

**УЧАСТИЕ В КОНКУРСНОЙ ЖИЗНИ КАК ФАКТОР, СТИМУЛИРУЮЩИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОЕ
МАСТЕРСТВО УЧАЩИХСЯ И РОСТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
МАСТЕРСТВА ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ**

*Соколик Оксана Васильевна,
заведующая фортепианным отделом, педагог-методист
Ялтинской музыкальной школы им. А. А. Спендиарова*

Постановка проблемы. Совершенствование педагогического мастерства преподавателей-музыкантов ДМШ тесно связано с подготовкой учащихся к участию в творческих конкурсах и исполнительских фестивалях. Это вызывает необходимость стимулировать повышение мастерства как учащихся, так и преподавателей.

Цель статьи – проанализировать факторы, стимулирующие исполнительское мастерство учащихся и рост педагогического мастерства преподавателей в ходе подготовки к исполнительской концертной и конкурсной деятельности.

Изложение основного материала. Совместная деятельность учителя и ученика приобретает осознанное стремление достичь вершины мастерства. Путь этот нелёгкий, от урока к уроку, от произведения к произведению усложняются задачи, поставленные перед юным музыкантом, шаг за шагом он продвигается к поставленной цели. У учащихся пробуждается дух соревнования, развивается критическое суждение.

Любой концерт, конкурс или фестиваль – это по сути демонстрация достижений того или иного инструменталиста, вокалиста, творческого коллектива в области исполнительства. Среди слагаемых успеха далеко не последнее место занимают настойчивость, целеустремленность, уверенность, творческий потенциал и удовольствие от той работы, которую вы выполняете.

Во время конкурса собираются все внутренние резервы исполнителя. Конкурсы и концерты мы рассматриваем как определенные вершины в достижении профессиональных целей. Независимо от того, станет ли ученик музыкальной школы профессиональным музыкантом, либо он занимается «для себя», для общего развития, необходимо постоянное стремление к совершенству.

Недавно на одной из пресс-конференций мне, как организатору нескольких конкурсов, был задан вопрос: «Нестораживает ли Вас тот факт, что на фестиваль приезжают коллективы и солисты не только из крупных городов, но и из районных центров и сёл?» Безусловно, это не только нестораживает, но и радует безмерно. Откуда бы взялись музыканты для профессиональных оркестров в будущем, если бы в детстве они не учились азам музыкального исполнительства у своих взрослых коллег. И тем более ценен творческий коллектив, если он находится не в крупном городе, где при желании есть все предпосылки для творческого развития личности – театры, музеи, выставки, – а в районном центре, где Дом культуры является чуть ли не единственным островком творчества.

Любой фестиваль-конкурс предусматривает исполнителей разного возраста и профессионального уровня. Кроме того, что на фестивале встречаются разные поколения музыкантов, прослушивается масса программ, что само по себе полезно и необходимо, в рамках фестиваля проходят мастер-классы и «круглые столы», где преподаватели музыкальных школ Украины, ближнего и дальнего зарубежья имеют возможность задать вопросы членам жюри – ведущим специалистам, профессорам высших учебных заведений нескольких стран. Кроме того, очень важен тот факт, что подобные фестивали проводятся ежегодно. Как уже было отмечено, рассматривая конкурс как определенную вершину творчества данного отрезка времени, мы даем возможность стимула внутреннего резерва не только исполнителей, но и их преподавателей, дирижеров и, как это ни удивительно, слушателей.

Каждый творческий коллектив состоит из отдельных музыкантов. К каждому музыканту, с учетом его психофизических особенностей, необходим индивидуальный подход. Рассмотрим некоторые аспекты в воспитании юного музыканта с точки зрения педагогики.

Есть очень важная проблема в музыкальном исполнительстве, которая возникает практически у всех музыкантов, какого бы они возраста ни были, которая мешает порой показать все то, чему они обучены, над чем так долго и тщательно работали с педагогом в классе и дома.

Проблема адаптации музыканта-исполнителя к концертному выступлению одна из важнейших в исполнительском искусстве. Дефицит научных сведений о природе сценического волнения побуждает исполнителей на эмпирические поиски приёмов психологической подготовки к концертному выступлению. С одной стороны, нельзя убеждать ученика в том, что «как бы он ни сыграл – в любом случае будет молодцом». С другой стороны, ученик должен идти на сцену с твёрдой уверенностью в том, что даже если «что-то будет не так» – это не смертельно. Например, в закулисных комнатах Малого зала Петербургской консерватории когда-то висел плакат: «Волнуйся не за себя, волнуйся за композитора!» – вот пример правильно расставленных приоритетов.

У каждого педагога есть целый «чемоданчик идей» по этому поводу. Фразы, которые слышишь за кулисами, порой приводят в ужас: «играй хорошо, в зале полно народу», «руки не зажимай, а то не получится пассаж», «не смотри в зал, там все педагоги сидят», «проверь подставку, а то до педали не достанешь» и прочее. И бедный ученик, выходя на сцену, понимает, что сыграет он плохо, потому что он зажмет руки, посмотрит в зал и не достанет до педали. Почему-то реже можно услышать фразы «играй с удовольствием», «думай о музыке», «как хорошо, что пришли твои родители».

Очень важно, отправляя ребёнка на сцену, дать ему установку на успех. Как жаль, что многие педагоги, преследуя в общем-то благородные цели заставить ребёнка более серьезно подходить к регулярным домашним занятиям, рисуют перед ним «радужные» картины: «Представь, ты будешь совсем один на громадной сцене, я тебе уже ничем не смогу помочь, тебя будет слушать двести человек, они будут на тебя смотреть и слушать, как ты ошибаешься?!».

Психология взрослого и ребёнка – это не одно и то же. В одной только фразе «ты будешь совсем один» для ученика будет вложено все одиночество Вселенной: и что он может потеряться в большом городе и не найти дорогу домой, и что у него в классе нет настоящего друга, и что у него нет собаки, а ему так хотелось бы... Еще он вспомнит недавний случай, как он заболел, а маме надо было все равно идти на работу, и он остался в квартире совсем один на целый день, а за окном шел дождь... Все это формируется в его подсознании, накапливается и выливается в одну громадную неприятность, имя которой «стресс».

В результате ребёнок ощущает тревогу и беспокойство, сопровождающиеся изменениями в организме, типичными для любой стрессовой ситуации. Психологи, изучая это вопрос, говорят, что в подобные моменты процессы в коре головного мозга не могут сдерживать возбуждение; поведение становится суетливым, внимание рассредоточивается, уровень помехоустойчивости и адаптивных возможностей снижается, эмоциональное напряжение быстро возрастает и не всегда адекватно ситуации.

Важно помнить еще один момент, что любая форма волнения плюс ко всему может обостряться усталостью.

Нельзя, особенно в период подготовки к концерту, допускать состояния утомления – как физического, так и эмоционального. Не зря пианист Н. Перельман утверждал: «Настоящий музыкант отдыхает не от музыки, а для музыки» [1].

Известный музыкант-исполнитель Д. Благый уверен, что особенности любого сценического состояния детерминируются не столько свойствами нервной системы, сколько интеллектуально-творческими качествами личности. По его мнению, основные «лекарства» от губительных последствий вредных форм эстрадного волнения связаны с «увлеченностью, всеобъемлющими музыкальными образами, беспрестанным открытием всего прекрасного, содержащегося в произведении», любовью к каждой его детали, страстью, с которой исполнитель стремится вывить всё в реальном звучании, с осознанием величия музыки, значимости её творца, в склонении перед этим величием [2].

Многие музыканты-исполнители имеют свои собственные приёмы, связанные с подготовкой выхода на сцену. Еще будучи студенткой музыкального училища, перед своими сольными выступлениями я пару дней до концерта позволяла себе просто вообще не заниматься на фортепиано. Возможно, это могло вызывать неудовольствие у моих педагогов, но я называла это периодом «накапливания эмоций». При этом перед выходом на сцену для меня было обязательным поиграть произведения И.С.Баха. Это отличный способ «разложить все по полочкам» в голове. Такая привычка сохранилась до сих пор.

Вот, что пишет знаменитый польский пианист, композитор и общественный деятель Падеревский о своем исполнительском опыте: «В течение многих лет моей артистической деятельности я испытывал ужасные страдания перед выступлением, это муки, которые невозможно описать. Ужасное внутреннее волнение, страхи, связанные со всем и вся – публикой, фортепиано, обстановкой, памятью, – все это не что иное, как нечистая совесть». Это совершенно другой аспект волнений, связанный не с искусством психологически подготовить своего ученика к сцене, а с недостатком тщательной работы над произведением. Вот вопросы, которые должен задать себе ученик: «Всегда ли я учу музыку добросовестно? Не полагаюсь ли я иногда на авось? Делаю ли я все, что в человеческих силах, чтобы добиться успеха?» Безусловно, с подачи учителя. Страх – это в какой-то мере чувство ненадежности. Ведь если несколько пассажей недоучено, то есть определенный процент риска, что сбой может произойти именно в этом месте. И, как говорится, «в самый неподходящий момент» – то есть на сцене. Но в любом случае, ничего не следует так бояться, как самого страха!

Нет артиста, который ни разу не пострадал бы от негативных форм сценического волнения. Я общаюсь со многими музыкантами разного уровня, значимости и известности, имеющих разный сценический опыт, общаюсь с инструменталистами, дирижерами, вокалистами разного возраста.

Почти 100% музыкантов, в свое время прошедших процесс обучения в музыкальном училище и консерватории, до сих пор снится кошмар: они выходят на сцену (как правило, это выпускной экзамен), вдруг обнаруживая, что не помнят ни одной ноты из своей программы. Это говорит о том, что в подсознании исполнителя заложено то, что так хотелось бы оттуда «вынуть», но не получается.

Не только ученик музыкальной школы, но и каждый преуспевающий артист порой испытывает моменты отчаяния – он тоже может забыть несколько тактов во время выступления или начать не в той тональности какой-либо эпизод. Но вместо разговоров о досадном происшествии и размышлений о нем до конца своих дней он сделает единственно разумную вещь – постарается следующий раз играть лучше. Ведь есть еще одно понятие слагаемого успеха – это «умение подняться после поражения».

«Наши сомнения – это наши предатели. Они заставляют нас терять то, что мы возможно могли бы выиграть, если бы не боялись попробовать», – сказал Уильям Шекспир. Создавая свой проект в рамках программы «Родитель года», по которому мы успешно работаем уже три года мы не сомневались в его успехе. Во-первых, потому что общение «родители-дети» – это хорошо. Во-вторых, потому что для этого не нужно практически никаких дополнительных усилий в смысле финансового обеспечения. В-третьих, и самое главное, этот проект дети имеют возможность сделать «своим проектом», они сами составляют программу музыкальных вечеров, они могут сами выступать в роли ведущего, у них более подвижный «воздушный» ум и они смогут более гибко приспосабливаться к новым условиям, в конце концов, они организовали свой клуб с названием «Tutti» (Вместе) и очень им гордятся.

Будучи председателем общегородского родительского комитета (количество учащихся Большой Ялты ежегодно около 11,5 тыс. человек), я знаю, как мало проводят родители времени со своими детьми. Поэтому у меня и возникла мысль о создании этого проекта.

Иногда случается так, что отдав ребенка в музыкальную школу (так же как и в художественную, спортивную и проч.), родители даже не слышат – а как он научился владеть инструментом. Дома дети занимаются немного, а когда приходят усталые после работы родители, они просят детей «не шуметь», то есть в том числе и не заниматься на инструменте.

Конечно же, есть категория родителей, которые не только с интересом следят за успехами своих чад, но и возят их по всевозможным конкурсам, присутствуют на уроках, но таких – не более 10%. Иногда посещают классные концерты и отчетные концерты отделов – еще 20%. Вот такая статистика.

Как правило, на такие музыкальные вечера собирается очень разнообразная программа: выступают дети, недавно начавшие обучение, едва-едва сделавшие свои шаги в исполнительстве, и те, которые уже являются лауреатами всевозможных конкурсов. Но самое главное, что они приходят с родителями. Если родители по той или иной причине заняты, то мы откладываем выступление конкретного исполнителя на другой раз.

Традиционно я начинаю вечер одними и теми же словами: «Мы собрались здесь, чтоб познакомиться друг с другом. Уважаемые родители, я хочу представить сегодня Вам Ваших детей». И как это ни странно, многие родители впервые видят успехи ребенка именно здесь, им рассказывается о достижениях ребенка, о сложностях, с которыми мы шли к определенным целям, о том, как мы их преодолели. Показываются рисунки, которые мы совместно нарисовали, думая о программе того или иного произведения, рассказывается о наших творческих планах на будущее и, наконец, исполняется произведение в подарок родителям. Безусловно, это не только ученики-пианисты, это и скрипачи, и духовики, и ансамбли.

Интересна реакция учащихся, когда о них говорит ведущий. Они сидят покрасневшие от смущения и восторга, в предвкушении чуда – им исполненной музыки для мамы и папы. Вот это как раз то состояние, которое должен испытывать ребенок перед выходом на сцену. Когда оно станет привычным и устойчивым, то выйти на серьезную публику на любом концерте и конкурсе для него будет элементарным.

Кроме того, что родители слушают о детях, сами дети с утренним интересом слушают про себя. И только в положительном ключе. Психологический этот прием давно известен.

Очень важно и то, что программа подобных концертов создается умышленно «от простого к сложному». И в процессе ведения концерта это подчеркивается неоднократно, что у более старших детей, на сегодняшний день уже

очень известных своими победами на конкурсах, тоже в свое время были такие-то проблемы и сложности, но они их преодолели, благодаря труду и постоянным занятиям на инструменте. На протяжении одного концерта можно проследить, с чего ребенок начинает, и к чему он в результате приходит.

Очень многие родители после подобных концертов координально меняют своё отношение к детям, они начинают помогать им в учебе, создают более удобные условия для обучения.

Человек, достигший чего-то, всегда вызывает уважение. Успех зависит от активности ребенка, от усвоенных им способов самоорганизации. В младшем школьном возрасте начинают резко проявляться значительные индивидуальные различия в активности детей в постановке вопросов. Этот возрастной этап является сенситивным по отношению к развитию способности детей выделять *неизвестное* в проблемной ситуации и активно исследовать его. Следовательно, этот возраст занимает важнейшее место в формировании интересов человека. Это период высокой пластичности мозга и высокой обучаемости.

Как правило, те дети, которые прошли хотя бы через несколько таких концертов – им уже не будет «не по себе» от сотен устремлённых на них глаз, они не будут мучаться, чувствуя свою беспомощность – они будут знать, что при определенных усилиях они достигнут со временем такого же успеха, как их старшие товарищи, они уже не будут чувствовать себя на концерте, будто им всё надоело и они мечтают поскорее уйти домой. Иначе говоря, можно по-разному подойти к присутствию многочисленной публики в зале. Можно направить свою любовь к зрителю (и это наверняка будет взаимно), а можно, игнорируя незримую помощь публики, остаться один на один со своими страхами. Нужно ли объяснять какой из упомянутых подходов принесет благодатные плоды?

Более того, сами дети будут благодарными слушателями, с интересом будут слушать другие концертные номера и заставят высидеть концерт своих родителей, несмотря на их занятость.

Подобными концертными программами мы создали учащимся школ другие условия, отличные от той стрессовой ситуации, в которой они чувствуют себя во время академического концерта или экзамена.

Любое выступление полезно связывать с картиной предстоящего успеха, считая ее заслуженной и справедливой наградой за хорошо сделанную работу, а не далекой, несбыточной мечтой. Всегда надо помнить, что важно создать установку на успех!

И еще одно, о чем хотелось бы сказать. Мы все помним из своего детства. Наши школьные дневники. Что приходит на ум в первую очередь?

Оценки. И замечания. Красными чернилами. Если «единица» или «двойка» – то больше почему-то чем «пятерка». И обязательно красными чернилами. То есть, чтоб родители обратили пристальное внимание. И ученику, чтоб запомнилось. Непременно, замечание – красным!

В этом очень большая педагогическая ошибка. Изначально ребёнок настраивается на неуспех, потому что слово «Молодец!» красным – можно пересчитать по пальцам. А замечания – сколько угодно.

Я как преподаватель уже много лет делаю записи в дневниках учеников. И обратила внимание – за все эти годы ничего не изменилось. За редким исключением все также ставят «двойки» и замечания красным цветом. А если попробовать перепрограммировать детей и красным записывать их величайшие удачи, а не наоборот?

Выводы. Итак, успех – это маленький человечек, которого мы в себе воспитываем. Сфера интересов ребенка со временем значительно расширяется – раздвигаются ее временные и пространственные рамки. Успешные люди – счастливые люди. Любое выступление на конкурсе или концерте – это завершение определенного этапа работы. Пусть каждый этап труда завершается успешно. И в большей степени это зависит от нас, педагогов.

Резюме. В статье проанализированы факторы, стимулирующие исполнительское мастерство учащихся и рост педагогического мастерства преподавателей в ходе подготовки к исполнительской концертной и конкурсной деятельности. **Ключевые слова:** факторы, исполнительское мастерство, учащиеся, педагогическое мастерство преподавателей.

Резюме. У статті проаналізовані чинники, стимулюючі виконавську майстерність учнів і зростання педагогічної майстерності викладачів в ході підготовки до виконавської концертної і конкурсної діяльності. **Ключові слова:** чинники, виконавська майстерність, учні, педагогічна майстерність викладачів.

Summary. Factors a stimulant carrying out trade of studying and growth of pedagogical trade of teachers during preparation to carrying concert and competitive activity out are analysed in the article. **Keywords:** factors, carrying trade out, are studying, pedagogical trade of teachers.

Литература

1. Баренбойм Л. А. Музыкальная педагогика и исполнительство / Л. А. Баренбойм. – Л.: Музыка, 1975. – 336 с.
2. Благой Д. О музыке... вне музыки / Д. Д. Благой // Советская музыка. – 1972. – № 5. – С. 64–66.
3. Игумнов К. Н. Мои исполнительские и педагогические принципы (конспект доклада) / К. Н. Игумнов / [вступ. статья, комментарии Я. И. Мильштейна] // Советская музыка. – 1948. – № 4. – С. 68–74.
4. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: [учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. заведений] / сост. Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко и др.; [под ред. Г. М. Цыпина]. – М.: Изд. центр „Академия”, 2003. – 368 с.

Подано до редакції 12.05.2012