Автор: Наталья Юльевна Панова

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский профессиональный колледж русской культуры им. А.С. Знаменского», город Сургут, Россия

К вопросу подготовки студентов-музыкантов к музыкально - исполнительской деятельности

Среди проблем, возникающих в процессе формирования будущего музыканта-педагога, особую актуальность приобретает проблема подготовки студентов к музыкально-исполнительской деятельности, сначала в стенах учебного заведения (экзамены, зачеты, концерты), а в будущем – в образовательных учреждениях, на различных концертных площадках.

Известно, что музыкально-исполнительская деятельность – процесс сложный, отмеченный взаимосвязью основных ее составляющих – эмоциональной, физической, интеллектуальной.

В литературе об искусстве музыкального исполнительства уделяется значительное место эмоциональному состоянию человека, выступающего на сцене (Г. Г.Нейгауз, Л.Н.Баренбойм, С.И. Савшинский и др.), даются рекомендации для преодоления эстрадного волнения. А.Б. Гольденвейзер говорил, что был бы благодарен тому, кто научил бы его преодолеть страх перед эстрадным волнением.

Обобщающих приемов и методов, позволяющих музыканту - исполнителю управлять своей эмоциональной сферой в процессе исполнения недостаточно.

Помимо личной тревожности, снижения эмоциональной устойчивости у студентов сформирована установка на обязательное волнение перед выступлением (у некоторых уже на уровне рефлекса), и, как следствие – неудачное исполнение.

Причиной могут быть и недостаточно хорошо выученная программа, отсутствие потребности в выступлении перед слушателями, отсутствие навыка психической мобилизации перед и при исполнении и т.д.

Студенты часто сетуют на то, что начинаются «трястись» руки, забывается текст, возникает состояние безразличия или наоборот – перевозбуждения. Можно привести много примеров из истории исполнительства, когда даже у артистов с высоким уровнем мастерства возникали проблемы из-за психологической неустойчивости.

Н.А. Римский – Корсаков часто повторял, что волнение при концертном исполнении тем больше, чем хуже выучено сочинение. С этим нельзя не согласиться, тем более что в педагогической практике это утверждение имеет место. Однако студенты, которые тщательно изучили тонкости текста, обдумали исполнительский план, выходя на сцену, часто не контролируют свое эмоциональное состояние, и как следствие, не раскрывают свои художественные намерения.

Нет ни одного музыканта, начинающего свою концертную деятельность или профессионала, который бы не волновался во время сценического выступления.

Концертному волнению, приемам саморегуляции сценического состояния уделяется пристальное внимание в исследовательской литературе.

Ряд авторов рассматривает сценическое состояние исполнителя как следствие особенностей его нервной системы (А.Л. Готсдинер). Другие говорят о том, что особенности того или иного сценического состояния можно объяснить не столько свойствами нервной системы, сколько интеллектуально-творческими качествами личности (Д.Благой, А.М.Стороженко). Также причины возникновения того или того сценического состояния ученые связывают со спецификой динамической структуры личности (Б.Ананьев, И. В.Дубровина).

По концепции К.К.Платонова, особенности каждой личности укладываются в 4-е подструктуры – направленность, опыт, психологические процессы, биопсихические свойства.

Е.Е.Федоров, опираясь на концепцию Платонова, выделяет следующие стороны личности, влияющие на особенности того или иного состояния музыканта до концерта, во время него и после:

-психологическая установка на музыкально-исполнительскую деятельность, потребность в такой деятельности;

- творческий опыт исполнителя, его профессиональные знания;

- особенности психических процессов (в том числе исполнительское внимание, воля, слуховые представления, оптимальный для творчества уровень эмоционального возбуждения и др.);

- типологические свойства высшей нервной деятельности, темперамент.

Все стороны личности, перечисленные выше, взаимосвязаны и взаимозависимы. Сценическое состояние музыканта – исполнителя формируется под воздействием всех подструктур. Психологическая установка на музыкально-исполнительскую деятельность мобилизует творческие способности исполнителя к предстоящему концертному выступлению, со временем она должна превратиться в потребность.

Л.П. Бочкарев выделяет 3-и типа потребности, в структуре пригодности к музыкально-исполнительской деятельности, они различны по их мотивации:

- потребность в исполнительском процессе;

- потребность в общении со слушателями;

- потребность в активном воздействии на слушателей.

Наиболее ценными являются потребность участия в исполнительском процессе и в общении с публикой. Тест, проведенный среди студентов на выявление отношения к исполнительской деятельности показал, что положительное отношение к этому виду профессиональной деятельности высказали 25 % от общего числа тестируемых.

Верно утверждение, что чем чаще музыкант выходит на сценическую площадку, чем больше его исполнительский опыт, тем реже он страдает от неудачных выступлений. Богатство творческого опыта, профессиональных знаний позволяет музыканту избегать негативных форм сценического волнения. Причины, вызывающие волнения у студентов – боязнь забыть нотный текст, физический дискомфорт, неспособность сконцентрировать внимание, мобилизовать волю и т.д. легче поддаются устранению у более опытных исполнителей. Согласованное функционирование эмоциональной, двигательной и интеллектуальной сфер может привести к успеху.

При превалировании эмоциональной сферы над интеллектуальной игра становится лихорадочной и сумбурной. Доминирование автоматической функции ведет к неосмысленной игре.

Л.А. Баренбойм указывал на то, что причиной провала памяти во время концертного исполнения могут быть неполадки в тех сторонах исполнительского процесса, которые должны осуществляться автоматически, без участия сознания. Безусловно, только опытные исполнители могут внушить себе, что сочинение выучено надежно, и именно эта уверенность спасает от негативных форм волнения.

Студентам же требуется немалый опыт, чтобы быстро и прочно запомнить любой нотный текст.

На сценическое состояние музыканта оказывают влияние все психические процессы, протекающие в момент исполнения музыкального произведения. Особенно важную роль играют воля, внимание, слуховые представления.

Психологи рассматривают волю и внимание как особые способности личности, именно они являются необходимым условием для успешного осуществления какой-либо деятельности. В процессе образования и воспитания воля и внимание поддаются развитию и совершенствованию, у исполнителя появляется уверенность. «Уверенность – атрибут воли; воля питает, поддерживает чувство уверенности в себе» [4, стр. 151]. К числу волевых актов

относится и музыкально- исполнительская деятельность. Исполнительская воля помогает достичь органического единства эмоционального и рационального начал в творчестве.

Важную роль в психологической подготовке музыканта к концертному выступлению играют его слуховые представления. Метод мысленного «проигрывания» сочинения, самовнушение соответствующего психологического состояния позволяет исполнителю тренировать способность концентрироваться над выполнением художественных задач в момент эстрадного волнения.

Как показывает практика, заявить о необходимости сосредоточиться на деле, на «процессе», к сожалению значительно проще, нежели осуществить это на практике.

Эмоциональное переживание, связанное с художественным истолкованием произведения, не оказывает прямого воздействия на характер эстрадного волнения, но формирует установку на творчество.

Существенное влияние на сценическое самочувствие оказывают типологические свойства высшей нервной деятельности, темперамент исполнителя.

В музыкально – исполнительской деятельности наблюдается некоторая зависимость: музыканты, имеющие неуравновешенный тип нервной системы (холерики), чаще других испытывают сценическое состояние, напоминающее «концертную лихорадку». Исполнители с сильной инертной системой высшей нервной деятельности (флегматики) чаще впадают в состояние творческой апатии. Труднее преодолевать нездоровые формы сценического волнения музыкантом со слабым типом нервной системы (меланхолики). Мы говорим о 4-х больших классических типах темперамента, в чистом виде эти типы встречаются редко, существует большое количество взаимопереходов и взаимовлияний одного типа на другой.

В творческой работе музыканта решение исполнительских проблем, выполнение одних и тех же творческих задач меняет психологическое состояние человека.

Чтобы самостоятельно определить слабые стороны своей творческой индивидуальности и выбрать наиболее оптимальную для себя методику психологической подготовки к концертному выступлению, студент должен обладать немалыми знаниями, да и педагог, чтобы оказать действенную помощь, должен обладать определенными научными познаниями в области психологии. Нужна особая технология профессионального музыкального обучения, включающая в себя курс по повышению компетентности в данной области студентов и педагогов. Необходимо найти наиболее оптимальные пути подготовки будущего учителя музыки к публичному выступлению, повысить теоретическую осведомленность студентов и педагогов, сделать этот процесс педагогически управляемым.

От умения управлять своим эмоциональным состоянием на сцене во многом зависит эффективность подготовки к концерту, а стабильность и психологическая устойчивость становятся необходимыми качествами творчества музыканта-исполнителя. Именно эти качества и должны формироваться у студентов на этапе их обучения в вузе.

Какие же психологические условия оказывают определяющее влияние на формирование «оптимального концертного состояния» [4] во время выступления?

Для ответа на этот вопрос ученые - психологи и музыканты провели ряд исследований в Нижегородской государственной консерватории среди студентов различных специальностей.

Были использованы методы исследования темпераментальных особенностей (тест Айзека), личностной и ситуативной тревожности (методика Стилберга – Ханина) и т.д.

Анализ полученных результатов показал, что абсолютное большинство студентов имеют высокий уровень нейротизма. Половина студентов относилась

к эмоционально нестабильным экстравертам, или «нейротикам – экстравертам», 40 % к эмоционально нестабильным интровертам, или «нейротикам-интровертам», и лишь 10% тестируемых к эмоционально стабильным – «уравновешенным экстравертам» и «уравновешенным-интровертам». Различий в распределении темпераментальных характеристик среди студентов-музыкантов выявлено не было.

Такое значительное и однонаправленное преобладание среди студентов высокого уровня нейротизма позволило предположить, что нейротизм является определенной специфической характеристикой в проявлении специальных способностей музыканта - исполнителя в их творческой реализации. С точки зрения психологических особенностей музыканту свойственны эмпатия, рефлексия, высокая тревожность, эмоциональность, тонкое реагирование на различные проявления окружающей действительности.

Студентам были предложены программа оптимизации психологической подготовки к концертной деятельности путем формирования индивидуального стиля саморегуляции и ряд семинаров – тренингов, где при помощи совместного анализа студент подводился к осмыслению и осознанию причин возникновения проблем и отрицательных эмоций.

Отрицательные эмоции возникают по разным причинам:

-недостаточной профессиональной подготовленности к овладению вузовской программой;

- застенчивости, неумения владеть и управлять своим эмоциональным состоянием (отсутствие навыка саморегуляции);

- честолюбивых переживаний по поводу оценки;

- осознание физиологической реакции организма на действие отрицательных эмоций (тремор рук, сердцебиение, потоотделение, вялость или напряженность исполнительского аппарата и др.).

Контроль за психологическим самочувствием студентов, эмоционального состояния неопытных исполнителей является существенным компонентом профессиональной деятельности педагога.

Отметим наиболее важные средства саморегуляции эмоционального состояния:

- дыхательные упражнения, тонизирующие сердечную деятельность;

- сосредоточение внимания на средствах музыкальной выразительности и приемах технического, художественного воплощения;

- представление сознанием всего музыкального образа исполняемого произведения;

- освобождающие, активизирующие физические упражнения исполнительского аппарата, помогающие войти в рабочее состояние.

Область эмоциональной саморегуляции в музыкальной педагогике изучена недостаточно. Трудно определить ту грань, после которой эмоциональность становится фактором, разрушающим целостность исполнения, а накопленный негативный опыт концертных выступлений вызывает у студентов состояние паралича.

В исполнительской деятельности технические возможности связаны с эмоциональной сферой музыканта. Чувства и переживания мгновенно отражаются на физическом уровне.

В музыкально-педагогической практике важен процесс обсуждения того, что студент чувствовал во время игры (известно, что на физическом уровне мышечная память является самой продолжительной), какие мысли возникали по ходу исполнения, в каком месте был дискомфорт, переживание концертной ситуации заново и др.

Прав С.Я Фейнберг, который сказал: « Для того чтобы научиться хорошо играть на рояле, нужно как можно чаще играть хорошо и как можно реже плохо» [1,стр.26]. Чтобы исполнительский опыт был положителен, Фейнберг советовал студентам – музыкантам укреплять доверие к своей художественно - эстетической инициативе, искать способы расширения и углубления своей индивидуальности.

На практике сценические выступления приобретают различные формы (зачеты, академические концерты, экзамены и т.д.).

Педагогический опыт подсказывает, что в исполнительской подготовке будущего учителя музыки наиболее успешной формой является концерт – лекция, где нередко сам исполнитель выступает в роли иллюстратора, солиста или комментатора. Существенным положительным моментом является непринужденное и естественное общение с публикой.

Подводя черту вышесказанному, можно определить, что в готовности студентов к музыкально-исполнительской деятельности доминирует психологический компонент, характеризуемый повышенным эмоциональным тонусом, причем положительный результат осуществления концертной деятельности может быть обеспечен тогда, когда исполнитель не испытывает внутренних неудобств в процессе исполнительской деятельности.

Эмоциональная саморегуляция в музыкально-исполнительской деятельности является комплексной проблемой, поскольку в развитии личности переплетаются все уровни – эмоциональный, физический и интеллектуальный.

Оптимизация психолого-педагогической подготовки будущего учителя музыки к музыкально-исполнительской деятельности должна осуществляться путем формирования индивидуально стиля саморегуляции.

Программа формирования индивидуального стиля саморегуляции в условиях разных форм музыкально-исполнительской деятельности студента должна осуществляться психологической службой вуза (ряд семинаров-тренингов, индивидуальное консультирование и др.) совместно с педагогами - музыкантами.

Опыт работы в этом направлении может использоваться в системе начального, среднего и высшего музыкального образования, а также на курсах повышения квалификации для учителей музыки общеобразовательных школ, ДМШ и ДШИ.

Список литературы:

1.Бунин В.В.Педагогика С.Е. Фейнберга. – М.:,2000.

2.Бочкарев Л.П. Психологические аспекты публичного выступления музыканта – исполнителя. Вопросы психологии. – М., 1975. -№1.

3. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учебное пособие для студентов и преподавателей. – М., Владос,1997

4. Цыпин Г.М. Исполнитель и техника. – М.: «Академия»,1999

5.Фейнберг С.Е.Пианизм как искусство. – М.: Классика – XXI, 2001.