

УДК 372.8, 376, 37.01, 37.02, 378

**Концертное выступление как один из эвристических методов
подготовки музыканта-исполнителя на примере пианистов****Кузнецова Евгения Михайловна**

Аспирант,
Самарский государственный институт культуры,
443010, Российская Федерация, Самара, ул. Фрунзе, 167;
e-mail: evgeniyakh@mail.ru

Аннотация

В статье представлены особенности организации концертов и выступлений в качестве основы подготовки молодых исполнителей-пианистов. Определены основные аспекты обучения студентов музыкальной школы, охарактеризован процесс воспитания посредством подготовки к живым концертам. Важность участия в концертах для развития молодых музыкантов невозможно недооценить. На этапе подготовки к выступлениям критически важно найти способы преодоления исполнительских и эмоциональных трудностей, строить свою психологическую устойчивость и осваивать эффективные манеры поведения на сцене. Педагогу в процессе обучения предстоит задача помогать юному артисту использовать волнение как источник вдохновения и разрабатывать стратегии для улучшения его самочувствия во время подготовки к концертам и на протяжении самих выступлений. В учебных заведениях, предлагающих дополнительное образование, подготовка учеников к выступлениям на сцене включает в себя разнообразные методики и стратегии. Эти подходы направлены не только на улучшение исполнительских умений и обучаемости детей, но и на развитие их способности положительно воспринимать свои эмоции в процессе выступления. Целью исследования является изучение особенности организации концертного выступления в качестве одного из эвристических методов подготовки пианистов-исполнителей. В результате исследования было выявлено, что тщательная всесторонняя подготовка и выступление перед публикой позволяют музыкантам-исполнителям трансформировать структуру мышления и организовать собственную форму исполнения и передачи произведений.

Для цитирования в научных исследованиях

Кузнецова Е.М. Концертное выступление как один из эвристических методов подготовки музыканта-исполнителя на примере пианистов // Педагогический журнал. 2024. Т. 14. № 5А. С. 163-169.

Ключевые слова

Пианист, студент, исполнитель, концерт, выступление.

Введение

Концертное выступление (далее – КВ) представляет собой одну из самых трудных задач для учеников музыкальной школы, так как оно требует не только овладения теоретическими знаниями и практическими умениями, но и непрерывного развития музыкальных, интеллектуальных и артистических способностей.

Методика обучения музыкальным дисциплинам часто основывается на внедрении принципов эвристической методики (далее – ЭМ). Это позволяет всецело развивать творческий потенциал обучающихся, что помогает им открывать новые перспективы дальнейшей деятельности. Поэтому музыканты-исполнители посредством применения ЭМ транслируют полученные в рамках обучения знания, что приводит к свободному осмыслению полученных навыков. Важную роль при этом играет содействие педагога, который учит МИ переосмысливать собственные действия, трансформировать структуру поведения на сцене. Это меняет эмоциональный окрас выступления и формирует новые функции при работе с музыкальными этюдами различного стиля. Посредством вышесказанного происходит непрерывный рост студентов-музыкантов в качестве полноценной творческой единицы [Вицинский, 2008, 25].

Целью исследования является изучение особенностей организации КВ в качестве одного из ЭМ подготовки пианистов-исполнителей.

Материалы и методы исследования: анализ научно-практической литературы, синтез мнений, обобщение, общие и частные методы познания.

Результаты исследования

Тематика публичных выступлений привлекает внимание не только музыкантов и артистов, но и учителей с психологами. В книге А.В. Вицинского, знаменитого методиста и педагога, поднимается вопрос уникальности условий выступления перед аудиторией. Автор выделяет, что именно публичный аспект КВ задает особенности среды и создает у исполнителей на сцене комплекс эмоций и волевых усилий, которые существенно отличаются от прочих переживаний. Это спектр эмоционально-волевой насыщенности, появляющийся в ответ на уникальные вызовы сценического пространства, он описывает как «эстрадный» психофизический феномен [там же, 73].

Обучение пианистов включает в себя разнообразные формы публичных выступлений, такие как академические КВ, экзамены, зачеты, прослушивания, фестивали или конкурсы, где учащиеся сталкиваются с необходимостью демонстрации своих навыков перед аудиторией, независимо от их специализации. Эти события играют ключевую роль в развитии их музыкального и творческого потенциала, предоставляя им ценный опыт исполнения перед одним или несколькими слушателями. Это дает возможность для глубокого освоения музыкального искусства в его наиболее интенсивной и практичной форме. Важность КВ перед публикой в образовательном процессе неоспорима, поскольку они играют особую роль в формировании исполнительских способностей среди студентов. Развитие этих навыков не только обогащает их личный опыт, но и может стать основой для продолжения карьеры в музыкально-исполнительской сфере. Хотя не стоит ожидать, что каждый выпускник образовательного учреждения станет знаменитым концертным исполнителем, поскольку лишь немногие достигают высокого уровня признания, ключевым моментом является приобретение

опыта и умений, которые будут полезны в любой профессиональной деятельности.

Все аспекты музыкального искусства, включая сольные выступления, мастерство аккомпаниатора, групповые выступления или обучение, требуют обширного сценического опыта, который собирается во время обучения, а также знания теории и умения практической подготовки к КВ. Следовательно, крайне важно обеспечивать студентов возможностью творческого самоутверждения в их исполнительской практике уже на этапе получения знаний. Это основано на предложении подходящей психолого-педагогической поддержки для их подготовки к публичным выступлениям, тем самым способствуя накоплению у них необходимого комплекта профессиональных знаний и умений [Подготовка к концертному выступлению, www].

КВ требует от пианиста как теоретической подготовки, так и проявления практических умений. Для МИ это событие представляет собой значительную психологическую нагрузку, затрагивая не только эмоциональное состояние, но и игровые движения. Нарушения самоорганизованности МИ могут как способствовать, так и мешать успешному выступлению. Если движения становятся неэффективными и напряжёнными, это негативно сказывается на качестве передачи произведения [Копылова, 2016, 190].

Активная концертная деятельность способствует росту мотивации у пианистов, развивает их лидерские качества, артистизм, способность к концентрации и волю, а также умение продемонстрировать итоговый результат своего обучения. Однако иногда акцент на личностно-профессиональном развитии МИ отходит на второй план. В классе специального музыкального инструмента зачастую больше внимания уделяется методологии обучения. Музыкальность, артистизм и личностные качества при организации процесса передачи знаний педагогами могут не учитываться, что негативно сказывается на дальнейшем проявлении МИ в практической деятельности. Чтобы студенты увлеклись сложным процессом освоения игры на музыкальном инструменте, важно вовлечь их в активную концертную и конкурсную деятельность. Постоянная осведомленность о предстоящих фестивалях и других творческих событиях поможет сделать выступления перед публикой сначала привычными, а затем захватывающими. В результате МИ будут с нетерпением ждать следующего выхода на сцену, ощущать успех и радоваться заслуженным аплодисментам [Строева, 2016].

Стоит помнить о том, что вся работа МИ представляет собой ответственный процесс создания музыкальных произведений. Это означает интерпретацию собственного прочтения фантазийного мира, созданного композитором. МИ способствует воссозданию «новой реальности» посредством проигрывания различных жанров творческого наследия. Множество преподавателей и студентов задаются вопросом, как лучше подготовиться к выступлению перед аудиторией. Сложность в создании универсального подхода заключается в том, что ученики обладают разнообразными характерами, талантами и жизненными ситуациями. На пианистах лежит особая ответственность за выражение внутренней сути мелодии, ее эмоционального окраса и формы. И от того, как они будут выступать перед публикой, зависит дальнейшая востребованность и авторитетность на эстраде [Чжан, 2013].

Для наиболее успешного выступления на концертах МИ требуется постоянная подготовка. Особую важность представляет разработка ясного звукового образа, который передается посредством движений рук пианиста, транслирования его ощущений от мелодии. Это позволяет полноценно завлекать публику, сделать проигрывание звука более чистым и осмысленным [Кременштейн, 2009].

Формирование эффективного концертного состояния невозможно без умственной и эмоциональной подготовки. Эти компоненты составляют основу психологической готовности,

которая опирается на хорошее физическое самочувствие. В практике специалистов существует огромное число приемов, которые позволяют повысить психологическую стойкость пианистов-исполнителей во время КВ. Например, организация игры перед воображаемой публикой. Финальный этап данной методики основан на проигрывании произведения, при этом МИ представляет, что он работает перед комиссией или целым стадионом. Запись произведения на камеру может стать важным элементом подготовки. Запись можно считать необычным, но важным этапом в обучении. В процессе этой работы может возникнуть множество неожиданных проблем, и, как на живом выступлении, необходимо продолжать играть, несмотря ни на что. Такой подход позволяет ученикам понять, как сценическое волнение воздействует на их исполнение, и заранее обнаружить слабые места, которые могут проявиться из-за усиленной нервозности [Копылова, 2016, 60].

Карьера каждого музыканта неизбежно включает в себя моменты, когда он сталкивается с высоким уровнем стресса: будь то важный экзамен, КВ перед большой аудиторией или участие в конкурсе. Чтобы достичь успеха, исполнителю важно научиться достигать состояния, оптимального для результативного выступления. Это включает в себя гармоничное сочетание трех основных аспектов: физического, эмоционального и умственного баланса. Для достижения и поддержания работы этих характеристик в оптимальном состоянии требуется систематическая и целенаправленная подготовка. Регулярные тренировки не только укрепляют физическое состояние музыканта, позволяя ему выдерживать длительные выступления, но и способствуют развитию устойчивости к стрессу, улучшают концентрацию внимания и способность к эмоциональному самоконтролю. Эти навыки крайне важны для результативного КВ в условиях давления. К тому же осознанная работа над каждым из аспектов позволяет пианисту глубже понять и почувствовать свое тело и его потребности, научиться управлять своими эмоциями и мыслями перед КВ и во время него. Таким образом, пианист может не только значительно повысить качество своих выступлений, но и обрести уверенность в себе и своих силах, что, несомненно, окажет положительное влияние на всю его дальнейшую карьеру. Путь к успеху требует не только таланта и упорства, но и умения находить и поддерживать внутреннее равновесие и гармонию. Целенаправленная работа над физическим, эмоциональным и умственными состояниями помогает достигнуть этого баланса, что является ключом к блестящему выступлению и ведет к признанию и успеху на сцене [Копылова, 2016, 11].

Заключение

Таким образом, при обучении пианистов-исполнителей акцент должен делаться на индивидуализированный подход к каждому студенту, что включает в себя максимальное вовлечение их в творческий исполнительский процесс, независимо от их природных данных. Методы и содержание обучения варьируются и адаптируются в зависимости от музыкальных способностей, возможностей и потребностей каждого учащегося. Важным элементом учебного процесса являются КВ, которые активно используются для развития компетенций МИ.

Для молодого музыканта, который стремится к успеху в сфере концертного исполнения, важны не только профессиональные навыки, но и умение управлять собой в моменты напряжения перед аудиторией. Эффективная подготовка, которая включает в себя не только техническое мастерство, но и психологическую стойкость, становится залогом его будущих достижений и постоянного желания совершенствоваться. Так, способность к самоконтролю в условиях стресса и адаптация к изменяющимся обстоятельствам играют решающую роль в развитии карьеры пианиста-исполнителя, делая психологическую устойчивость столь же

значимой, сколь и технические аспекты его КВ.

На наш взгляд, частое выступление студентов-пианистов на сцене способствует снижению стресса и уменьшению сценического волнения. Тем не менее, чтобы успешно представить новую программу, необходимы регулярные и продолжительные репетиции. ЭМ подразумевает усердное занятие процессом обучения, поскольку у МИ возникает личная заинтересованность получением новых навыков, что становится для них увлекательным. Благодаря новому концертному вызову, который служит стимулом для творческой работы, пианисты учатся легкости восприятия будущей деятельности, что способно принести успех во всех начинаниях.

Библиография

1. Вицинский А.В. Процесс работы пианиста – исполнителя над музыкальным произведением. М.: Классика 21, 2008. 100 с.
2. Елагина А.С. Детские школы искусств в системе дополнительного образования в сельской местности // Педагогический журнал. 2019. Т. 9. № 4В. С. 564-572.
3. Елагина А.С. Детские школы искусств как элементы социокультурной среды сельской местности: региональные аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 315-322.
4. Елагина А.С. Развитие детских школ как элемента Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года: институционально-культурологические аспекты // Культура и цивилизация. 2018. Том 8. № 5В. С. 306-314.
5. Журавлева О.И. Формы и методы эвристического обучения в преподавании музыкально-исторических дисциплин как условия совершенствования подготовки музыканта-профессионала // Педагогический эксперимент: подходы и проблемы. 2017. № 3. С. 23-29.
6. Копылова Л.В. Подготовка подростка-пианиста к концертному выступлению как форма работы в классе специального фортепиано // Педагогическое мастерство и педагогические технологии. 2016. № 2(8). С. 169-175.
7. Кременштейн Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе специального фортепиано. М.: Классика 21, 2009. 132 с.
8. Подготовка к концертному выступлению. URL: <https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/01/07/podgotovka-k-kontsertnomu-vystupleniyu> (дата обращения: 30.05.2024).
9. Строева О.С. Концертное выступление как один из главных факторов в системе обучения и становления музыканта-пианиста // Сборник работ по материалам I Всероссийской педагогической научно-практической конференции «Аспекты профессионального музыкального образования в фортепианном классе». Губкин: Белгородский государственный институт искусств и культуры, 2016. С. 138-140.
10. Чжан Л. Научно-методические аспекты формирования творческой адаптации пианистов к исполнительской деятельности // Педагогика и современность. 2013. № 4. С. 98-102.

Concert performance as one of the heuristic methods of preparing a musician-performer on the example of pianists

Evgeniya M. Kuznetsova

Postgraduate Student,
Samara State Institute of Culture,
443010, 167, Frunze str., Samara, Russian Federation;
e-mail: evgeniyakh@mail.ru

Abstract

The article presents the features of the organization of concerts and performances as a basis for the training of young performers-pianists. The main aspects of teaching music school students are defined, the process of education through preparation for live concerts is characterized. The

importance of participating in concerts for the development of young musicians cannot be underestimated. At the stage of preparation for performances, it is critically important to find ways to overcome performing and emotional difficulties, build your psychological stability and master effective behaviors on stage. During the training process, the teacher will have the task of helping the young artist use excitement as a source of inspiration and develop strategies to improve his well-being during the preparation for concerts and throughout the performances themselves. In educational institutions offering additional education, preparing students for performing on stage includes a variety of techniques and strategies. These approaches are aimed not only at improving children's performing skills and learning ability, but also at developing their ability to positively perceive their emotions during performance. The purpose of the study is to study the specifics of the organization of a concert performance as one of the heuristic methods of training performing pianists. As a result of the research, it was revealed that careful comprehensive preparation and performance in front of the public allow performing musicians to transform the structure of thinking and organize their own form of performance and transmission of works.

For citation

Kuznetsova E.M. (2024) Kontsertnoe vystuplenie kak odin iz evristicheskikh metodov podgotovki muzykanta-ispolnitelya na primere pianistov [Concert performance as one of the heuristic methods of preparing a musician-performer on the example of pianists]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 14 (5A), pp. 163-169.

Keywords

Pianist, student, performer, concert, performance.

References

1. Elagina A.S. (2018) Detskie shkoly iskusstv kak elementy sotsiokul'turnoi sredy sel'skoi mestnosti: regional'nye aspekty [Children's art schools as elements of the socio-cultural environment in rural areas: regional aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 315-322.
2. Elagina A.S. (2018) Razvitie detskikh shkol kak elementa Strategii gosudarstvennoi kul'turnoi politiki na period do 2030 goda: institutsional'no-kul'turologicheskie aspekty [The development of children's schools as part of the Strategy for the state cultural policy for the period until 2030: institutional and culturological aspects]. *Kul'tura i tsivilizatsiya* [Culture and Civilization], 8 (5B), pp. 306-314.
3. Elagina A.S. (2019) Detskie shkoly iskusstv v sisteme dopolnitel'nogo obrazovaniya v sel'skoi mestnosti [Children's art schools in the system of additional education in rural areas] *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 9 (4B), pp. 564-572.
4. Kopylova L.V. (2016) Podgotovka podrostka-pianista k kontsertnomu vystupleniyu kak forma raboty v klasse spetsial'nogo fortepiano [Preparing a teenage pianist for a concert performance as a form of work in a special piano class]. *Pedagogicheskoe masterstvo i pedagogicheskie tekhnologii* [Pedagogical skill and pedagogical technologies], 2(8), pp. 169-175.
5. Kremenshtein B.L. (2009) *Vospitanie samostoyatel'nosti uchashchegosya v klasse spetsial'nogo fortepiano* [Fostering student independence in a special piano class]. Moscow: Klassika 21 Publ.
6. *Podgotovka k kontsertnomu vystupleniyu* [Preparation for a concert performance]. Available at: <https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2016/01/07/podgotovka-k-kontsertnomu-vystupleniyu> [Accessed 30.05.2024].
7. Stroeva O.S. (2016) Kontsertnoe vystuplenie kak odin iz glavnykh faktorov v sisteme obucheniya i stanovleniya muzykanta-pianista [Concert performance as one of the main factors in the system of training and development of a musician-pianist]. In: *Sbornik rabot po materialam I Vserossiiskoi pedagogicheskoi nauchno-prakticheskoi konferentsii «Aspekty professional'nogo muzykal'nogo obrazovaniya v fortepiannom klasse»* [Proc. All-Russian Conf. "Aspects of professional music education in the piano class"]. Gubkin: Belgorod State Institute of Arts and Culture, pp. 138-140.
8. Vitsinskii A.V. (2008) *Protsess raboty pianista – ispolnitelya nad muzykal'nym proizvedeniem* [The process of a pianist-performer's work on a piece of music]. Moscow: Klassika 21 Publ.

-
9. Zhang L. (2013) Nauchno-metodicheskie aspekty formirovaniya tvorcheskoi adaptatsii pianistov k ispolnitel'skoi deyatel'nosti [Scientific and methodological aspects of the formation of creative adaptation of pianists to performing activities]. *Pedagogika i sovremennost'* [Pedagogy and Modernity], 4, pp. 98-102.
 10. Zhuravleva O.I. (2017) Formy i metody evristicheskogo obucheniya v prepodavanii muzykal'no-istoricheskikh distsiplin kak usloviya sovershenstvovaniya podgotovki muzykanta-professionala [Forms and methods of heuristic learning in teaching music and historical disciplines as conditions for improving the training of a professional musician]. *Pedagogicheskii eksperiment: podkhody i problem* [Pedagogical experiment: approaches and problems], 3, pp. 23-29.