волнения, которое возникает из-за непобедимой сложности.

Основные причины сценического волнения

Высшим этапом работы над музыкальным произведением является его концертно-сценическое исполнение. Концертное выступление требует быстрой, максимальной концентрации психической энергии во время разового выступления, эмоциональной и физической выносливости при публичном исполнении музыкальных произведений, особой мобилизации психических,

физических и интеллектуальных ресурсов, строгой внутренней дисциплины.

Концертное исполнительство проявляет не только личные способности ученика, но прежде всего, степень его профессиональной самостоятельности. Поэтому важно, чтобы на всём протяжении подготовки к концертному выступлению и на самом выступлении, ученик мог организовать себя, контролировать себя и после концерта дать самостоятельную оценку своему выступлению.

Наиболее ответственные звенья концертного выступления – это:

1. Итоговая репетиция
2. Поведение в день выступления
3. Само выступление

Итоговая репетиция проводится в том помещении, где будет проходить выступление. Существует огромная разница между игрой в классе и игрой в зале. В зале большом нужно давать более крупный звук, иначе вас не услышат на последнем ряду. Можно пригласить на эту репетицию другого преподавателя, учеников своего класса. Желательно перед итоговой репетицией проводить репетиции в классе, дома, в другом помещении в присутствии родителей, друзей. С учеником необходимо отрепетировать выход на сцену и уход с нее.

Предконцертное волнение.

Забота юного пианиста о своей репутации естественна. В этом нет ничего предосудительного. В то же время преувеличенное опасение заслужить критическую оценку со стороны посторонних, только лишь планку волнения и усугубляет тем самым положение исполнителя. Интенсивный аспект в разговоре о волнении отмечал педагог, профессор Л.Н. Наумов. Суть его высказывания сводилась к тому, что молодых исполнителей надо подготавливать к выходу на сцену не только в профессионально-исполнительском плане, но и в психологическом. Много зависит от склада нервной системы и характера человека.

В день концерта естественно возникает предконцертное волнение у ученика и преподавателя. Вся работа, которая велась в классе и дома, проходит «испытание на прочность» в условиях публичного выступления. Существует точка зрения, что музыкант часто и успешно выступающий в детские годы, проще справляется с эстрадным волнением. Интенсивность волнения не связано с качеством выступления: можно при сильном волнении добиться высоких результатов и при отсутствии волнения можно сыграть плохо. Волнение перед концертным выступлением говорит о высокой ответственности музыканта. В волнении нужно найти положительный момент. Равнодушным выходить на сцену – это в сто раз хуже, нежели цепенеть от страха. Если нет волнения, нет нужного тонуса. Игра будет бледная, скучная, неинтересная. Волнение должно рождать вдохновение на сцене. Полное отсутствие волнения характерно только

у учащихся младших классов. Младшие школьники выступают на сцене с удовольствием. Их привлекает красивый зал, рояль, атмосфера праздника.

Если волнение не переходит границы естественного, то оно положительно способствует на исполнителя. Но иногда встречаются случаи волнения, которые переходят все допустимые границы и напоминают болезнь. Такое волнение характерно для подростков и тех музыкантов, которые не имеют достаточной сценической практики. Появляется чувство неуверенности, страх, возникают проблемы памяти. Такое волнение мешает исполнителю проявить свои способности.

Среди причин эстрадного волнения выделяют следующие:

1. Несоответствие произведения музыкальным и техническим возможностям ученика.
2. Неуверенность, обусловленная тем, что ученик не работал достаточно над произведением.
3. Плохо знает произведение наизусть, т.е. выучил в последний момент.
4. Повышенная самокритика.
5. Слабая нервная система.

Перечисленные выше причины позволяют выработать методы и приемы борьбы с эстрадным волнением. Сюда относятся:

1. Уверенное овладение музыкальным произведением, яркое представление о исполняемом произведении.
2. Сознательное овладение технически сложными эпизодами.
3. Уверенное освоение произведения наизусть.
4. Поддержка организма – это самовнушение, отдых, питание, сон.

По мнению многих музыкантов, одной из главных причин, вызывающих волнение и страх – это боязнь забыть текст. Этот страх сковывает исполнителя. Чаще всего выпадение памяти случается в эпизодах, заученных механически. Существует другая весомая причина сценического волнения. Это боязнь не оправдать доверие, показав худший, по сравнению с ожидаемым, результат. Поэтому полезно с нотами в руках пробежаться с учеником по тексту, поговорив подробно об оттенках, педали, настроении произведения, о звуковых красках. Пианист Александр Гиндин говорил: «На эстраду имеет смысл выходить лишь с одной целью: поделиться своей любовью к этой музыке».

Пережить сценические волнения помогут ученику наблюдения за выступлениями других учеников, артистов. Воспитанию артистизма способствуют посещение конкурсов, фестивалей, концертов, где особенно велик накал сценического волнения. Важно, как можно лучше, подготовить ученика к выступлению и не выпускать его с «сырыми», недоработанными произведениями. Срывы во время публичного выступления приводят к появлению страха перед эстрадой. Надо воспитывать в ученике чувство радости от общения с аудиторией и процесса публичного выступления. Можно

порекомендовать в этот период несколько приёмов и методов работы, которые помогают учащимся адаптироваться к ответственному выступлению. За несколько дней до выступления помочь юному музыканту представить себе то место, где он будет выступать. Играть перед воображаемой аудиторией. Это помогает проверить степень влияния сценичного волнения на качество исполнения, выявить слабые места, которые проявляются в ситуации, когда волнение усиливается. Делать обыгрывание программы.

Способы и методы организации предконцертной подготовки учащихся

Наивысшей точкой исполнительского процесса является концертное выступление, в течение которого исполнитель является соратником, сотворцом композитора, а не только посредником между ним и публикой. От того, как исполнитель понял художественную задумку автора и как он смог её реализовать, зависит представление о музыкальном произведении слушателя.

Перед выступлением играть произведения рекомендуется немного, в спокойном темпе, по нотам, поиграть отдельно трудные эпизоды произведения. Накануне, вечером чуть раньше лечь спать, необходимо хорошо выспаться.

Предконцертное самочувствие ученика зависит и от психического состояния его преподавателя. Преподаватель должен держать себя в руках. Не давая дурного примера ребёнку. Непосредственно перед выступлением внимание ученика нельзя загружать многими замечаниями, так как это плохо отражается на выступлении. Необходимо изолировать своего ученика от любых источников нервозности, переживающих поблизости детей и их наставников. В ученике надо воспитывать уверенность, что он достаточно подготовлен к выступлению. Здесь важную роль играют не только слова преподавателя, но и удачные исполнения программы перед выступлением.

Перейдём теперь к выступлению. Выходя к публике, ученик должен понимать, что у него есть только одна попытка, и в этот единственный раз нужно вложить весь свой максимум. Важным моментом, который предшествует выходу на сцену, является «вхождение в образ». Это достигается путём вспоминания наиболее ярких эпизодов произведений. Полезно припоминание словесных характеристик музыкальных эпизодов.

Антон Рубинштейн говорил своим ученикам: «Прежде чем ваши пальцы коснутся клавиш, вы должны начать произведение мысленно, то есть в уме определить темп, характер произведения, звуки первых нот до того, как начнётся ваша действительная игра». Первые секунды выступления играют огромную роль. От того, как ученик начнёт, зависит дальнейшее исполнение произведения. Во время концерта могут появиться какие-то неожиданности, случайности. Немудрено где-то пассаж смазать, «зацепить не ту ноту». Важно научиться не предавать этому большого значения. Главное – сохранить течение музыки, важно не растеряться, не превратить случайность в катастрофу.

Работа над произведением после концерта

Немаловажное значение имеет работа над произведениями после концертного выступления. Важно, чтобы ученик мог сам дать оценку своему выступлению. Полезно после выступления посмотреть видеозапись с преподавателем, найти положительные моменты и слабые стороны. Таким образом, ученик и преподаватель закрепляют «по горячим следам» интересные находки, удачные решения отдельных деталей. Анализируют то, что в концертном состоянии не получилось, утверждают наиболее перспективные пути развития виртуозности.

Сцена обладает важным свойством: на сценических подмостках ученик профессионально растёт; одно сценическое выступление способно ученика двинуть вперёд настолько, что это стоит многих часов занятий. После выступления возникает сильнейший прилив творческой энергии.

Подготовка учащихся к участию в конкурсе

Главная цель участника конкурса – доказать своё личное преимущество над соперником, добиться преимущества, присуждаемого высоким жюри. Принципиальное отличие конкурсной психологической подготовки от настройки перед концертным выступлением в том, что она должна не успокоить, а наоборот, вызвать максимальную активность, создать «боевой настрой», желание играть и стремление победить. На таких состязаниях воспитывается воля, сценическая выдержка, мастерство, формирующих будущих музыкантов. Но за этим стоит большой труд. Необходимо воспитывать «бойца», способного самостоятельно мыслить, выдержать большие физические и моральные нагрузки, не терять чувство оптимизма. Любой конкурс – это напряжённая работа ученика и преподавателя. Участие в конкурсах для каждого участника творческого процесса имеет разное значение: для ученика – это рост исполнительского мастерства, для преподавателя – повышение уровня профессионального мастерства.

Артистизм! Можно ли говорить о проявлении артистизма применительно к юным и незрелым исполнителям?

Артистизм – это увлечённость самим искусством: артистическое исполнение радостное, приподнятое, свободное от заботы о технических трудностях. Такое исполнение вызывает сопереживание слушателя, всецело поглощённого самой музыкой. При этом мелкие недочёты до известной границы могут и не омрачать впечатление. Воспитывая уверенность, никогда не следует бранить ученика за то, что он где-то сыграл иначе, чем было условлено, чтобы не нарушить проявления артистизма и радостного самочувствия ученика на эстраде.

Заключение

Каждое выступление подводит ученика к внутренним «открытиям»: «открытию» себя как артиста, «открытию» красивой музыки», «открытию» в себе творческих возможностей. Каждый человек (ученик) – это неповторимая индивидуальность. Следовательно, методы подготовки всегда должны основываться на индивидуальных качествах внутренней и внешней среды человека (ученика).

Содержание

1. Психологическая адаптация учащихся к публичному выступлению --стр.1
2. Основные причины сценического волнения -----стр.1
3. Предконцертное волнение -----стр.2
4. Способы и методы организации предконцертной подготовки уч-ся----стр.4
5. Работа над произведением после концерта-----стр.5
6. Подготовка учащихся к участию в конкурсе-----стр.5
7. Заключение-----стр.6

Список литературы:

1. Алексеев А.Д. – «Методика обучения игре на фортепиано». М., Музгиз, 1961
2. Гольденвейзер П. - «О фортепианном исполнительстве. Вопросы музыкально-исполнительского искусства». М., Музыка, 1965
3. Литвиненко Ю.В. – «Роль публичных выступлений в процессе обучения музыке». М., Педагогика искусства № 1, 2010
4. Григорьев В.Ю. – «Исполнитель и эстрада». М., Классика – XXI, 2006
5. Монастыршина Ю. – «Подготовка к концерту. Борьба со сценическим волнением».