

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

Подготовка к публичному выступлению

*Он Мен Чун.,
преподаватель по классу блокфлейта*

Для того, чтобы воспитание хорошего музыканта, высококлассного профессионала успешно претворялось в жизнь, педагог должен решить четыре основных задачи.

Первое - воспитать в ученике сильное и настойчивое желание осваивать профессию музыканта. Если эту задачу педагог не решит, то и достижения ученика примут характер вялый и слабозаметный.

Второе - педагог должен объяснить ученику, что занятия должны быть ежедневными, целенаправленными. Ученик должен знать с чего начинать и чем заканчивать занятия. Какими методами работать над инструктивным и художественным материалами. Перед учеником должны быть поставлены чёткие и ясные задачи.

Третье - соблюдать последовательность в освоение инструмента, чтобы избежать неприятных последствий: зажатый аппарат, психические травмы.

Четвертое - как можно глубже изучать другие музыкальные предметы, слушать музыку, читать. Для музыканта очень важно общее развитие, без этого не состоится личность. А без личности не состоится высококлассный музыкант. В конечном счёте, всё сводится к одному моменту - надо трудиться и трудиться, это неперемное условие, без которого высоких результатов не достичь.

Почему я решил писать на эту тему? Публичное выступление - это, может быть, самый важный момент в работе ученика и педагога, это итог многомесячной, трудной совместной работы. Выступая на сцене перед публикой, ученик показывает не только свою работу, но и работу педагога. Чтобы выступление было успешным, чтобы прозвучал лучший вариант исполнения, ученику необходим определённый психологический настрой. Но, к сожалению, не каждый исполнитель уверенно чувствует себя на сцене. На эту тему написано немало в методической литературе, но нет единого рецепта успешного выступления для всех, так как каждый человек - индивидуальность. Опираясь на свой опыт и используя интересные материалы других педагогов и психологов, я перехожу к следующему разделу моей работы.

Выступление перед публикой всегда является ответственным делом, даже если это академический концерт, и в зале присутствует 6-8 человек. Оно связано с некоторым напряжением, некоторым потрясением, возбуждением. Всякое истинно хорошее публичное выступление должно быть взволнованным!!! Некоторые исполнители, как бы часто им ни приходилось выступать, всегда ощущают смущение перед самым выходом на сцену, но через несколько секунд после того, как они начинают играть, это чувство проходит. Возвращается самообладание, искренность, сосредоточенность, и начинается вдохновенное музицирование. Чтобы ваше выступление было вдохновенным, чтобы вы сами получили удовольствие от своей игры и доставили удовольствие публики, вам необходимо соблюсти четыре правила.

Первое: начинайте выступление с сильным и настойчивым стремлением достичь своей цели.

Второе: нужно твердо знать то, что вы собираетесь играть.

Третье: проявляйте уверенность. Один из самых знаменитых американских психологов, профессор Уильямс Джеймс, писал: “Кажется, что действие следует за чувством, но на самом деле действие и чувство сочетаются: управляя действием, которое находится под непосредственным контролем воли, мы можем косвенно управлять чувством, не находящемся под этим контролем. Поэтому, чтобы чувствовать себя смелым, действуйте так, будто вы действительно смелы. Напрягите для этой цели всю свою волю, и приступ страха сменится приливом мужества”. Само собой разумеется, если вы плохо подготовлены, то никакие действия не помогут. Но если вы хорошо подготовлены к выступлению, решительно встаньте и сделайте глубокий вдох. Дышите глубоко в течение тридцати секунд до выхода на сцену. Повышенный приток кислорода взбодрит вас и придаст смелости. “На войне, - сказал маршал Фош, - лучшим способом обороны является наступление”. Страх является следствием недостатка уверенности в себе. Перейдите в наступление на ваши страхи! Идите им навстречу, сражайтесь с ними, побеждайте их смелостью при каждой возможности!

Четвертое: Практикуйтесь! Практикуйтесь! Практикуйтесь! Репетируя в последние дни перед концертом, представляйте себе, что перед вами настоящая публика. Представляйте это себе как можно живее, и, когда вы окажетесь перед подлинной публикой, вам будет казаться, что вы уже выступали перед ней. Чем чаще вы будете это делать, тем лучше вы будете чувствовать себя, когда настанет время вашего выступления. Практикуйтесь! Это непереносимое условие, без которого ничего не получится, то есть выступайте, выступайте, выступайте, приобретая уверенность в себе.

Некоторые общие принципы работы над музыкальным произведением.

Самым эффективным средством художественного воспитания музыканта является работа над музыкальными произведениями. Процесс художественного воспитания есть процесс диалектический, и развитие всех его компонентов - музыкальности, техники художественного мышления, - должно проходить параллельно, в тесной взаимосвязи. Поэтому процесс художественного воспитания начинается с первых шагов музыкального обучения и продолжается всю творческую жизнь.

Форм и методов работы над музыкальными произведениями существует множество, но если внимательно их проанализировать, можно прийти к выводу, что в этой области также сложились свои закономерности. Процесс работы над произведениями можно разделить на три основных этапа:

1. Формирование исполнительного замысла.

Сначала произведение проигрывается целиком педагогом или прослушивается запись. Определяется форма, жанр, разбирается тональный план, метроритмическая структура, динамика, штрихи, характер и так далее.

На основе осознанного отношения к исполняемой музыке учащийся под руководством педагога формирует свой исполнительский замысел (план) музыкального произведения. Что должно быть учтено при формировании исполнительского плана произведения?

Объективные моменты:

- а) жанр музыкального произведения (пьеса, рапсодия, фантазия, поэма, романс, марш, вальс, песня, танец и т.д.);
- б) форма произведения (одночастная, многочастная, соната, рондо, вариации, канон и т.д.);
- в) характер произведения и его частей (радостный, грустный, лирический, героический, юмористический, сентиментальный и т.д.);
- г) стилистические особенности произведения (эпоха, в которой создавалось произведение, стиль и направление творчества автора, в связи с этим - особенности мелодического и гармонического языка);
- д) сложившиеся традиции исполнения (безусловно, с критическим подходом к этому вопросу).

Субъективные моменты:

- а) исполнительский темперамент ученика (склонность к лиризму, романтике, драматизму, патетике, меланхолии и т.д.);
- б) степень образности мышления и творческая фантазия ученика;
- в) отношение ученика к автору произведения (увлечённое, любознательное, безучастное и т.д.).

На начальном этапе обучения педагог принимает самое активное участие в формировании исполнительного плана, так как ученик в силу недостаточной общей и музыкальной подготовки, лишён возможности всесторонне проанализировать новое для себя произведение. На более высоких этапах развития учащийся должен сам ознакомиться с новым произведением и составить исполнительский план. Роль педагога всё более и более должна сводиться к “режиссёрской” работе - к направлению творческой мысли и фантазии учащегося. Постепенно создание исполнительского плана произведения становится делом самого учащегося, который должен самостоятельно изучить материалы об авторе, его стиле, эпохе, в которой он жил. Кроме того, проанализировать форму, гармонический и мелодический языки.

2. Реализация исполнительского замысла.

Это самый ответственный этап работы над музыкальным произведением. Прежде всего, надо установить правильность исполнения нотного текста. Часто приходится наблюдать небрежное отношение к этому, что приводит к искажению авторского замысла. Под нотным текстом мы понимаем не только высоту и длительность звуков, но и указания автора и редактора, связанные с темпом, динамикой, штрихами, характером, агогикой и так далее.

В зависимости от характера музыки исполнитель определяет основные выразительные средства, с помощью которых он наилучшим образом сможет

раскрыть содержание произведения, воссоздать его образ. Это могут быть средства тембровые, штриховые, динамические, агогические и другие.

В этот период устанавливаются и выделяются наиболее трудные в техническом, кантиленном отношении места. Для сосредоточения внимания на трудных местах и удобства работы над ними, произведения условно расчленяется на отдельные части, эпизоды и даже более мелкие звуковые и ритмические сочетания, вплоть до отдельных звуков, с целью выявления первопричины трудности. Происходит работа над частностями. В работе применяются штриховые, ритмические, динамические варианты. Играется пассаж вверх - вниз. Очень важно научить учащегося самостоятельно анализировать недостатки своего исполнения, устанавливать их причины, искать более рациональные пути их преодоления, уметь слушать и критически оценивать своё выступление.

Работать над трудными местами рекомендуется в медленном темпе, благодаря чему музыкант более осознанно подходит к исполнению мельчайших деталей, успевает прослушать каждую ноту. При этом самые сложные места будут прослушаны им как бы в мелодической последовательности. Большую помощь в овладении техническими трудностями оказывает исполнение пассажей различными штрихами чёткой артикуляцией.

Работая над частностями, ни в коем случае нельзя ослаблять внимания к произведению в целом, к основной художественной задаче. От общего к частному и от частного к общему - вот принцип, который должен быть положен в основу работы над музыкальным произведением. В этот период важно установление опорных пунктов, к которым стремится и от которого отходит музыкальная мысль. Музыка живёт, и, как всякий живой процесс, имеет свои подъёмы и спады. Вершину музыкального развития принято называть кульминацией. Кульминаций может быть несколько, но центральная бывает одна. Очень важно установить, прежде всего, центральную кульминацию, хотя определение других кульминаций также необходимо, так как они приводят к центральной. Необходимо соизмерять местные кульминации с центральной. На более позднем этапе работа над произведением рекомендуется проигрывать произведения целиком. Выучивается текст на память. Просматривается текст на память. Просматривается фортепианная партия, изучается фактура сопровождения.

3. Третий, заключительный этап работы над произведением.

Этот этап характеризуется окончательным уточнением художественных задач, “собранием” частей произведения в единое целое, овладением этим целым, совершенствованием выразительности исполнения. На этом этапе важно обратить внимание ученика на слышание фортепианной партии, на совместное музицирование, на сбалансированность звучания.

Первое проигрываемое с фортепиано ученику лучше играть по нотам. Это даёт возможность сконцентрировать слух на фортепианную партию. Стараться проигрывать большими разделами, не углубляясь в детали, чтобы ученик мог

охватить произведение целиком, чтобы успел прослушать не только свою партию, но и партию фортепиано. Первые репетиции с концертмейстером играть в замедленных темпах. Очень важно, чтобы ученик чётко знал, какие задачи он решает на данный момент, над чем ему работать самостоятельно. Замечания педагога должны быть зафиксированы в нотах, все пометки делаются карандашом, в процессе работы могут быть изменения.

Особое внимание педагога и учащегося должно быть направлено на достижение наибольшей выразительности исполнения. С этой целью должен быть использован весь арсенал выразительных средств музыканта.

Сталкиваясь с неожиданными трудностями, педагог ни в коем случае не должен идти по линии наименьшего сопротивления, то есть приспособлять произведение к ученику, а наоборот - необходимо приспособить ученика к произведению. Педагог должен ставить перед учеником **сверхзадачу**, зная, что на сто процентов она не будет реализована.

Подготовка к итоговой репетиции (Акустическая репетиция).

Итоговой репетиции должно предшествовать достаточное количество предварительных репетиций в классе, дома, то есть целостных проигрываний всей программы без остановок, с полной эмоциональной отдачей. С начинающими учащимися полезно “проигрывать” концертную ситуацию - объявить программу, отрепетировать выход, настройку инструмента. Ученик должен выходить на сцену с улыбкой, с поднятой головой. Он должен радоваться возможности доставить удовольствие себе и публике.

После поклона не спешить начинать музицировать, а выдержать время для настройки на исполняемое произведение, на успокоение излишнего волнения. Только после этого можно начинать музицировать.

Итоговая репетиция.

Итоговая репетиция - это однократное, максимально ответственное исполнение подряд всей подготовленной программы. Однократность репетиции очень важна. Широко распространён взгляд, что концертное исполнение будто бы всегда хуже репетиционного. Наблюдения показывают, что ученики, которые хорошо провели предварительную работу, лучше играют при слушателях; контакт с аудиторией стимулирует у них большую содержательность и рельефность музыкальных высказываний. Ученик вместе с педагогом должны проанализировать и объективно оценить итоги репетиций. При этом, нужно отчётливо представить себе - какие реальные улучшения можно ввести в игру в оставшееся до выступления время. Здесь очень важна роль педагога, его опыт. Конкретные замечания помогут ученику в оставшееся время додумать, доработать, внести изменения в концертное исполнение. Бытует предрассудок, будто за удачной репетицией обязательно следует неудачное выступление. Правильное рассуждение совсем иное: удачная репетиция указывает на потенциальную возможность ещё лучшего выступления, если только исполнитель не самоуспокоился на достигнутом и не демобилизуется.

День выступления.

В день выступления у большинства исполнителей возникает так называемое “предконцертное волнение”. Интенсивность волнения не стоит в прямой связи с качеством выступления: можно очень сильно волноваться и всё же - при правильной подготовке и правильном поведении на эстраде - сыграть очень хорошо. Можно наоборот, чувствовать себя довольно спокойным и сыграть неважно. Правильная установка должна быть такой: я при любых условиях должен сыграть лучше, чем на последней репетиции.

Советы.

1. Не совершайте слишком распространенной ошибки, которая состоит в том, что педагог и ученик откладывают подготовку к выступлению до последнего момента, а затем пытаются наверстать упущенное время. Если вы так поступите, то в организме сконцентрируется множество вредных веществ, мозг устанет, истощится нервная система и выступление вашего ученика будет вялым, заторможенным, неустойчивым, маловыразительным.
2. Если вы желаете, чтобы ваш ученик максимально проявил свою индивидуальность, посоветуйте ему перед концертом хорошо отдохнуть. В день выступления рекомендуется беречь нервно-психическую энергию, много не читать, много не разговаривать, много не смотреть телевизор. Играть также рекомендуется немного, произведения концертной программы в замедленных темпах и эмоционально сдержанно и обязательно по нотам. В день концерта полезно не столько играть, сколько обдумывать произведения, которые предстоит исполнять, с нотами в руках.
3. Перед выступлением остерегайтесь чувства голода, но не менее опасна излишняя сытость. Так как кровь, которая должна циркулировать в мозгу, спустится вниз, в желудок, и ваша игра будет вялой, скучной и невыразительной.
4. Немаловажно как ученик выглядит. Красивый, опрятный вид вселяет больше уверенности в собственные силы и повышает уважение к самому себе.
5. После того как вы появились на сцене, не спешите начинать играть. Сделайте глубокий вдох, окиньте взглядом слушателей и, если где-то слышен шум, сделайте паузу до тех пор, пока он не прекратится. Настройте инструмент, настройтесь на исполняемое произведение, дайте время на успокоение излишнего волнения. Только после этого начинайте. Нельзя начинать музицирование очень скоро, но и очень затягивать время тоже не стоит.
6. Помните, что наполненный публикой зал, меняет акустику. Подача звука должна быть более крупной.
7. Если вы ошиблись, не показывайте это своим видом. Ведите себя так, будто ничего не произошло.
8. Никогда не останавливайтесь! Сцена - это не класс.
9. Как бы вы не играли, не забудьте поблагодарить слушателей поклоном.
10. Каждое выступление педагог должен проанализировать вместе с учеником.

Отметить положительные и отрицательные стороны. Разбор должен быть благожелательным, учитывая, что ученик только приобщается к сцене.

11. Оценка за выступление, какая бы ни была, должна стимулировать ученика к дальнейшим занятиям. Важно как педагог аргументирует ту или иную оценку.

Резюме.

1. Очень серьезно относитесь к подготовительной работе. Выступление на сцене - итог вашей многомесячной работы.
2. В день концерта отдохните, восстановите свои силы, накопите в себе резерв энергии.
3. Одевайтесь опрятно и изящно. Сознание того, что вы хорошо одеты, повышает самоуважение, укрепляет уверенность в себе.
4. Выходите перед слушателем с таким выражением лица, которое должно говорить, что вы рады находиться перед ними. Очень часто ещё до того, как мы начали играть, нас порицают или одобряют.
5. Педагог должен позаботиться о том, чтобы воздух в зале был свежим, чтобы на сцене ничего лишнего не было.
6. Предвидеть - значит управлять. Для музыканта, предслышать - значит управлять.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Карнеги Д. Как вырабатывать уверенность в себе и влиять на людей, выступая публично. - Хабаровск, 1990.
2. Федотов А. Методика обучения игре на духовых инструментах. - Москва: Музыка, 1975.