

Методическая разработка

*преподавателя ГАОУ СПО НСО «Новосибирский музыкальный
колледж им. А. Ф. Муро́ва»*

Мелеховой Аллы Николаевны

**«Подготовка к концертному выступлению музыканта-
инструменталиста».**

Новосибирск, 2023

Целью деятельности НМК им. А. Ф. Муро́ва, в котором я работаю с 01.09.2002 года преподавателем по классу флейты, является повышение эффективности системы подготовки высококвалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области профессионального музыкального образования для решения комплекса культурологических, социальных, демографических проблем, через производство знаний, умений и навыков на уровне мировых стандартов, а также с учетом национально-регионального компонента в соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности «Исполнительство на духовых инструментах».

Изучив множество специальной литературы и наработав опыт работы со студентами, я обозначила цель моей педагогической деятельности, как преподавателя класса флейты-подготовка к концертному выступлению музыканта-инструменталиста.

Это направление выбрано мной не случайно. В течение долгого времени я наблюдала за тем, как очень часто, имея высокую степень одаренности и подготовленности, обучающиеся не могут раскрыть степень своего таланта перед зрителями и получать удовольствие от собственных публичных выступлений. Меня, как педагога, этот факт очень расстраивал, и я решила отработать следующие аспекты своей преподавательской деятельности:

1. Подготовка студентов к активному концертному выступлению, адаптация их к осуществлению профессиональной деятельности в качестве артиста-исполнителя сольных произведений, солиста ансамбля и преподавателя музыкально-исполнительских дисциплин с учетом сохранения и упрочения национальных и общекультурных традиций в области специального профессионального музыкального образования;
2. Организация учебного процесса, самостоятельной учебной деятельности студентов по овладению теоретическими знаниями и практическими умениями и навыками, необходимыми для участия в концертах и прочих сценических выступлениях.

Задачи, обозначенные в применяемой мною методе по обучению игре на флейте, можно обобщить следующим образом:

1. Подготовка выпускника к концертной деятельности на любых площадках, а также в учебных заведениях дополнительного музыкального образования, способствующей становлению педагогического мастерства в работе над музыкально-эстетическим воспитанием учащихся детских музыкальных школ.
2. Подготовка выпускника к организационно-управленческой деятельности в области планирования и проведения концертных программ и мероприятий музыкально - просветительской направленности.

3. Подготовка выпускника к осуществлению педагогической и музыкально-просветительской деятельности в области музыкально-эстетического воспитания учащихся.
4. Подготовка выпускника к продолжению образования в высших учебных заведениях в соответствии с профилем подготовки.

Задачи обучающихся на отделении духовых и ударных инструментов Новосибирского музыкального колледжа им. А.Ф. Мурова в классе флейты многообразны и включают в себя следующие этапы:

- изучение отечественных и зарубежных концепций музыкального исполнительства, аудио и видеозаписей выдающихся исполнителей;
- конструирование репетиционно-концертной деятельности в качестве артиста оркестра, ансамбля, концертмейстера, солиста на различных сценических площадках;
- осуществление процесса, направленного на организацию работы в качестве исполнителя на избранном инструменте;
- подготовка и совершенствование сольного, ансамблевого и оркестрового репертуара;
- репетиционная и публичная исполнительская работа в условиях концертного зала и студии звукозаписи.

Одной из основных проблем в деятельности преподавателя-инструменталиста является психологическая подготовка обучающихся музыкантов-исполнителей к концертному выступлению. Пожалуй, это одна из важнейших тем в музыкально-исполнительском искусстве. Нет артиста, который ни разу не пострадал бы от негативных форм сценического волнения.

Личный опыт выступления на сцене (я являюсь флейтисткой в оркестре НГАТеатра оперы и балета), успешные и неудачные исполнения студентами произведений на концертах побудили меня обратиться к проблеме необходимости преодоления синдрома сценического волнения музыканта-инструменталиста и подготовки его к концертному выступлению.

По моему мнению, концертные выступления студентов-это лестница в мастерство.

Анализ ошибок, случающихся при исполнении, заставил меня обратить особое внимание на психологическую сторону подготовки к выступлению на сцене.

Одной из целей моей педагогической деятельности является научить молодых музыкантов исполнителей более осмысленно подходить к концертному исполнению программы и избавляться от негативных моментов сценического волнения. Для этого необходимо обозначить причины страха перед сценой.

Анализ причин возникновения состояний страха перед концертным выступлением:

Ощущение тревоги и беспокойства, испытываемое не только начинающими, но и многими опытными музыкантами во время выхода на сцену, сопровождается изменениями в организме, типичными для любой стрессовой ситуации. Как отмечают психологи, в подобные моменты времени процессы в коре головного мозга не могут сдерживать возбуждение; поведение становится суетливым, внимание рассредоточивается, уровень помехоустойчивости и адаптивных возможностей снижается, эмоциональное напряжение быстро возрастает и не всегда адекватно ситуации.

Уровень подготовки исполнителя зависит не только от его опыта или мастерства, но и от того, что с ним происходит до начала исполнения, как он реагирует на сценическую ситуацию, которая всегда остается повышенным стрессовым фактором. Многие начинающие исполнители-инструменталисты нуждаются в коррекции неправильного сценического поведения. Такие симптомы, как тряска рук, дрожь коленей, забывание текста, неспособность сосредоточиться на исполнении произведения, просто боязнь выходить на сцену, являются основными проявлениями синдрома сценического волнения.

Частой причиной синдрома сценического волнения является недостаточность практических тренировок выступления перед зрителями, отсутствие уверенности в своих силах, отсутствие четкой и ясной методики подготовки к выступлению и, вследствие этого, слабое представление артистом того, что конкретно ожидает его в момент публичного выступления и как результат – растерянность при выходе на сцену.

Музыканту важно тренировать устойчивость к психическим раздражителям, которые характерны для исполнительской деятельности, организовывать репетиции с участием третьих лиц, представляющих собой менее выраженный фактор боязни (родители, сокурсники, коллеги). Хотелось бы выделить основные причины возникновения страха перед сценой:

1. недостаточно выученная концертная программа, недостаточная степень технической подготовки;
2. не самый удачный жизненный момент для выступления;
3. неправильная установка перед выступлением («я сейчас ничего не сыграю»);
4. чрезмерная эмоциональная напряженность;
5. низкая оценка своих профессиональных качеств;
6. внушаемая кем-то извне мысль о возможном провале;
7. необоснованная критика со стороны сокурсников и др.;
8. страх перед возможными проблемами с памятью;
9. воспоминания о бывших неудачах;
10. неумение настроиться на позитивный исход выступления;

11. разрушающая самокритика, чрезмерно повышенное чувство ответственности или неадекватно высокая оценка своих возможностей;
12. общая усталость, состояние переутомления;
13. отсутствие общей сценической культуры, четкой и ясной методики поведения до, и во время сценического выступления;
14. боязнь аудитории, отсутствие контакта со зрительным залом.

Советы и рекомендации по преодолению страхов, возникающих при публичных выступлениях музыкантов-исполнителей на духовых инструментах:

Состояние готовности, или установка, имеет очень важное функциональное значение. Установка, по определению, это – готовность организма или субъекта к совершению определенного действия или к реагированию в определенном направлении. В сценической деятельности – это сформированное чувство уверенности, веры в удачу.

Исполнителю, который осознанно ждёт выступления, легче обрести сценическое состояние, способствующее успеху. Чем больше исполнительский опыт, чем чаще музыкант выходит на концертные площадки, тем меньшему стрессу он подвержен и меньше страдает он от различных форм сценического волнения. Причем численность аудитории не имеет никакого значения.

Уверенность в том, что степень подготовки *достаточна*, спасает от многих негативных форм волнения. Между уверенностью памяти и творческой содержательностью игры существует двусторонняя связь: уверенность памяти – бесспорная предпосылка творческой настройки, а наличие творческой настройки, в свою очередь, укрепляет работу памяти. Уверенность движений не менее важна, чем уверенность памяти, она зависит от состояния игрового аппарата и технических возможностей исполнителя. Очень важно для музыкантов-духовиков перед выступлением хорошо «разыграться», «разбудить» и привести в тонус мышцы, отвечающие за правильность распределения дыхания, специальными упражнениями разработать губной аппарат, проработать технически сложные места в медленных темпах, запомнить ощущения амбушюра и пальцев рук при игре этих мест, и как бы зафиксировать в памяти эти ощущения, чтобы потом во время игры быть в них уверенными.

Важным критерием готовности программы к выступлению является исчезновение ощущения технических трудностей. Более того, немаловажное значение имеет, в связи с этим, наличие технических резервов: резерва беглости пальцев, резерва физической выносливости, резерва продолжительности дыхания, резерва силы звука, резерва критериев нюансировки и т.д.

Другим, не менее важным, показателем как технической, так и художественной готовности программы является *импровизационная свобода игры*. Исполнение может считаться художественно созревшим только при наличии эмоционально-логической непрерывности, когда внимание исполнителя сосредоточено и не уходит в сторону.

В процессе выступления необходимо установить *контакт с аудиторией*, лишь установленный контакт с аудиторией стимулирует большую содержательность исполнения. Концертное выступление для студента – своеобразная реализация своих стремлений, которая ведет его от самых первых исполнительских задач - до сверхзадачи – «вжиться» в произведение, создать неповторимый образ для себя и зрителя. Образ, такой силы, который наполнит собой зал, и еще несколько мгновений мощью своего воздействия будет питать пространство. Только так можно получить теплоту зрительного зала, создать атмосферу живого отклика и поддержки.

Успех достигается там, где три функции психики – интеллектуальная, эмоциональная и двигательная – действуют согласованно.

Во время исполнения концертной программы, музыкант должен философски относиться к любому промаху, уметь не останавливать течение музыкальной мысли анализом произошедшей неудачи, если она все-таки произошла, иначе, разволновавшись из-за одной фальшивой ноты, можно загубить всю программу.

Прошлые неудачи должны расцениваться как полезный урок. Не нужно задерживаться на негативных воспоминаниях, лучше обратиться к мыслям об успешных выступлениях и только тогда положительные эмоции постепенно вытеснят необоснованные страхи. Поэтому перед выступлением, я рекомендую своим ученикам сознательно направлять мысли на предстоящий успех, только тогда появляется чувство уверенности в себе. Нет стандарта хорошей игры и каждый исполнитель должен преподнести аудитории свой вариант исполнения того или иного произведения, поэтому напутствуя своих студентов перед сценой, я говорю: « Покажи, как ТЫ умеешь это играть!». В процессе подготовки студента (учащегося) к сценическому выступлению важную роль играют правильные установки преподавателя. На собственном опыте могу сказать, что сухие и резкие замечания негативно влияют на эмоциональный настрой и не приводят к положительному результату. Гораздо важнее подбодрить исполнителя и обратить его внимание на опорные пункты, выработанные в процессе подготовки к выступлению. Здесь важно отметить личностно - ориентированный подход к каждому студенту, с учетом индивидуальных особенностей обучающихся.

Предварительная подготовка не освобождает от интенсивной активной деятельности в момент исполнения. Доведенные до автоматизма навыки не стоит особо контролировать, концентрация на мелочах может помешать целостной подаче музыкальной мысли. В момент исполнения нужно мыслить глобально и отдаваться эмоциям, возникающим в процессе игры. Только ясно осознавая, можно донести до зрителя идею своей игры.

Любое сценическое выступление требует от исполнителя большого расхода нервно – психической энергии значительного напряжения не только физических, но и эмоциональных сил. Необходимо в момент исполнения пребывать в гармоничном эмоциональном тоне, обеспечивающем активность слуха, способствующем управляемости игрового аппарата. Чрезмерная эмоциональная напряженность нежелательна, так как она ведет к мышечному перенапряжению.

В заключении хотелось бы сказать, что индивидуальная форма занятий в классе специального инструмента (флейты) позволяет подобрать для каждого обучающегося подходящие рекомендации по подготовке к успешным публичным выступлениям, отработать подходы психологической подготовки, с учетом индивидуальных особенностей психики каждого студента. Главное, что должен почувствовать молодой исполнитель в процессе обучения игре на инструменте то, что сценическое выступление – это не испытание нервной системы, а радость общения с публикой, творческое вдохновение и профессиональный рост.

Результаты деятельности:

* учащиеся участвуют в концертах, побеждают конкурсах, фестивалях, с большим интересом посещают филармонические концерты, театральные спектакли, активно участвуют в мероприятиях социальной направленности, выезжая с выступлениями на различные площадки города.

* У студентов возникает потребность совместного музицирования–сотворчества, а возможность профессиональной самореализации приводит к повышению самооценки, что, в свою очередь, позволяет молодым исполнителям по-новому ощутить себя в обществе;

* положительная динамика развития творческих способностей обучающихся,

* большинство родителей проявляют заинтересованность в успехах своих детей, с удовольствием слушают их выступления на концертах, поддерживая выступающих своим присутствием, и в будущем планируют развитие музыкальной карьеры своих детей.

Совершенствование профессионального уровня преподавателя, знакомство с методами преподавания прогрессивных педагогов современности, системное посещение проводимых мастер-классов, организацию участия в них студентов, расширение исполняемого репертуара – залог успеха дальнейшей профессиональной деятельности учеников.

Используемая литература

1. Малахова Н. «Новый имидж» № 3-4 (55-56) август 2012 г.С.51)
2. Должиков Ю. «Методика обучения игре на флейте», изд. Музыка, 1973 год