Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей города Новосибирска

«Детская школа искусств №16»

«Подготовка музыкантов к публичному выступлению»

Автор: Мясникова Людмила Валентиновна

Преподаватель фортепиано

Новосибирск 2023 г.

Оглавление

[Пояснительная записка 3](#_Toc147091020)

[Психологические механизмы, помогающие в борьбе со страхом перед сценой 4](#_Toc147091021)

[Основные способы для подготовки произведения к выступлению 4](#_Toc147091022)

[Психологическая подготовка учащегося к публичному выступлению Правильный настрой перед выступлением 6](#_Toc147091023)

[Особенности подготовки детей со средними музыкальными способностями и недобросовестным отношением к занятиям 9](#_Toc147091024)

[Организация времени в день выступления 10](#_Toc147091025)

[Заключение 13](#_Toc147091026)

[*ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА* 14](#_Toc147091027)

Пояснительная записка

Страх перед сценой – тень, омрачающая выступление любого исполнителя. Эта проблема многогранна, влияя на темперамент, память, харизму и артистизм.

Цель этой работы:

1. Определить основные этапы подготовки юных музыкантов к выступлениям.
2. Раскрыть психологические механизмы, помогающие побороть сценическое волнение.

В детских музыкальных школах существует система оценки успеваемости, включающая академическое прослушивание, технический зачет и переводной экзамен. Это означает, что юный исполнитель должен минимум трижды в год выступать с подготовленной программой. Добавим к этому отборочные прослушивания, конкурсы, школьные концерты – количество выступлений значительно возрастает.

Многие учащиеся нуждаются в корректировке сценического поведения. Тряска рук, губ, дрожь в коленях, потеря концентрации, боязнь забыть текст или не справиться с трудными местами – все это проявления синдрома сценического волнения.

Главный вопрос: как помочь исполнителю донести до слушателей задуманное и отработанное? Как сделать выступление источником удовлетворения и для ученика, и для аудитории?

Н.А. Римский-Корсаков верно подметил: чем хуже выучено произведение, тем сильнее эстрадное волнение. Существует известное правило: на сцене случайной может быть лишь неудача, но никогда – успех.

Психологические механизмы, помогающие в борьбе со страхом перед сценой

Страх перед сценой – естественное чувство. Преодолеть его поможет уверенность в себе.

Уверенность – это:

* Владение инструментом и материалом: исполнитель не боится сложных мест, так как досконально их разучил.
* Безошибочная музыкальная память: текст произведения воспроизводится без запинок.
* Эмоциональный контроль: исполнитель не теряет голову, а осознанно управляет ситуацией.
* Вдохновение от аудитории: присутствие слушателей мотивирует исполнителя, он получает удовольствие от музицирования.

Чем лучше исполнитель знает произведение, тем меньше он подвержен волнению.

Основные способы для подготовки произведения к выступлению

Память – основа уверенности на сцене.

Как заучивать?

1. По нотам. 2. Без нот.

И. Гофман предлагает дополнительные методы:

1. За инструментом. 2. Без инструмента. 3. За инструментом без нот. 4. Без инструмента и без нот.

Второй и четвертый – сложные, но развивают память. Доступны только с развитым внутренним слухом.

В работе с детьми:

Второй способ:

* Играть на крышке по нотам.
* Играть мысленно, глядя в ноты.

Четвертый способ:

* Играть на крышке без нот.
* Играть на коленях без нот.

Ошибки недопустимы!

Еще один способ:

* Ученик играет пьесу.
* Преподаватель подает сигнал, и ученик играет мысленно.
* Снова сигнал, и снова игра.

Так до конца пьесы.

Этот способ самый надежный. Ученик, умеющий играть мысленно, увереннее на сцене.

Детям с фотографической памятью он не нужен, но для подростков он важен.

Для некоторых учеников:

* Расчленить пьесу на отрывки.
* Отметить каждый цифрой.
* Спрашивать с любой цифры без нот.

Особое внимание – окончанию и кульминации.

Работа над памятью не заменяет работу над техникой.

Свобода игры – другой важный показатель.

Исполнение созревает при логической непрерывности, без "скучных мест" и отвлечения внимания.

К такому исполнению подходят слова Бетховена: "... я вижу и слышу цельный образ, стоящим перед моим внутренним взором как бы в окончательно отлитом виде..."

Психологическая подготовка учащегося к публичному выступлению Правильный настрой перед выступлением

Как подготовить юного исполнителя к выступлению

Театральная игра – естественная часть развития детей. В куклы, солдатики они играют как актеры, режиссеры и авторы. Выступления на концертах и экзаменах младшие школьники воспринимают как интересную игру, в которой с радостью участвуют. Волнение в этом возрасте (за редким исключением) носит характер ожидания радостного события и не мешает работе памяти.

С возрастом все меняется. У исполнителя появляются новые эмоции, мешающие сосредоточиться. Преподаватели часто говорят перед выступлением: "Не волнуйся!", но это не самые удачные слова. У любого человека в такой ситуации они вызовут настороженность, ожидание чего-то неприятного.

Практика показывает, что гораздо лучше давать наставления обратного порядка. Полезно рассказать ученикам о волнении как обязательном спутнике любого выступления: о том, что волнуются даже самые великие артисты. Например, знаменитая актриса Александра Яблочкина в 90 лет говорила: "Если я перестану волноваться, значит, я перестала быть актрисой и надо уходить со сцены".

Спортсмены тоже волнуются перед матчем, но мобилизация воли и собранность помогают им прийти к победе. Ученик должен понять, что волнение не уйдет, но изменит характер: слепой страх заменится ощущением волнения как нормального чувства в этой ситуации, которое может быть даже полезным. В Малом зале Петербургской консерватории когда-то висел плакат: "Волнуйся не за себя, волнуйся за композитора!".

Нужно ли играть публично друзьям или посторонним? Обязательно нужно играть, как можно больше. "Держаться совершенно в стороне от внешнего мира" ни в коем случае не следует. Как только музыкант почувствует себя готовым к выступлению, после одного-двух пробных выступлений перед близкими людьми ("обыгрывания"), надо играть публично.

Софроницкий, например, обыгрывал новое произведение сначала друзьям, потом в музее Скрябина, и только then выносил в зал. А.Г. Рубинштейн перед циклом "Исторических концертов" решил проверить свою выносливость и память. Он устроил в Одессе репетиции этих концертов: перед небольшой аудиторией он, выступая в течение семи дней подряд, впервые сыграл весь цикл.

Таким образом, следует как можно чаще играть на эстраде, привыкать к ней и к тем неповторимым ощущениям, которые она дает. Нужно выработать навык исполнения в состоянии эстрадного волнения.

В школе процесс "обыгрывания" может выглядеть так: за неделю-полторы до выступления устраивается "генеральная репетиция". Хорошо, если при этом присутствуют другие ученики или родители. Желательно максимально воссоздать обстановку экзамена или концерта: объявить фамилию исполнителя, назвать программу. Важно, чтобы преподаватель не делал никаких замечаний. Одним не вовремя сказанным словом он может разрушить чувство личной ответственности.

Такие тренировки желательно проводить не только в классе. За три-четыре дня до выступления предложить ученику дома раз в день представить себе зал, публику, всю обстановку, почувствовать себя на сцене и сыграть всю программу.

Полезно потренировать сосредоточенность ученика на сцене. Во время очередного проигрывания программы производить различные помехи: стуки, хождения. Задача ученика – закончить игру без остановок. Экстремальные условия помогут ребенку не теряться на сцене.

Особенности подготовки детей со средними музыкальными способностями и недобросовестным отношением к занятиям

В каждом классе есть ученики, которые не отличаются ответственностью и старанием. Они откладывают подготовку до последнего момента, hoping to memorize the piece just in time.

Вместо общего задания: «Иди и учи наизусть», лучше ставить конкретные задачи. Это повысит КПД, даже если ученик занимается мало.

Дети, привыкшие откладывать, на уроках играют с ошибками, сетуя, что дома все было лучше. Важно объяснить им:

* Если на уроке не получается без ошибок, в присутствии других людей будет еще хуже.
* 20 дней по часу занятий дадут результат лучше, чем 5 дней по 4 часа.

Не стоит лишать детей веры в себя. После насыщенного урока нужно выразить уверенность, что дома они смогут закрепить материал и хорошо сыграть программу.

Для детей, особенно с невысокими музыкальными способностями, память играет ключевую роль. Главный показатель успеха – сыграть без остановок. Страх забыть сковывает ученика.

Забыть на сцене нежелательно, но это может случиться даже с профессиональным музыкантом. Главное – не исправлять ошибку, а продолжать играть.

В некоторых пьесах есть «подводные камни» – сложные места, контрастирующие с остальным текстом. Ученик может хорошо выучить такой пассаж отдельно, но при игре всей пьесы он может не получаться.

Причина: при локальной работе над трудным местом ученик концентрируется на нем, а при игре всей пьесы не успевает подготовиться.

Чтобы решить проблему:

* Выучить трудное место.
* Поиграть его, начиная с более раннего момента.
* Натренировать подготовку к нему.

Беседы о силе воли дают хороший эффект. Однако важно:

* Не расслабляться после преодоления трудного места.
* Концентрироваться до самого конца пьесы.

Расслабление в предпоследнем такте может привести к ошибкам в последнем аккорде.

Организация времени в день выступления

Спокойная атмосфера дома и семьи в день выступления очень важна.

Любая форма волнения усиливается усталостью. Нельзя допускать состояния утомления – ни физического, ни эмоционального, особенно во время подготовки к концерту.

Не стоит будить в ребенке дух конкуренции. Это не поможет исполнению, а воспитанию человеческих качеств может повредить.

Питание также играет важную роль. Тяжелая, плотная еда перед выступлением вызывает вялость и сонливость. Еда должна быть вкусной, калорийной, но легкой. Нужно поесть не позже, чем за час до выступления.

Если выступление утром, нужно успеть разыграться. Если вечером, после общеобразовательной школы нужно пообедать, отдохнуть и позаниматься на инструменте.

Не стоит играть программу "начисто с настроением" – нужно беречь силы и эмоции.

В классе достаточно попросить сыграть начальные такты каждой пьесы, чтобы проверить темпы, а также несколько заключительных тактов, отрывок из середины и трудные пассажи.

Поведение на сцене должно быть подготовлено на "генеральных репетициях".

Перед выступлением нужно напомнить о том, что перед каждым произведением нужно настроиться. Активная работа сознания помогает нейтрализовать волнение.

Худший способ провести время перед выступлением – это бессодержательный разговор за кулисами, который рассеивает внимание.

А.П. Щапов советовал перед выходом на сцену спокойно сидеть в удобной позе, тренируя волевую выдержку.

Не стоит сразу после выступления обсуждать с учеником его исполнение. Лучше на следующий день в спокойной обстановке разобрать, что было хорошо, а что неудачно.

Ленивого ученика, чье выступление было неудачным, утешать не надо. Напомните, что чудес не бывает, и выразите надежду, что он будет больше заниматься.

С ленивым учеником, и с учеником, лишенным музыкальных способностей, можно добиться удовлетворительных результатов, если:

* Он знает, к чему стремиться в каждом произведении.
* Он вооружен нужными средствами для достижения цели.
* Педагог добивается усвоения и закрепления показанного способа на уроках.
* Наблюдается постепенность в преодолении трудностей.
* Педагог приучает ученика активно мыслить.

Методика обучения музыке не должна быть догматичной. Пути к истине многообразны.

Главное – спокойное (но не равнодушное), доброжелательное отношение к ученику и умение внушить уверенность в его силы.

Заключение

Не существует универсального рецепта для гарантированного успеха каждого выступления, будь то юного или опытного исполнителя. Каждый человек обладает уникальными индивидуальными качествами, которые должны учитываться при подготовке к выступлению.

Общение с публикой – это всегда творческий процесс. Преодоление волнения перед выступлением должно происходить через желание поделиться музыкой со слушателями. Именно это желание является истинным смыслом всей подготовительной работы исполнителя.

Полная самоотдача в воплощении музыкального образа, непрерывный поиск нового в исполняемом произведении, стремление донести все это до слушателя – вот путь к преодолению сценического страха и психологической адаптации юного пианиста к публичному выступлению.

.

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

Гиппенрейтер Ю.Б. «Неосознаваемые процессы»
Гольденвейзер. «Об исполнительстве»
Гофман И. «Фортепианная игра. Вопросы и ответы»
Карпычев М. «По следам Иосифа Гофмана»
Маккиннон Л. «Игра наизусть»
Перельман Н. «В классе рояля»
Макуренкова Е. «О педагогике В.В. Листовой»
Савшинский С. И. «Работа пианиста над музыкальным произведением»
Фейнберг.С. Е. «Путь к мастерству»
Цыпин Г. М. «Исполнитель и техника»
Щапов А.П. «Некоторые вопросы фортепианной техники»