

**Муниципальное Автономное Учреждение Дополнительного
Образования**

«Верхнесергинская детская школа искусств»

Нижнесергинский район

Свердловская область

Педагогический проект

**«Сценическое волнение и методы
его преодоления»**

(Долгосрочный. Срок реализации – 1 год)

Автор: **Калинина Ю.В.**
преподаватель
Верхнесергинской ДШИ
высшей квалификационной
категории

2024г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

Название: «Сценическое волнение и методы его преодоления».

Руководитель проекта: Калинина Ю.В.

Участники проекта: обучающиеся Верхнесергинской ДШИ
Возраст обучающихся, на которых рассчитан проект:

7-15 лет.

Тип проекта: творческий педагогический проект.

Сроки реализации проекта: долгосрочный (1 учебный год).

Цель: Выявление приемов преодоления сценического волнения у обучающихся.

Задачи:

- Проанализировать психолого-педагогические аспекты сценического волнения;
- Раскрыть типы реакций человека на стрессовую ситуацию
- Определить методы работы по снижению концертного волнения;
- Выявить потенциальные ошибки при подготовке к выступлению;
 - определить комплекс мер для достижения оптимального сценического волнения;
 - обозначить основные периоды в подготовительной работе к концертному выступлению.

Проблема: сценическое волнение, отсутствие уверенности в себе, боязнь сцены, чувство страха перед зрительской аудиторией.

Форма презентации и отчетности: академический концерт, технический зачет, школьные и календарные праздники в ДШИ, конкурсы, отчетный концерт, выступление на сцене, фото-видеосъемка.

Необходимое оборудование:

- техническое обеспечение: микшерский пульт, музыкальный центр, микрофоны, стойки;
- музыкальный инструмент: фортепиано, синтезатор;
- музыкально-компьютерные технологии: звукозаписывающая студия, музыкально-компьютерные программы.

Методы реализации:

- теоретические – анализ методической литературы, обобщение;
- эмпирические – педагогическое наблюдение, интервьюирование.

Этапы реализации:

Этап 1 (информационно-поисковый).

Поиск и отбор методов преодоления сценического волнения.

Этап 2 (основной).

Работа над устранением причин возникновения сценического волнения.

Этап 3 (заключительный).

Академический и технический зачет, концертное выступление, конкурс.

Ожидаемый результат:

- эффективное усвоение учащимися навыков по подготовке к выступлениям, повышение качества исполнения, преодоление сценического волнения.

Критерии результативности:

- благоприятный климат в коллективе;
- победы на фортепианных и вокальных конкурсах;
- востребованность обучающихся.

Материальные ресурсы:

- настроенные музыкальные инструменты;
- костюмы;
- финансирование конкурсов;
- музыкально-компьютерные технологии (звукозаписывающая аппаратура, музыкально-компьютерные программы, техническое обеспечение кабинета, синтезаторы)

Сценическое волнение и методы его преодоления.

Проблема волнения касается всех, чья деятельность связана с выходом на публику. Волнуются лекторы, педагоги во время открытого урока, ученики музыкальных школ и даже признанные мастера-исполнители.

Сценическое волнение, приводящее нередко к потере самообладания, с давних пор было предметом исследований педагогов, психологов и самих исполнителей. Значительный вклад в теорию и практику воспитания исполнителей внесли выдающиеся отечественные и зарубежные музыканты: И. Браудо, Л. Баренбойм, А. Бирман, Г. Коган, И. Гофман, Л. Маккиннон, Г. Нейгауз, Г. Прокофьев. Многие психологи связывают страх перед публичными выступлениями с жизненным укладом в первобытном обществе. Все действия человека в те времена проходили через призму общественного поощрения или наказания, изгнание было равносильно смерти.

По мнению учёных сценическое волнение может рассматриваться как реакция организма человека на стрессовую ситуацию. Понятие стресса было введено канадским физиологом Гансом Селье в 1936 году для описания "адаптационного синдрома" к усложнённым условиям жизни и труда. Считается, что экстремальные условия присутствуют лишь в "опасных" профессиях, где труд связан с серьёзными физическими нагрузками и риском для жизни. Однако сценические переживания музыкантов на физиологическом и психологическом уровнях обнаруживают сходство с переживаниями человека в экстремальной ситуации.

Для нашего современника боязнь потерпеть неудачу или услышать негативный отзыв о своих действиях часто является причиной страха выступления перед аудиторией. Нет такого исполнителя, который не волновался бы перед концертным выступлением. Можно все знать, все выучить, выиграть, но при этом испытывать сильнейшее волнение, которое эстрадного волнения является актуальной для представителей всех исполнительских профессий. Но, как и почему оно возникает? Н.А. Римский-Корсаков утверждал, что эстрадное волнение тем больше, чем хуже выучено произведение. И с этим нельзя не согласиться. Более того, иногда исполнитель, только находясь на сцене, понимает, что произведение недоучено. Это бывает горьким, но полезным уроком, в следующий раз все будет доучено, ведь провалов и неудач не любит никто! Волнение может выражаться в тряске рук, дрожи в коленях, "выпадению нотного текста", при этом потеют и дрожат руки, учащённо

бьётся сердце, прерывается дыхание, ноги становятся ватными. Исполнитель неспособен сосредоточиться на произведении и просто боится выходить на сцену, поведение становится суетливым, эмоциональное напряжение возрастает.

Основные типы реакции человека на стрессовую ситуацию.

Реакция зависит от личности человека. Существует пять основных типов реакции на стрессовую ситуацию.

Напряжённый тип. В стрессовой ситуации сковывается, кусает губы, сжимает руки. Проявляется напряжённость и импульсивность действий.

На уроке можно наблюдать как напряжены дети, пытаюсь выполнить весь комплекс стоящих перед ними исполнительских задач. В процессе работы навыки совершенствуются, многие действия выполняются автоматически, появляется уверенность. Данный тип реагирования заменяется на более продуктивный.

Трусливый тип. В стрессовой ситуации впадает в панику. Испытывает сильное чувство страха. Проявляет комплекс реакции по принципу "убежать - замереть - упасть". В крайних случаях пытается спрятаться, полностью "уйти в себя", закрывает глаза, затаивает дыхание.

Исполнитель начинает суетиться, ошибаться, механически повторять одно и то же место в произведении, вокалисты часто пропевают первый куплет по несколько раз. Важно понять причины такого поведения. Не слишком ли ученик боится, что педагог его накажет? Уверен ли он в себе как личность и как музыкант?

Тормозной тип. Движения замедляются, реакции притупляются. Человек как бы находится в ситуации "замедленной съёмки".

Учащийся данного типа требует "встряски". Для продуктивной деятельности ему необходим хороший "запас прочности" знаний и навыков. В этом случае исполнитель становится достаточно уверенным на сцене.

Агрессивный тип. В стрессовой ситуации человек теряет контроль над собой. Проявляет агрессию, "нападая" на всех и всё.

Так, например, некоторые маленькие пианисты начинают "наказывать" непослушный инструмент, шлёпая его по клавишам или деке, тем самым обвиняя в своих неудачах фортепиано.

Прогрессивный тип. Представителей этого типа принято называть "экстремалами". В стрессовой ситуации у них улучшаются показатели деятельности, появляется "боевой задор". Стресс становится толчком для мобилизации эмоциональной силы и творческого подъёма.

"Прогрессивный" тип реагирования является идеальным для сценической деятельности. Исполнитель-экстремал не любит "выкладываться" на уроках или репетициях, но всегда превосходно чувствует себя на сцене.

Методы работы по снижению концертного волнения.

Работа по снижению концертного волнения должна вестись преподавателем с учётом индивидуальности ученика: его темперамента, типичной реакции в стрессовых условиях, уровня личностной тревожности. Однако наиболее общие рекомендации актуальны для каждого музыканта.

1. Рациональный подбор репертуара.

Большую роль в стабильности и эмоциональной устойчивости во время выступления играет рациональный подбор репертуара. При выборе произведений важно учитывать возможности учащегося. Оптимальный уровень исполнительской сложности - одно из условий успешности выступления.

При разучивании произведения важное значение имеет личная заинтересованность ученика. Педагог должен учитывать его пожелания, увлечь намеченными для ответственного выступления номерами, уметь аргументировать свой выбор.

2. Формирование стабильности в концертном выступлении.

за счет добросовестной предварительной подготовки. Одна из причин сценического волнения - боязнь музыканта забыть нотный текст или слова исполняемой песни. Чтобы избежать этого, используем следующие приёмы заучивания наизусть.

Первый из них - методика создания «опорных точек». Работаем над разбором и запоминанием материала по фразам и периодам. Анализируем форму произведения даже с самыми маленькими учениками. Границы разделов должны стать опорными пунктами. Тогда даже в случае остановки, ученик будет знать, откуда продолжать. Данная методика даёт ученику навык исполнения произведения, начиная, практически с любого места.

Следующий приём, помогающий исполнителю свободно ориентироваться в тексте, играя или вокализируя наизусть - подробная проработка всех элементов музыкальной ткани. Например, в пьесе Петра Ильича Чайковского "Болезнь куклы" обращаем внимание на наличие трёх выразительных элементов - мелодии, гармонии и баса. Каждый из них должен прослушиваться как самостоятельно, так и в соединении с окружением.

Для осознанного запоминания наизусть используем способ проговаривания нотного текста. Акцентируем внимание ученика на том, с какого звука начинается произведение, как идет движение мелодии, где кульминация.

Очень важно выучить программу не позднее, чем за месяц до назначенной даты концерта. Музыкальный материал должен "устояться, прижиться".

3. Организация домашней работы учащегося.

Большую роль в успешности обучения играет сотрудничество педагога с родителями. Важны подробные объяснения, как надо работать дома и контроль со стороны родителей.

4. Отработка комплекса сценических ритуалов.

В период подготовки к концерту, необходимо репетировать выход, поклон, начало и завершение выступления, уход со сцены. Это позволяет учащимся чувствовать себя более комфортно и значительно повышает их артистизм. Важно мысленно проиграть самое начало исполняемого произведения про себя, чтобы вступить в нужном темпе и характере.

5. Предварительное многократное обыгрывание подготовленного материала в различной обстановке.

Когда концертная программа достаточно выучена, обыгрываем её на публике. Сначала создаём ситуацию, вызывающую незначительное волнение - выступаем перед одноклассниками или родителями. Затем задачу усложняем - играем перед педагогами.

Обыгрывание программы надо делать как можно более часто, чтобы трудное стало привычным, привычное - лёгким, а лёгкое - приятным.

Создавая подобие концертной атмосферы, полезно выступать в детском саду, библиотеке, общеобразовательной школе, записать выступление ученика на видео. Для снятия "страха публичного выступления", можно посоветовать ребёнку сыграть пьесу в магазине музыкальных инструментов или даже просто открыть окна, когда он занимается на фортепиано (баяне, и др. инструменте). Любой промах на сцене надо учиться игнорировать. Скрипач Абрам Штерн говорил: «Если ты хочешь чему-то научиться, не бойся ошибаться. Это ошибки хирурга смертельны, а ты - не хирург».

6. Предварительное изучение акустических возможностей сцены.

При подготовке к концерту обязательным условием является предварительное изучение акустических возможностей сцены. На репетициях исполнителю важно адаптироваться к новым слуховым и двигательным ощущениям. Меняется музыкальное пространство, по-иному высвечиваются такие

качества звучания, как разборчивость, масштабность, гибкость и разнообразие тембра и динамики.

7. Удобная комфортная одежда на сцене.

Каждый исполнитель знает, как важна на сцене удобная комфортная одежда. Например, высокие каблуки, острый или «обрубленный» носок обуви негативно сказываются на технике владения педалью.

Дополнительные меры для учащихся с завышенным уровнем сценического волнения.

Для учащихся с завышенным уровнем сценического волнения используем следующие дополнительные меры:

1) Когда программа достаточно выучена, надо застраховаться от случайных ошибок. Этому помогает игра с помехами. В домашних занятиях, например, предлагаем ученику исполнять программу при включенном на среднюю громкость радио или телевизоре. Это потребует от юного музыканта большой сосредоточенности и концентрации внимания. Или сыграть произведение в медленном темпе с закрытыми глазами. При этом следим за ровностью дыхания и мышечной свободой.

На уроке помехой может послужить психотравмирующее слово-восклицание педагога («ошибка», «кошмар») во время исполнения программы. Ученик при этом не должен ошибиться. Кроме того, в качестве помехи можно использовать неожидаемые исполнителем звуковые шумы: шуршание бумагой, скрип стула, звонок мобильного телефона и др.

Для тренировки навыков комфортного пребывания на сцене предлагаем ученику побегать, попрыгать. И сразу же начинать исполнять программу. Похожее состояние возбуждения бывает перед выходом на сцену.

2) С целью повышения самооценки рекомендуется эпизодическое включение учащегося в концертную программу с произведениями заниженного уровня сложности.

3) Пробудить интерес к публичным выступлениям помогают концерты с участием в роли ансамблистов или концертмейстеров. Играя в коллективе или имея перед глазами ноты, ученики чувствуют себя гораздо спокойнее.

4) Детям с повышенным уровнем тревожности важно сократить время пребывания в стрессовой ситуации. Этому помогает участие в общей программе в самых первых номерах концерта.

5) Перед выходом на сцену для снятия стресса можно предложить ученику съесть 2-3 кусочка сахара или небольшую плитку шоколада, запив тёплым слабым чаем или водой. Таким способом пользовались Святослав Рихтер и Давид Ойстрах. Глюкоза расслабляет мышцы желудка, который испытывает при стрессе спазмы. Это ведет к восстановлению кровообращения и к нормальному питанию мозга. Употребление сахара уменьшает ощущение «ватности» ног и дрожание рук.

Выше указанные способы и меры способствуют формированию положительного отношения учащихся к музыкально-сценической деятельности, что уже само по себе является барьером для стрессовых ситуаций.

Заключение.

Исполнительская деятельность – очень сложный, напряженный и вместе с тем ответственный процесс. Готовясь к выходу на сцену, исполнитель затрачивает огромное количество энергии, как физической, так и эмоциональной. Каждый человек уникален и неповторим и

методы подготовки всегда должны основываться на индивидуальных качествах. Общение с публикой, зрительской аудиторией – всегда творческий процесс и предполагает взаимную связь, исполнитель не только воздействует на аудиторию, но и испытывает на себе ее влияние. Музыка для исполнителя является связующим звеном со слушателем. Преодоление эстрадного волнения должно идти по пути творческого желания общения с публикой. Именно общение несет в себе истинный смысл всей подготовительной работы музыканта исполнителя.

Итогом проделанной работы является:

- повышение качества исполнения;
- трансформация навыков эффективной работы по подготовке обучающихся к выступлениям;
- творческая самореализация ученика;
- ощущение сплоченности и целостности коллектива;
- удовлетворение и эмоциональное воодушевление от проделанной работы.

Список литературы.

1. Баренбойм Л.А. «Музыкальная педагогика и исполнительство» М.:Музыка,1974
2. Капустин Ю.В. «Музыкант-исполнитель и публика» Исслед-Л.:Музыка, 1985г.
3. Коган К. «У врат мастерства» М.: Музыка, 1969

4. Литвиненко Ю.А. «Роль публичных выступлений в процессе обучения музыке» М.: «Педагогика искусства» №1, 201 Мюнш Ш. "Я – дирижёр" Государственное музыкальное издательство, 1960
5. Нейгауз Г.Г. «Об искусстве фортепианной игры»: Записки педагога. М.: Классика-XXI, 1999
6. Петрушин В.И. «Музыкальная психология»: Учеб. пособие для студентов и преподавателей. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997.
7. Хьелл Л., Зиглер Д. "Теории личности" Издательство Питер, 1997
8. Цагарелли Ю.А. «Психология музыкально-исполнительской деятельности»: учебное пособие С-Петербург: Композитор, 2008
9. Энциклопедия психологических тестов. Личность, мотивация, потребность. - М.: Издательство АСТ, 1997
10. Цыпин Г.М. «Музыкальная педагогика и исполнительство»
11. Цыпин Г.М. «Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности»
Фёдоров Е. К вопросу об эстрадном волнении. – М.: 1979 – С. 107–118 (Труды ГМПИ им. Гнесиных; Вып. 43).