Санкт - Петербургская консерватория

им. Н.А. Римского-Корсакова

Реферат по дисциплине

"Методика обучения игре на фортепиано"

на тему:

"Эстрадное самочувствие"

Подготовила:

студентка 2 курса

фортепианного факультета

Федоренко Елена

Санкт-Петербург 2009 год

Свой реферат я посвящаю теме, актуальной для всех музыкантов: от начинающих до великих мастеров. Столь же актуальна она и для меня. Эта тема - эстрадное самочувствие исполнителя во время концертного выступления.

Концертное исполнение является важнейшим, ответственным завершающим этапом подготовки артиста, когда на суд публики выносится результат его многочасового наряженного труда. Именно здесь происходит творческое единение композитора исполнителя и слушателя. "Публика для исполнителя является вообще самым тонким, самым точным барометром того, в какой форме, в каком творческом состоянии находится он в данное время". (Л. Коган).

Во время выступления реализуется творческий потенциал исполнителя. Перед ним стоит огромная задача: нужно раскрыть художественную сущность музыкального произведения, проникнуть в глубину замысла композитора. Концертное выступления дарит артисту особое состояние - вдохновение. Оно мобилизует, концентрирует внутренние силы, всю энергию и волю исполнителя, открывая наиболее глубокие пути воздействия на восприятие слушателей". (В. Григорьев).

В тоже время, исполнитель испытывает на эстраде сильнейшее волнение, во многом связанное со сложностью и ответственностью выполнения художественных и исполнительских задач. Ему нужно преодолеть свои страхи, сомнения, неуверенность - утвердить себя как артиста. Великие музыканты и педагоги считали важнейшей задачей исполнителя обретения собственного эстрадного опыта, а одним из важнейших критериев артистизма - умение владеть своим состоянием на сцене, уметь справляться собой и переводить все переживания и волнения в нужное русло.

"Отсутствие самообладания и потеря контроля над своими чувствами вредили многим начинающим исполнителям в начале их творческого пути. При этом неизбежно нарушения в технической стороне исполнения, что проявляется в завышенных темпах исполнения, физической скованности и забывание текста. Но неуспех надо уметь анализировать, превращать его в полезные уроки и мобилизовывать свои силы на победу". (В. Петрушин)

Степень волнения зависит во многом и от типа исполнителя, его нервной организации. Так, известно, что одни любят выступать в больших залах, с больших количеством слушателей, и играют в таких условиях лучше. Такие исполнители относятся к музыкантам экстравертного типа. Выступая, они испытывают, не волнение и панику, а скорее эмоциональный подъём, настрой на успех. Бывают же исполнители другого склада: они чувствуют себя в больших залах дискомфортно, им они предпочитают небольшие залы с малым количеством слушателей - это интроверты. В публичном исполнении они испытывают большие трудности. Яркие представители первого типа - Ф. Лист, А. Рубинштейн, С. Рихтер; второго - Ф. Шопен, М. Балакирев, В. Софроницкий, Г. Гульд.

Также острота эстрадного волнения связана с возрастом исполнителя. Так, например, дети, по большей части, с удовольствием играют перед посторонними. Но, становясь подростками, они начинают испытывать страх перед публичным выступлением. У них появляется чувство ответственности и растёт взыскательность к себе.

Большое значение имеет также то, выступает ли музыкант как солист, или в ансамбле? Распределение ответственности между несколькими ансамблистами снижает остроту переживаний.

Известно, что у эстрадного волнения, есть причины.

Я привожу здесь основные из них:

"Нечистая совесть"

"Согласно моей теории, - говорил знаменитый польский пианист Игницы Падеревский, - ужасное внутреннее волнение, страхи, связанные со всем и вся - публикой, фортепиано, обстановкой, памятью, - всё это ни что иное, как нечистая совесть… Страх - это только чувство ненадёжности и, может быть ненадёжности только одного отрывка или одной фразы".

Боязнь не столь оценки слушателя, сколько недоученной пьесы. Недоученный текст, пассаж - да что угодно! На мой взгляд, любая мелочь способна повлиять на степень волнения исполнителя. По мнению Н.А. Римского-Корсакова, волнение обратно пропорционально степени подготовленности программы. Для преодоления этой причины, и педагог, и сам ученик должны быть уверены в том, что программа полностью готова.

"Мастерство исполнителя, с одной стороны связано с художественным образом, а с другой - с цирковым искусством, требующим ювелирной точности движений. Это относится в первую очередь к музыкантам-инструменталистам, танцовщикам и, разумеется, артистам цирка. Доведение нужных движений до полного и абсолютного автоматизма - либо в речевом аппарате, как это требуется актёрам, либо в движениях пальцев рук, как это требуется музыкантам-инструменталистам, либо в движениях тела, как этого требует профессия артиста цирка, придаёт уверенности и является залогом успешного выступления". (В. Петрушин).

Кстати, о программе…

Ещё одна причина может корениться в неправильно подобранной программе для выступления. Для публичного показа следует отбирать произведения, способные раскрыть индивидуальность ученика. Использовать его сильные стороны. Слабые же стороны обязательно обнаружатся на сцене! Судя по моему опыту, так и бывает…

"Боязнь забыть". Память.

Как говорил С. Савшинский, - "Не совсем ясно, толи боязнь забыть порождает волнение, толи волнение разрушительно действует на память".

Память нужно постоянно развивать и укреплять. Особенно нужно опасаться "механической" памяти. Зачастую бывает так, что материал выучивается только пальцами. Естественно в волнительной ситуации такой метод даёт сбой, вплоть до провалов памяти. Примеров таких ситуаций масса. Отличный способ избежать этого - научиться играть с разных мест, играть фрагментами, заниматься без нот. Ещё давно я знаю, что, если я, закрыв глаза, могу последовательно представить себе нотный текст произведения. Включая динамику, штрихи, и т.д., то могу, считать, что текст закреплён в моей памяти, а не только в пальцах. Показательно, что, места, которые плохо выучены, представляются мне, в этом случае, чёрным пятном.

Особую роль также играет регулярность выступлений. Обязательно нужно стараться увеличить их число. В случае, если музыкант играет сложную программу (как технически, так и художественно), или долго не выступал, - следует предварительно обыграться в более комфортной обстановке.

Ещё один фактор усиливающий волнение - это необычность условий в которых происходит выступление.

Ярко освящённый зал, большое количество зрителей, акустика, а так же особенности рояля, педали. Определённое "концертное" поведение (выход к роялю, поклон), - всё это - нетипичная обстановка для исполнителя. Для смягчения негативного влияния такой обстановки, за какое-то время до концерта, полезно создавать "эстрадоподобную" обстановку.

Возможности, играть в присутствие друзей, коллег; при ярком освящении, с открытой крышкой рояля и в концертной одежде. Однажды я практиковала такой метод, я одевала концертное платье, рассаживала кукол и играла перед ними как перед публикой. И это мне действительно помогло.

Бывает так, что причиной волнения становится ощущение собственной неполноценности, неуверенности в себе. У каждого музыканта должна быть вера в себя и в собственные силы. Педагогам важно найти "золотую середину". Не подчёркивать неспособность и неумелость ученика и соответственно не перехваливать его.

Не менее важно то, что музыкант во время подготовки концерта и вовремя его, будет сконцентрирован на исполняемом произведении, а не на публике. Можно мысленно представить себе пустой зал, забыть о слушателях, играть для себя. Впрочем, полное погружение в исполняемую музыку заставляет забыть об эстрадном волнении.

Для успешного выступления важно в лень концерта придерживаться определённых рекомендаций:

Накануне вечером чуть раньше лечь спать, хорошо выспаться и лучше заняться своими делами, погулять, отдохнуть. Заниматься в этот день много не стоит. Играть следует в сдержанном темпе и в средней звучности, не выкладываться. Беречь силы и эмоции. Можно почитать с листа, или повторить что-нибудь из старого репертуара.

По совету С. Рихтера - не обязательно играть произведение целиком, лучше оставить целостное исполнение до выступления. Полезно просмотреть играемое произведение по нотам. Мне это очень помогает. Таким образом, произведение не только представляется яснее, но и приобретает целостность и единство формы.

Для пианиста важно иметь крепкое здоровье. Как физическое, так и психологическое.

М. Лонг: "Пианисту предстоит вести жизнь с добросовестностью спортивного чемпиона, уметь защищать своё здоровье, строго следовать правилам физической и моральной гигиены, подходящим для того, что бы преодолевать утомление от многочисленных часов за клавиатурой, избегать износа нервов, ослабления воли.

Я знаю, что много смелости и большое упорство, чтобы сегодня осуществлять подобную программу жизни. Ради своего искусства приходится жертвовать многим".

Ещё несколько моих личных советов:

Перед выходом на сцену сделать несколько глубоких вдохов и выдохов. Сердцебиение приходит в норму, я чувствую себя гораздо спокойнее.

Перед тем, как начать играть, нужно мысленно проиграть самое начало про себя. Таким образом, начать в нужном характере гораздо легче.

Теперь я знаю, что "действенным средством против волнения в определённой мере является сахар. Необходимо за 10-15 минут съесть 5-6 кусков быстрорастворимого сахара, который можно запить небольшим количеством воды, или слабого очень сладкого сахара. Действие сахара основано на том, что глюкоза расслабляет мышцы желудка, который при стрессе испытывает спазмы. Это приводит к восстановлению большого и малого кругов кровообращения, а также к нормальному питанию мозга, благодаря чему компенсируется сахар, выброшенный при волнении в кровь".

В заключение могу добавить, что волнение - обязательный компонент концертного выступления, именно оно повышает эмоциональный тонус исполнения, и открывает второе дыхание, даёт необычный творческий подъём, раскрывает индивидуальность исполнителя!

Список используемой литературы

1. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Пособие для учащихся и студентов средних и высших учебных заведений. М., 1993.
2. Григорьев В. Исполнитель и эстрада. М., 2006.
3. Корыхалова Н. За вторым роялем. СПб., 2006.