

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств им. А.В. Варламова»

Методическая разработка

преподавателя фортепианного отделения

Ревенко Людмилы Валентиновны

«Подготовка учащегося

фортепианного отделения ДШИ к сольному концерту»

Содержание

I. Введение.....	3
II. Основная часть.....	3
1. Обоснование значимости сольного концерта.....	3
2. Основные этапы работы подготовки к сольному концерту.....	4
3. Личный опыт работы в подготовке учащегося к сольному концерту.....	9
III. Заключение.....	10
IV. Список литературы.....	10
Приложение №1.....	11
Приложение №2.....	11

« Подготовка учащегося фортепианного отделения ДШИ к сольному концерту »

«Музыкальное творчество детей – самый
действенный способ их развития»
Б.Ф.Асафьев

I. Введение.

Никто не станет отрицать, что научно-технический прогресс страны, да и благополучие общества, во многом зависят от интеллектуального потенциала детей. Исходя из этого, одним из главных направлений учреждения дополнительного образования является создание условий для оптимального развития ребенка и реализации его творческого потенциала. Необходимо предоставить детям возможность почувствовать свою значимость и успешность, помочь им занять определенную нишу в социуме, соответствующую их способностям. Сольный концерт как раз является нетрадиционной и эффективной практической деятельностью, направленной на развитие и реализацию творческого потенциала детей. Работа над подготовкой и проведением сольного концерта активизирует творческие возможности ребенка, дает мощный толчок в образовательном развитии, укрепляет его физические и духовные силы, способствует развитию коммуникативных и, конечно, профессиональных навыков.

Основная цель – это обобщение педагогического опыта и оказание методической помощи в период подготовки учащихся к сольным концертам.

Задачи:

- применение полученных знаний в практической деятельности;
- творческий подход в подготовке и проведении сольного концерта.

Актуальность работы состоит в том, что сольный концерт является определенной ступенью в творческом развитии личности ребенка и в профессиональном росте педагога.

II. Основная часть.

1. Обоснование значимости сольного концерта

Сольный концерт учащегося ДШИ является одним из сложных видов деятельности. Он является логическим завершением всех репетиционных и педагогических процессов и предполагает владение определенным комплексом знаний, умений и практических навыков. Сценическое выступление для ребёнка

– это не только творческое вдохновение, радость от общения с публикой, но и профессиональный рост, который требует постоянного музыкального, интеллектуального и артистического совершенствования.

Являясь важной вехой в процессе развития творческих и исполнительских навыков юного музыканта, сольный концерт помогает подытожить достигнутое и наметить дальнейшие перспективы художественно-технического роста. Пользу при этом оказывают и этапы подготовки к выходу на сцену, и сам процесс выступления.

Современная педагогика приходит к выводу, что обучение с прицелом на творчество есть обучение с прицелом на будущее. Исполнительское искусство – это средство развития ребёнка. Произведение живёт только будучи исполненным публично, и след в душе исполнителя оно тоже оставляет только тогда, когда ученик превращается в артиста, когда у него есть слушатели. Поэтому смело можно сказать, что публичная исполнительская деятельность расширяет духовный мир ребенка.

Форма сольного концерта представляет собой технологию развивающего обучения. И в этом случае уместны будут слова Я.И. Мильштейна, который, анализируя исполнительское творчество, пишет: «Разумеется, никакое исполнительское творчество невозможно, если у исполнителя в его сознании нет соответствующего предварительного запаса информации, если он не подготовлен к этому своим предшествующим развитием, воспитанием, если его личность незначительна и попросту не в состоянии воспринять и переосмыслить содержание исполняемого произведения».

Исполнение сольной программы приведет и к росту мотивации учащихся в обучении игре на фортепиано, а это является одним из слагаемых результативности и успешности педагогической деятельности.

2. Основные этапы работы подготовки к сольному концерту

Подготовка к сольному концерту состоит из нескольких этапов, включая совместную деятельность педагога и учащегося фортепианного отделения:

- определение цели и задач проведения сольного концерта;
- выбор программы (не менее 10 музыкальных произведений);
- разработка и составление сценария «Сольного концерта»;
- работа над концертной программой;
- воспитание артистизма;
- составление программы, изготовление пригласительных билетов, афиши;
- работа над презентацией;
- психологическая подготовка к сольному концерту.

Определение цели и задач проведения сольного концерта

Цель: реализация творческого потенциала учащегося.

Задачи:

- проявить творческие и исполнительские навыки при исполнении программы;
- проявить сценическую выдержку;
- донести слушателям программное и художественное содержание произведений.

Выбор программы сольного концерта

Сольный концерт – это серьезный итог работы педагога и ученика. Далеко не каждый ребенок может осилить такую нагрузку, поэтому отдельное внимание стоит уделить выбору программы сольного концерта. Педагог должен тщательно продумать и составить программу с учетом объема и сложности исполняемого материала, а также учитывая индивидуальные особенности ученика: возраст, технические возможности, уровень интеллекта. Во многом благодаря удачно выбранному репертуару учащийся исполнит произведения на высоком уровне. Программа концерта должна быть яркой, разнообразной, включать в себя произведения различных стилей, жанров, эпох с разными исполнительскими и художественными задачами. Желательно, чтобы были представлены произведения русских, зарубежных, советских и современных композиторов. Накопленный исполнительский репертуар ученика не должен быть утрачен и забыт после одного – двух выступлений, поэтому в программу можно включать произведения, которые учащийся исполнял на зачетах, конкурсах, академических концертах, как в текущем, так и в прошлом учебном году. Произведения, собранные вместе, выстроенные в определенном смысловом порядке, и могут составить Сольный концерт.

Разработка и составление сценария «Сольного концерта»

Детально проработанный сценарий «Сольного концерта» способствует более яркому восприятию музыкальных номеров и праздничному настроению. В ходе мероприятия желательно знакомить слушателей с учебными и творческими достижениями учащегося, используя мультимедийное оборудование с показом презентации. Можно рассказывать об исполняемых произведениях, композиторах и музыкальных стилях. Можно использовать поэтические вставки, которые должны органично включаться в ткань концерта, помогая передать слушателям образный настрой произведений. Также можно предложить учащемуся подготовить эссе, которое наиболее полно раскроет характер каждого произведения. Сольный концерт может быть и музыкальной сказкой. Ведущий рассказывает сказку, а учащийся иллюстрирует ее содержание исполнением произведений. Подытожив можно сказать, что должен быть творческий подход в подготовке сценария сольного концерта с использованием инновационных технологий.

Работа над концертной программой

Важнейшая задача педагога – убедить ребенка в том, что нужно много трудиться, научить его от упорного труда получать удовлетворение. Только при таком условии можно подготовить ученика к сольному концерту и слепить из

юного дарования настоящего музыканта. Федор Иванович Шаляпин говорил: «Я вообще не верю в одну спасительную силу таланта без упорной работы. Выдохнется без нее самый большой талант, как заглохнет в пустыне родник, не пробивая себе дороги через пески». При тщательной работе над концертным репертуаром сольного концерта главное, погрузить сознание ребёнка в ту атмосферу, эпоху в котором было написано каждое музыкальное произведение, детально разобрать строение и форму, определить при помощи каких средств выразительности будут они исполнены.

Для качественной игры необходимо изучить каждое произведение «изнутри». Глубокий анализ произведения – это характеристика образного строя, сюжетной линии, рассмотрение элементов музыкального языка. В анализе не может быть какой-то особой схемы. В каждом произведении есть неповторимые черты, придающие ему индивидуальность. Найти их и преподнести – задача педагога. В процессе подготовки к концерту можно предложить ученику следующие задания:

- описать собственное эмоциональное впечатление и охарактеризовать художественное содержание каждого произведения;
- в устной форме произвести музыкально – теоретический анализ, рассмотреть звуковысотные контуры мелодии, ритмику, особенности фактуры;
- проговорить и осмыслить авторские ремарки;
- проанализировать основные технические приемы.

Все эти задания ученик должен выполнить в присутствии педагога, который будет корректировать и помогать учащемуся отвечать на поставленные вопросы.

Известный педагог Е.П. Гнесина говорила: «Все, что делает исполнитель на сцене, должно быть убедительным, он должен верить в свой замысел, быть глубоко убежденным в своих намерениях – только тогда ему поверит публика, только тогда она вместе с ним станет переживать, волноваться и радоваться».

Воспитание артистизма

Артистическая игра – это исполнительская яркость. Артистизм включает в себя умение передавать слушателям задушевность, философскую углубленность, бесконечное разнообразие состояний. Иными словами, артистизм включает самый широкий диапазон характеров, настроений. Педагогу следует научить юного исполнителя передавать аудитории эмоциональное содержание каждого исполняемого произведения, а также свои чувства и переживания. Нужно добиться того, чтобы юный музыкант испытывал потребность в эмоциональном высказывании, потребность найти отклик своим переживаниям в чувствах других людей. А это и есть важная составляющая в понятие артистичности музыканта-исполнителя.

Составление программы, изготовление афиши, пригласительных билетов

При составлении программы педагогу следует продумать порядок исполнения произведений, чтобы выгодно представить различные жанры, стили и направления. Также нужно учитывать объем и сложность исполняемого музыкального материала и, конечно, продумать, какими произведениями открывать и завершать концерт.

Очень важно за неделю до концерта подготовить красочную афишу. На афише указать фамилию и имя учащегося, а также его преподавателя, число, месяц, время и место проведения сольного концерта, желательно указать имена композиторов, чьи произведения будет исполнять юный музыкант. Обязательно поместить афишу не только в своей ДШИ, но и в общеобразовательной школе, в которой учится юный музыкант.

Немало важно подготовить и раздать пригласительные билеты. Билеты желательно вручить тем, к мнению которых юный исполнитель более чувствителен, а именно, одноклассникам, своим педагогам, близким и знакомым. Эту работу можно поручить самому учащемуся и его родителям. Совместная творческая деятельность не только объединяет, но и вдохновляет юное дарование на лучшее исполнение сольной программы.

Работа над презентацией

При подготовке сольного концерта задача преподавателя не только научить своего ученика качественно исполнить программу и раскрыть художественный образ каждого произведения, но и подготовить и показать презентацию о его творческих успехах. В презентации можно использовать фото с выступлений юного исполнителя на школьных и городских площадках, на конкурсах и конкурсах-фестивалях различного уровня, мастер-классах. Вниманию слушателей можно представить видео презентацию с выступлениями учащегося. Исполняемые произведения могут звучать на фоне слайдов с видами природы, портретами композиторов. Грамотно подобранные фото и видео материалы способствуют более яркому восприятию информации о творческой деятельности юного музыканта.

Психологическая подготовка к сольному концерту

Исполнительская готовность музыканта к сольному концерту складывается из нескольких факторов: это техническая, исполнительская и психологическая подготовка к выступлению. Вся работа, которая была проведена учащимся над музыкальными произведениями в классе и дома, проходит «испытание на прочность» в условиях публичного выступления. Только концертное выступление определяет и уровень освоения материала, и степень одаренности исполнителя, и его психологическую устойчивость. Для

формирования психологического состояния творческого подъема во время выступления наиболее ценными являются следующие факторы: желание донести до слушателей свое представление о музыкальном художественном образе в каждом произведении и потребность в творческом общении с публикой.

Важно объяснять детям, что каждый музыкант должен помнить о том, что на сцене все свои мысли надо направлять к той музыке, которая будет звучать. Основной его мыслью должно являться музыкальное исполнение, он должен выступать посредником между композитором и слушателем. Увлеченность исполнительским процессом, творческими задачами, художественными образами музыкального сочинения помогает юному исполнителю направить свое волнение в нужное русло. И неспроста в закулисных комнатах Малого зала Ленинградской консерватории когда-то висел плакат «Волнуйся не за себя, волнуйся за композитора!» С. Т. Рихтер так описал ощущения, испытанные им во время концертного выступления: «Стихия музыки, подчинившая тебя, не оставляет места праздным мыслям. В эти минуты забываешь все – не только зрителей, зал, но и самого себя».

Готовясь к выходу на сцену, юный исполнитель затрачивает огромное количество энергии, как физической, так и эмоциональной. Педагог должен знать слабые стороны творческой индивидуальности ученика и выбрать наиболее полезную и продуктивную методику психофизиологической подготовки к концертному выступлению. А для этого нужно обладать немалым объемом знаний. Необходимо иметь в запасе комплекс психотехнических приёмов, способствующих коррекции сценического волнения, определить временную периодизацию этапов подготовки к концертному выступлению, а также использовать ряд практических методов по воспитанию оптимального сценического самочувствия.

Но все-таки волнение является обязательным компонентом публичного выступления. Именно оно повышает эмоциональный тонус исполнения, открывает второе дыхание, дает необычный творческий подъем, раскрывает индивидуальность исполнителя. Главное, чтобы волнение было только творческим, а не во вред исполнению. Грамотная предконцертная работа создает устойчивый барьер стрессовым ситуациям, являясь основным методом их преодоления. В процессе предконцертной подготовки на заключительном этапе на репетициях всей программы в целом следует: 1) проигрывание в том порядке и с теми промежутками, которые должны быть на концерте; 2) репетиции перед воображаемой аудиторией с полной мобилизацией душевных сил; 3) репетиции перед специально приглашенными или случайными слушателями. Большую пользу приносят видеозаписи репетиций в концертном зале с последующим просмотром и прослушиванием, т.е. взгляд на себя со стороны.

Кроме всего этого необходима физическая подготовка музыканта, которая может включать в себя такие виды спорта, как бег, плавание, футбол. Физическая подготовка, дающая ощущение здоровья, силы и выносливости прокладывает путь к хорошему эмоциональному состоянию во время концертного выступления, положительно сказывается на протекании умственных процессов, связанных с концентрацией внимания, мышления и памяти.

3. Личный опыт работы в подготовке учащегося к сольному концерту

Я хочу поделиться своим опытом подготовки учащейся к сольному концерту. У меня в классе есть способная ученица Пушняк Алиса, которая на момент проведения концерта обучалась на фортепианном отделении четвертый год. Несмотря на юный возраст, Алиса является неоднократным лауреатом Международных, Всероссийских, Региональных и городских конкурсов. Также она активный участник школьных, городских и областных концертов. Сольный концерт стал дебютом в её творческой деятельности. В программу вошли самые яркие произведения, выученные во втором и третьем классах. Кроме разнохарактерных пьес в концерте прозвучали полифонии И. С. Баха, крупная форма В. А. Моцарта, ансамбли, Концерт для фортепиано и струнного оркестра И.Х. Баха. (Приложение 1). В ходе концерта я знакомила слушателей с творческой деятельностью учащейся: выступлениями на концертах, открытых уроках, победами в конкурсах и конкурсах-фестивалях различного уровня. Мною было использовано мультимедийное оборудование с показом презентации, которую подготовила заранее. Слушатели узнали много интересного о юном музыканте, а Алиса смогла отдохнуть между номерами и серьезно настроится на каждое следующее произведение. Во время подготовки к концерту я вместе с мамой девочки подготовила красочную афишу в нескольких экземплярах. Одна афиша была размещена в нашей школе, одна - в гимназии №33, где учится Алиса и одна – у неё дома. По словам ученицы, афиша напоминала ей о серьезной подготовке к сольному концерту. Алиса вместе со своими родителями подготовили и распространили пригласительные билеты на концерт. В первую очередь пригласительные билеты получили учителя гимназии №33 и одноклассники, затем родственники, близкие и знакомые, и, конечно, администрация, педагоги и учащиеся нашей Детской школы искусств. Таким образом, я приобщила родителей девочки к совместной творческой деятельности. В подготовке к сольному концерту были учтены все аспекты взаимодействия и сотрудничества в триаде: учащийся, педагог, родители. Сольный концерт прошел стабильно. Чувствовался творческий настрой учащейся на открытое публичное выступление. Алиса продемонстрировала сценическую выдержку, хорошие навыки игры на

фортепиано, увлеченность процессом исполнения и понимание художественного содержания и стилистических особенностей каждого произведения. Концерт прошел в теплой, доброжелательной обстановке и оставил массу неизгладимых впечатлений и положительных эмоций как у зрителей, так и у юного исполнителя.

III. Заключение.

Сольный концерт для учащегося – это творческое вдохновение, радость от общения с публикой, профессиональный рост, а также итог достигнутого, в котором соединились и накопленный исполнительский репертуар, и накопленный опыт выступлений. Именно во время выступления проверяется решительно все: и комплекс природных музыкально-исполнительских данных, и «технический» потенциал, и приобретенные знания, умения и навыки, и устойчивость психики. Конечно, такое публичное выступление - это еще и осознание успешности в достижении цели. Можно сделать вывод, что учащиеся в процессе музыкально-творческой деятельности развиваются не только, как музыканты, но и как личности, способные к самостоятельной инновационной творческой деятельности в любой сфере будущей профессии.

IV. Список литературы:

1. Баренбойм Л.А. «Музыкальная педагогика и исполнительство» Л.:Музыка
2. Бочкарев Л. Психологические аспекты публичного выступления музыканта-исполнителя. Вопросы психологии – 1975 [1 – с.68-79]
3. Бочкарев Л. Психология музыкальной деятельности – М.: «Институт психологии РАН», 1997
4. Капустин Ю.В «Музыкант-исполнитель и публика» Исслед.-Л.:Музыка, 1985г., с.160
5. Кирнарская Д.К. «Психология специальных способностей. Музыкальные способности – М.: Таланты XXI век», 2004. с.469
6. Савшинский К.С «Работа пианиста над музыкальным произведением». М. —Л.: Музыка, 1964, 183 с.
7. Теплов Б.М «Психология музыкальных способностей». — М.—Л., 1947, с. 255.
8. Фейгин М. Индивидуальность ученика и искусство педагога – М.: Музыка 1981

Приложение 1

Программа Сольного концерта

1. Ф.Шопен. Полонез соль минор.
2. И.С.Бах. Маленькая двухголосная fuga до минор.
3. И.С.Бах. Маленькая прелюдия до минор.
4. В.А.Моцарт. Соната №5 Соль мажор.
5. П.И.Чайковский. «Детский альбом» Мазурка,
6. Марш деревянных солдатиков.
7. Д.Шостакович. Лирический вальс.
8. Н.Раков. Бабочки.
9. А.Лядов. Музыкальная табакерка.
- 10.И.Х.Бах. Концерт для фортепиано и струнного оркестра.

