ПУБЛИЧНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ юного музыканта

Публичное выступление начинающего музыканта (зачет, экзамен, концерт, конкурс) - итог длительной совместной работы педагога и ученика, их общий успех или неудача, одна на двоих. В сущности, игра на сцене это то, ради чего и существует музыкант. Сцена и привлекает ,и пугает. Каждый первоклассник мечтает выйти на сцену, но через некоторое время публичная игра для ученика уже серьезный стресс. Как выйти победителем в борьбе с собственными страхами? Проблема существует столько, сколько существует музыкальная педагогика.

«Выступление принесет пользу лишь при его удаче (хотя бы относительной). Гарантировать ее не может ни один педагог, но он обязан максимально помочь учащемуся и в этом отношении. Очень многое решает здесь тщательный и весьма обдуманный выбор произведений для публичного выступления, качество подготовки к нему и приобретения хотя бы небольшого опыта выступлений»( Любомудрова Н. «Методика обучения игре на фортепиано» ).

Залог успеха - заранее, задолго до публичного выступления, выученная программа. Часто на зачеты и экзамены выносятся недоученные или выученные накануне произведения. Концертное выступление также требует не «сырого», а 100%-но подготовленного номера. Полагаться на «авось» здесь не ошибка, а педагогическое преступление. Ведь после провала (волнение + недоученная программа) ученик может почувствовать апатию, вплоть до нежелания выступать, а то и вообще учиться. Лучше перенести экзамен, отложить участие в конкурсе или концерте, чем потерять ученика. «Бесспорно ,качественная подготовка к выступлению является основой профессионализма музыканта- исполнителя и одним из главных условий успешной концертной деятельности» (Литвиненко Ю.А. « Роль публичных выступлений учащихся в процессе обучения музыке»).

Но бывает и так: программа (пьеса) выучена, на репетиции звучала хорошо, а на сцене – срыв. После 2 -3 неудачных выступлений возникает страх перед выступлениями, так называемая «эстрадная» болезнь.

Е. Д. Терегулов в работе «Причины сценических неудач и способы их преодоления. Основные законы подготовки к публичному выступлению» утверждал: «Для сценического успеха необходимы:

1.Гигиена работы над произведением с полным пониманием того, что подготовка к эстрадному выступлению начинается отнюдь не в последний период разучивания, а с первого дня…

2. Правильная установка перед выступлением» .

Понятие «гигиена работы» в первую очередь связано с подкоркой головного мозга, со способностью усваивать не только правильные, но и неправильные варианты исполнения. Если на 15 неправильных проигрываний приходится 5 правильных, какой вариант отложится в подсознании да еще всплывет в самый неподходящий момент? Следовательно, количество правильных пригрываний должно преобладать как минимум втрое. Умение качественно разбирать произведение, изначально усвоить ритмическую структуру, предельно точно соблюдать штрихи, подобрать рациональную аппликатуру,- залог успеха будущего сценического выступления. Е. Д. Терегулов обосновывает прямую зависимость способности качественного разбора от навыка чтения нот с листа. Читать с листа надо ежедневно хотя бы по 10 минут. Кто хорошо читает с листа, тот быстро и с минимальным количеством ошибок разбирает музыкальный текст. Находите на уроке время для чтения с листа , со временем эта практика станет привычной для ученика.

Что касается правильной установки перед выступлением, важно понимать, что действеннее всего фразы утвердительные, а не отрицательные. Следует говорить ученику: «Делай то-то и то-то»; фразы типа « Не делай того-то и того-то» работают с точностью наоборот.

От профилактики эстрадной болезни перейдем к методам ее лечения. Сначала необходимо разграничить виды сценического стресса. Есть творческое волнение – «подъем» и есть волнение – паника. Без первого нет артиста, а если преобладает второе, можно поставить крест на артистической карьере. Нужно убедить ученика, что волнение перед выступлением – естественное для музыканта состояние. Волновались А. Рубинштейн, А. Годовский, А. Гольденвейзер и многие другие знаменитые артисты. «Исполнение для слушателя вызывает и должно вызывать у артиста желание делиться самым лучшим , на что он способен. Артистически одаренному человеку достаточно бывает представить себе, что он играет перед публикой или даже только перед авторитетным для него слушателем, как в его психике происходит перестройка: резко меняется исполнительское самочувствие, существенно изменяется и сама игра. Создается сложная и острая ситуация, в которой сливается эстетическое, этическое и физиологическое. Тот не артист, кого не волнует чувство ответственности за каждое выступление перед слушателями. И тут проходит «водораздел» между человеком, одаренным» (Савшинский С. «Пианист и его работа»). Как быть с теми учениками, которые не одарены артистической жилкой? Ведь выступать на публике им приходится каждую четверть: зачеты, экзамены ,академические концерты и т.д. И для всех без исключения это стресс. Меньше всего ему подвержены учащиеся 1-2 классов. Они еще не имеют негативного опыта игры на публике, им нравится быть в центре внимания ,чувство ответственности у них еще не сформировалось. С возрастом приходит и понимание того, что публичное выступление это важное событие в жизни музыканта. Но чтобы творческое волнение не перерастало в патологический страх, важно тренировать психику ученика. Чем раньше ученик начинает концертную деятельность, тем легче ему дается путь концертирующего музыканта. Чем чаще он на сцене, тем лучше владеет собой.

« Каждому учащемуся, занимающемуся с профессиональными целями, необходимо чаще выступать на эстраде. Два-три ежегодных обязательных по программе выступления вряд ли смогут дать нужный ему опыт. Тогда и тщательная предварительная работа и умелое руководство педагога не всегда обеспечат успех, и игра на эстраде в гораздо большей мере будет зависеть от разных случайностей, связанных с волнением...Серьезно работающий ученик почти всегда может выступать на зачетах, на закрытых и открытых концертах больше, чем требуется по программе.» ( Любомудрова Н. «Методика обучения игре на фортепиано»). Игра на публике в виде открытых прослушиваний, репетиций ( можно собрать весь класс или несколько человек, участников предстоящего выступления ,когда ученики слушают друг друга , высказывают свои пожелания ,замечания), а также игра дома, перед членами семьи, заставляет ученика играть в полную силу, развивает артистизм. Даже занимаясь в одиночестве, можно вообразить, что ты выступаешь перед полным залом, и играть с абсолютной самоотдачей, не теряя при этом самоконтроля. Так готовился к выступлениям Г.Нейгауз : « Перед тем как сочинение увидит свет ( свет рампы), я его буду непременно много раз исполнять у себя дома, в одиночестве, так, как будто я его играю перед слушателями.»( Нейгауз Г. «Об искусстве фортепианной игры»). Вырабатывается ощущение спокойствия на эстраде, и как результат – стабильная игра перед реальной аудиторией.

Не секрет, что от волнения на сцене прежде всего страдает память. Если методика заучивания наизусть была правильной, включала в себя все необходимые компоненты: зрительный, слуховой, логический , моторный ,-то ученик не растеряется, даже если где – то что – то пойдет не так. Но школьники, особенно в младших классах, редко заучивают осмысленно, в их работе преобладает моторная составляющая. Анализ фактуры произведения с вычленением наиболее трудных эпизодов педагог должен вместе с учеником провести в начале работы. Затем можно использовать такие приемы, как заучивание по нотам без инструмента, полезно отдельные фрагменты произведения вспоминать без нот и без инструмента, активизируя не только слуховую, но и зрительную память. Полезно приучать ученика играть практически с любого места музыкального произведения, или хотя бы найти несколько опорных точек, чтобы с одной из них возобновить исполнение в случае срыва во время публичного выступления.

Вообще, накануне ответственного выступления нужен «предварительный отдых, бодрое, хорошее состояние здоровья, свежесть души и тела» ( Нейгауз Г. « Об искусстве фортепианной игры ). Полезно погулять на свежем воздухе, хорошо выспаться, подкрепиться, но не переедать. В день выступления не стоит слишком много заниматься, чтобы эмоционально не перегореть, но в спокойном темпе поиграть по нотам, тщательно проверяя каждую деталь текста.

Следует отметить, что люди четырех основных психотипов по – разному ведут себя на сцене. Флегматиков отличает стабильная игра, они редко теряются на публике, но от них трудно добиться сильных эмоций. Меланхолики больше всех страдают неуверенностью в себе. Они особенно подвержены «эстрадной» болезни. Их необходимо ободрить, ни в коем случае не заострять внимание на недостатках, напомнить о сильных сторонах их исполнения. Полезно шуткой разрядить напряжение. Холерики подвержены перепадам настроения: вчера играли уверенно и ярко, сегодня потухли и потеряли уверенность в себе. Педагог должен чутко отслеживать настрой ученика. В одном случае нужны ласковые увещевания, в другом возможно жестко встряхнуть впавшего в уныние начинающего артиста.

Наиболее подходящий для эстрады психотип –это сангвиник. Жажда деятельности, правильно направленная, помогает им быстро и прочно запомнить музыкальное произведение, и устойчивая психика делает их неуязвимыми перед многочисленной аудиторией. Но следует отметить, что в чистом виде данные психотипы почти не встречаются в природе, детская психика очень лабильна, и ребенок ведет себя в зависимости от ситуации.

Подчас приходится слышать: « А я не хочу(не люблю) выступать!» За такого рода заявлениями стоит обычный детский страх ответственности. В каких-то случаях приходится прибегать к убеждениям, иногда стоит отступиться и дать возможность ученику побыть просто зрителем. В следующий раз , возможно, он тоже захочет принять участие в концерте.

Стоит отметить разницу между видами публичных выступлений. Кто-то блестяще исполняет 1 – 2 произведения в рамках конкурса или концерта, но экзаменационная программа из 3 – 4 произведений, среди которых и объемная крупная форма, и полифония,звучит неровно. Здесь педагогу важно организовать учебный процесс, воспитать не музыканта – спринтера, заточенного на разучивание и исполнение короткой программы, а нацеливать на работу параллельно над несколькими произведениями, не всегда удобными для разучивания, работу кропотливую и длительную .

Всем знакомы проблемы « заигрывания», когда после долгого периода игры без нот в быстром темпе ( а это свойственно почти всем учащимся) ученик играет механически, что грозит срывами в самых неожиданных местах. Игра по нотам, неторопливая, осмысленная, четкая – лучшее искоренение данной болезни. Бывают случаи, когда ученик абсолютно не способен владеть собой и любые слова здесь бессильны. Можно попробовать дыхательную гимнастику. Физиология напрямую связана с психикой. Хорошее насыщение крови кислородом тонизирует нервную систему. Методика дыхательной релаксации следующая: глубокий вдох, задержка дыхания и медленный выдох. И так 10 раз. Здесь срабатывает эффект переключения внимания на процесс дыхания, что отвлекает от мысли о предстоящем выступлении. Верующим людям помогают молитвы. Хорошо прочитать короткую молитву 7-12 раз. Это укрепит психику, успокоит пульс, приведет в порядок мысли.

Отдельно стоит разобрать выступление по горячим следам, сделать акцент на плюсах, отметить и минусы, но не надо чрезмерно критиковать ,чтобы не подорвать у юного музыканта веру в себя. Если же выступление было неудачным – найти слова («тяжело, но не смертельно», «впереди еще много будет выступлений, следующее наверняка будет удачней» и т.п.), которые помогут ученику не падать духом, учесть ошибки и во всеоружии готовиться к новому этапу творческой деятельности.

« Удачное , яркое эмоционально наполненное и в то же время глубоко продуманное исполнение, завершающее работу над произведением, всегда будет иметь важное значение для учащегося, а иногда может оказаться и крупным достижением, своего рода творческой вехой на определенной ступени его обучения» (Любомудрова Н. «Методика обучения игре на фортепиано»).

И наконец, главное , что поможет юному музыканту преодолеть страх публичного выступления – ЛЮБОВЬ! Звучит наивно? Но без любви нет творчества, нет музыки, нет педагогики. « Страстное увлечение, страстная влюбленность не только в успех , но и в труд, ведущий к этой цели – один из ярких отличительных признаков таланта», - говорил И. Гофман. Любовь учителя к ученику, их общая любовь к музыке в итоге принесут радость совместного творчества .

Попова Е. А. Преподаватель МОУДО Сергиевская детская школа искусств

ЛИТЕРАТУРА:

1. Алексеев А . Методика обучения игре на фортепиано. М. 1961.

2. Баренбойм А. Вопросы фортепианной педагогики и исполнительства .Л. 1969.

3. Горевая И. Г. Психологическая подготовка концертному выступлению и волнение . – Педагогическая мастерская. Открытый урок.

4. Гофман И. Фортепианная игра. М. 1961.

5. Литвиненко Ю.А. Роль публичных выступлений учащегося в процессе обучения музыке.

6.Любомудрова Н. Методика обучения игре на фортепиано .М. 1982.

7. Нейгауз Г.Г. Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. М.: Классика – XXI,1999

8.Савшинский С. Пианист и его работа. М.2002.

9. Терегулов Е.Д. Причины сценических неудач и способы их преодоления . Основные законы подготовки к выступлению.

9. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика – рычаг образования. М. 2005.

10. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: Проблемы психологии творчества. М.: Советский композитор,1988.