Муниципальное Автономное Учреждение

Дополнительного Образования «Детская школа искусств№1 г. Надыма»

Методический доклад

Тема: Развитие исполнительской культуры и воспитание сценической выдержки у обучающихся в ДШИ.

Анисимова Ирина Анатольевна

Преподаватель по классу аккордеона

г. Надым 2024г.

1. Введение.
2. Актуальные проблемы развития исполнительских навыков учащихся

в деятельности педагога ДШИ.

1. Методы формирования устойчивости психологического состояния в ходе концертного выступления.
2. Воспитание сценической культуры у обучающихся в ДШИ.
3. Заключение.
4. Список литературы.

1. Введение

Развитию навыков концертного исполнительства уделяется большое внимание уже на ранних этапах обучения игре на любом музыкальном инструменте. О важности роли публичного выступления пишут многие музыканты, из чего следует, что эта проблема всегда была актуальна.

Сольное выступление в концерте представляет собой особую форму публичной деятельности музыканта-исполнителя, которая очень отличается от других видов его творческой работы.

 Детям свойственно конкретно-чувственное восприятие мира. Их жизнь состоит из ряда событий. Ребёнок получает знания и навыки игры на инструменте, воспринимая обучение как процесс, состоящий из музыкальных событий, т. е. публичное выступление ученика это неотъемлемая часть учебного процесса и выход на сцену для него - это событие. Концерт для обучающегося является праздничным событием, на котором ему предоставляется возможность проявить себя, услышать похвалу и аплодисменты, продемонстрировать свои успехи.

2.Актуальные проблемы развития исполнительских навыков учащихся в деятельности преподавателя ДШИ.

Концертное исполнительство имеет свои закономерности, которые необходимо учитывать не только в ходе непосредственной подготовки к концерту, но и во всей предварительной работе над музыкальным произведением.

Как самому исполнителю, так и его педагогу необходимо иметь представление:

1.Оспецифике мышления и поведения на сцене.

2.О создании особой исполнительской формы сочинения, ориентированной непосредственно на концертном выступлении.

Концертное исполнительство как особый вид творческой работы.

Концертное исполнительство является основным делом в работе ученика любого возраста и любой одаренности. Контролем за выполнением учебных программных требований является сольное выступление. Навыки публичных выступлений должны приобретаться как можно раньше. Когда ребенок много и успешно выступает на публике, у него развивается вкус к исполнительству, он постоянно находится в состоянии успеха.

Публичные выступления -это особая форма музыкальной деятельности. Она помогает более точно выявить и развить музыкальные способности, проследить их динамику, пробуждает исполнительскую смелость и волю, воспитывает э выдержку, творческое воображение, артистизм.

Во время концертной деятельности:

- совершенствуется исполнительское мастерство;

- усиливается мотивация обучения;

- раскрывается творческий потенциал.

Необходимо не просто привить ребенку навыки сценической игры, его нужно убедить в важности использования множества выразительных средств музыки. В музыкальной психологии существует аксиома: дети, почувствовавшие «вкус сцены», даже если они не очень щедро одарены талантами, развиваются намного быстрее тех, чье исполнение не выходит за рамки класса. Психологическая подготовка к выступлению имеет не меньшее значение, нежели профессиональная. Вся работа, которая велась учеником над музыкальным произведением в классе и дома, проходит « испытание на прочность» в условиях публичного выступления; только оно определяет и меру выученности материала, и степень одаренности исполнителя, и его психологическую устойчивость, и многое другое. Частые появления на сцене помогают ученику избавиться от ненужных переживаний, поэтому перед выступлением следует обыгрывать программу.

Существуют разные формы публичного выступления, такие как:

- Игра при знакомой публике, где ученик меньше волнуется, испытывает как бы «половину стресса»- переживает за качество исполнения, но не чувствует страха перед незнакомыми людьми;

- Общие проигрывания программы в классе

-Игра в ансамбле

Совместное музицирование снимает с учащегося напряжение и страх за неправильно сделанное действие, помогает детям избавиться от ненужного стресса, реализовать максимум своих возможностей;

-Концерты- беседы.

Такого рода мероприятия позволяют пополнить и обобщить свои знания, словесные пояснения несут познавательную функцию. Они способны вызвать более живой отклик у публики на исполняемые произведения. Такая форма пропаганды музыки способствует лучшему ее пониманию.

Удачное публичное выступление может дать несравнимо больший стимул для развития ученика, чем любые оценки или иные поощрения.

3.Методы формирования устойчивости психологического состояния в ходе концертного выступления:

-Метод работы перед воображаемой аудиторией.

На заключительном этапе работы над концертной программой, когда она проигрывается от начала до конца, быть готовым к любым неожиданностям и не останавливаясь, продолжать играть как на концерт.

-Метод медиативного погружения.

Исполнение этого метода связано с извлечением звука на инструменте. Погружение в звуковую материю происходит при выполнении упражнений следующих видов:

1.Пропевание без инструмента;

2.Пропевание с инструментом;

3.Пропевание про себя(мысленно)

4.Пропевание вместе с мысленным проигрыванием.

Медиативное проигрывание сначала осуществляется в медленном темпе с установкой на то, чтобы ни одна посторонняя мысль в момент игры не посетила исполнителя.

-Рациональный подбор концертного репертуара.

При выборе произведений для выступления важно учитывать возможности ученика, личная заинтересованность. Для публичного выступления следует подбирать произведения, способные раскрыть индивидуальность, показать сильные стороны. Опыт показывает, что стабильно, уверенно чувствует ученик-исполнитель на выступлениях, если произведение нравится в художественном смысле.

-Предварительное изучение акустических возможностей сцены.

Задача ученика на репетициях учиться умению адаптироваться к новым слуховым ощущениям. Меняется музыкальное пространство, по-иному высвечиваются такие звучания, как разборчивость, масштабность, разнообразие тембра и динамики

-Освоение некоторых психофизических приемов:

Нормализация дыхания;

Мышечная релаксация.

Задача преподавателя – помочь ученику овладеть этими методами, научить контролировать свое состояние и уметь помочь себе в трудной ситуации. Хорошая физическая подготовка, дающая ощущение здоровья, выносливости, хорошее настроение, прокладывает путь к хорошему эмоциональному состоянию во время публичного выступления. Очень важный момент, как проходят последние занятия. Эти уроки должны быть образцом для домашней работы, заниматься только концертными произведениями, учитывая все рекомендации преподавателя. Режим дня в день выступления и организация занятий накануне имеет важное значение в развитии стабильности выступления. Необходимо беречь свои психофизические силы для максимальной реализации на эстраде.

Работу по воспитанию сценической стабильности нужно начинать с начальных классов обучения. Для успешной самореализации на сцене, учащемуся необходимо овладевать искусством саморегуляции, концентрацией направленности внимания, сценическим опытом, овладеть основными методами формирования устойчивости к концертным выступлениям.

4.Воспитание сценической культуры у обучающихся в ДШИ.

Из педагогической практики известно, что все учащиеся, за редким исключением (дети младшего возраста) ощущают сценическое волнение. У разных людей оно проявляется по-разному. Иногда способный ученик играет в классе хорошо, а на сцене не умеет владеть собой.

Педагоги по-разному относятся к такому сценическому волнению. Одни вообще отрицают его закономерность и считают симуляцией, либо «мелочью». Так известная английская пианистка, педагог Лилиас Маккинон в своей книге «Игра наизусть» пишет: «…каждый из нас в глубине души жаждет сочувствия и когда музыкант-исполнитель говорит: «Ах, я так волнуюсь» - он уподобляется ребёнку, которому нравится привлекать к себе внимание. Такого рода волнение есть не что иное, как определённый вид тщеславия».

По мнению других, сценическое волнение присуще всем и поэтому в практической работе само ликвидируется.

Третьи придают ему преувеличенное значение и считают своим долгом успокаивать ученика перед выходом на сцену.

Среди музыкантов существует мнение, что сценическое спокойствие зависит от уверенности того, что в исполняемом произведении всё добросовестно проработано, усвоено и никакого волнения не может быть. Но жизнь доказывает, что такое утверждение ошибочно, т.к. некоторые учащиеся, работающие добросовестно и достигшие хороших результатов в классной обстановке, на сцене теряются. Остаётся тот факт, что независимо от одарённости и подготовленности, почти все ощущают в той или иной мере сценическое волнение, являющееся результатом новизны обстановки. Присутствие слушателей, сознание необходимости выступать перед ними, вносят разлад в психику учащегося. Ошибаются те педагоги, которые считают, что воспитание сценической культуры и исполнительской выдержки дело второстепенное. сценическое самочувствие – это весьма специфическая особенность. Как говорил известный российский баянист Ф.Липс: «Все знают, как надо играть на сцене,но мало кто может это продемонстрировать».

Факторы привития навыков положительного сценического самочувствия обучающегося и исполнительской культуры   следует искать как в профессиональной, так и в психологической сфере деятельности исполнителя. Детская психика направлена, прежде всего, на выражение положительных эмоций, что является серьёзной предпосылкой для формирования ощущения удовлетворения от собственного исполнения на инструменте и от общения со слушателем. Как счастлив ребёнок, когда первая пьеска, которую он исполнил, понравилась взрослым! Это не должно быть не замеченным родителями и педагогом. Необходимо заметить успех выступления, закрепить и развивать положительное чувство удовольствия - приносить людям радость общения посредством исполнения произведений на музыкальном инструменте.

Разрыв между возможностями ученика и его эстрадными навыками порой приводят к неудачам на ответственном выступлении. Чтобы научится играть на сцене, надо как можно чаще выступать. Редкие выступления приводят к излишнему волнению. Пусть учащийся сыграет меньше пьес в одно выступление, но почаще появиться на сцене. Огромную пользу принесёт и многократное повторение перед аудиторией одних и тех же музыкальных произведений. Фраза Давида Ойстраха (гениального скрипача, дирижёра и педагога) стала открытием. «Если играть реже чем 2-а раза в месяц, никакие нервы не выдержат. Чтобы чувствовать себя артистом и думать о музыке, а не о

волнении, надо играть много.

Экспериментальные данные российских и зарубежных музыковедов и психологов позволяют обнаружить влияние различных раздражителей на художественную плодотворность творческого процесса музыканта-исполнителя. Температура и освещённость помещения, цвет и форма окружающих предметов, случайные звуки - всё это может оказывать на исполнителя отрицательное воздействие. Так же сценический страх-причина возможных неудачных выступлений. Чтобы избежать этого, необходимо помнить несколько правил:

- «Эстрадная выдержка и самообладание укрепляются эстрадной тренировкой» - говорил Лев Аронович Баренбойм. Учащийся должен, как можно чаще и с желанием выступать. С первого года   обучения игре на инструменте мы регулярно с обучающимися класса практикуем выступления не только на концертах ДШИ, но и в различных учреждениях города: в детских садах, в общеобразовательных школах… Репетируя перед концертом, мы с обучающимися класса обыгрываем пьесы на домашних семейных торжествах, в других кабинетах ДШИ, т.е. учащихся своего класса приучаю играть в непривычной обстановке. Примером этого являются выступления в кабинетах перед учащимися художественного отделения, где необычный интерьер, излишнее освещение, свободное поведение юных художников, но всё это не должно отвлекать внимание исполнителя.

-Во время исполнения решающую роль играет слуховой контроль. По словам Игумнова: «На эстраде надо только слушать себя и следить за логикой исполнения…».

Своих учащихся, напутствуя перед выходом на сцену, прошу думать о художественном образе, о характере исполняемого произведения и стараться передать их слушателям. Заражать присутствующих своим эмоциональным, выразительным и музыкальным исполнением. Настраиваться на встречу с прекрасной   музыкой и дарить эти чувства окружающим.

-Важную роль в концертном выступлении играет настрой исполнителя. Выходить на сцену с чувством уверенности. Часто причиной страха является внушённая мысль о возможном провале. Самому близкому другу и себе следует говорить безмятежно улыбаясь: «Я с нетерпением жду концерта» и повторять это не только про себя, но и вслух. Такое самовнушение поможет успокоиться и подготовиться к выходу на сцену.

Всегда напоминаю учащимся класса, что исполнять пьесы надо с личным позитивным отношением, с радостью дарить моменты своего исполнительского мастерства публике, т. к. не все могут так научиться владеть инструментом. Необходимо гордиться своими достижениями в стремлении к обучению игре на инструменте.

-Не менее важен вопрос о собственной «стратегии» педагога и характере проведения уроков. Чем ближе к сценическому выступлению, тем больше уроки стоит уподобить своеобразным репетициям, тем осторожнее должны быть педагогические рекомендации. Преподавателю наибольшую осмотрительность нужно проявлять в словах «напутствиях» учащимся перед их выходом на сцену. Наставления должны носить обобщённый характер. Уместно будет предостеречь от торопливости в игре или напомнить о выразительном исполнении.

Артистизм для музыканта – это умение стать другим на сцене. Вы заметили, что среди исполнителей и юных и постарше много лиц каменных или застывших. Музыкальное перевоплощение осуществляется не только внешне, но и во внутреннем плане. Суть артистизма заключается в умении воздействовать на публику. Захватывать её своим исполнением. Не последнюю роль играет и личное обаяние. Артистичность предполагает двойное проживание времени. В тебе два человека. Один увлечён, а второй контролирует первого. Артистичность основывается на образное составляющее. Если мы с детьми не придумали образ, он не знает о чём он играет. Если вы не придумали историю про персонажа. Вы не жалеете кого- то, у вас не обижается или не радуется кто-то в музыке – вот ученик и будет сидеть с каменным лицом. И по просьбе педагога, здесь будет играть тише, а там громче. Нужно этой тренировкой эмоционального состояния заниматься именно на уроке. В классе есть такая фраза – эмоциональные оттенки. Форте – это непросто громко. Форте – это радостно, торжественно, сердито, возмущённо и т.д. Именно эмоцию нужно передавать и учить этому на уроке. И говорить поменяй лицо. Если не говорить, то и будут играть с каменными лицами. Артистизму нужно учиться. Нужно учиться находиться в соответствующем состоянии.

5.Заключение

На формирование и развитие сценической стабильности и надежности концертных выступлений принесет высокие результаты только в том случае, если преподаватель будет к ней готовиться и проводить ее постоянно. Сценическое выступление всегда должно быть важной составляющей в процессе обучения игры на инструменте и вносить разнообразие в рутинный учебный процесс. А также, если учащиеся будут вооружены приемами и методами выполнения этой работы как на уроке, так и дома. Важным педагогическим условием является создание атмосферы заинтересованности с учетом особенностей развития каждого ученика, использованию разнообразных форм, методов и средств по формированию психологической устойчивости. Сколько бы тщательно мы не анализировали, не пытались понять почему в одном случае музыканту технически удалось, а в другом нет. Всегда будет какая-то тайна, загадка. И к ней нужно быть всегда готовым. Всегда будет сюрприз и неожиданность.

6.Список используемой методической литературы:

- И.Алексеев «Методика преподавания игры на баяне» М.: Гос. муз. издат. 1961г.

- Ю.Акимов «Некоторые проблемы теории исполнительства на баяне».

- С.Клещев «Волнение на эстраде и методы его устранения».

- В.Ражников «Диалоги о музыкальной педагогике» М.: Классика-ХХ1, 2004г.

- Л.Маккиннон «Игра наизусть» М.: Классика-ХХ1, 2004г.

- Методические записки по вопросам музыкального образования выпуск 1, 2. Редактор и составитель Н.А.Фишман.

- Л.М. Фридман. «Психология воспитания».

- Г.Коган «У врат мастерства» М.:»Советский композитор», 1977г.

- В.Смирнов «Концертное выступление, принципы развивающего обучения» 2010г.

-Фридрих Липс. «Искусство игры на баяне».

-Цагарелли Ю.А. Психология музыкально – исполнительской деятельности. 2008г.

-Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей.1947г.