Муниципальное бюджетное учреждение

дополнительного образования

«Детская школа искусств

Уссурийского городского округа

Приморского края»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

НА ТЕМУ:

«Психологические аспекты работы концертмейстера с учащимися: стратегии преодоления стресса и выстраивания педагогического партнерства».

Уссурийск

2025

СОДЕРЖАНИЕ

Введение…………………………………………………………………………3

1. Психологические особенности учащихся…………………………………..5

1.1 Анализ психологических особенностей учащихся разных возрастов…...5

1.2 Роль концертмейстера в образовательном процессе……………………...8

1.3 Специфика трехстороннего сотрудничества «Преподаватель-Учащийся-Концертмейстер» ………………………………………………………………..9

2. Конкретные методики и приемы работы концертмейстера………………11

2.1 Методики создания комфортной психологической атмосферы………...11

2.2 Методики развития ансамблевых навыков……………………………….12

2.3 Методики преодоления исполнительской тревожности…………………13

2.4 Методики установления эффективного творческого контакта………….14

2.5 Комплексная таблица применения методик………………………………15

Заключение………………………………………………………………………17

Список использованных источников…………………………………………..19

ВВЕДЕНИЕ

В современной системе музыкального образования деятельность концертмейстера достаточно давно вышла за рамки простого аккомпанирования. Работая с учащимися в детской школе искусств, концертмейстер является полноправным участником педагогического процесса, реализующим не только музыкально-исполнительские, но и воспитательные, психолого-педагогические функции. Именно концертмейстер зачастую становится ключевым звеном в системе взаимодействия с юным музыкантом, способствуя преодолению сценического волнения, формированию уверенности в собственных силах и пробуждению радости совместного творческого процесса.

Проблема психологического взаимодействия приобрела особую значимость в связи с возрастающими требованиями к публичным выступлениям учащихся на конкурсах, экзаменах и концертах. Способность концертмейстера создать благоприятную творческую атмосферу и оказать своевременную поддержку, предотвращая возможные сбои, превращается в ключевой фактор успеха и профессионального роста юного исполнителя. Таким образом, целенаправленная разработка психологических стратегий работы представляет собой не просто желательный, а обязательный компонент профессиональной подготовки современного педагога-концертмейстера.

Объектом исследования данной работы является учебно-воспитательный процесс в классе концертмейстерского мастерства.

Предметом исследования выступают психолого-педагогические аспекты деятельности концертмейстера по организации эффективного взаимодействия с учащимися.

Цель работы: разработать и теоретически обосновать систему психологических методов и приемов, направленных на оптимизацию работы концертмейстера с учащимися и преодоление стрессовых факторов в условиях публичных выступлений.

Задачи работы:

1) Выявить и проанализировать основные психологические трудности, возникающие в процессе работы концертмейстера с учащимися разных возрастных групп.

2) Определить роль концертмейстера в структуре «преподаватель-учащийся-концертмейстер».

3) Разработать практические рекомендации и методические приемы по созданию ситуаций успеха, снятию напряжения и формированию уверенности у учащихся.

4) Систематизировать приемы невербальной коммуникации и «безопасного» аккомпанемента, обеспечивающие психологическую поддержку на сцене.

Методы исследования: для решения поставленных задач в работе применяется комплекс методов, включающий теоретический анализ специальной психолого-педагогической и музыковедческой литературы, обобщение и систематизация педагогического опыта, наблюдение за учебным процессом и анализ собственной многолетней практики.

Практическая значимость работы заключается в том, что содержащиеся в ней выводы и практические рекомендации могут быть непосредственно использованы педагогами-концертмейстерами детских музыкальных школ и школ искусств для повышения эффективности своей работы, построения доверительных отношений с учащимися и достижения высоких творческих результатов в совместной исполнительской деятельности.

1. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАЩИХСЯ

1.1 Анализ психологических особенностей учащихся разных возрастов

Деятельность концертмейстера требует дифференцированного подхода в зависимости от возрастных особенностей учащихся. Для оптимальной организации работы целесообразно выделить следующие возрастные группы. К первой группе относится младший школьный возраст (7-10 лет), для которого характерны следующие психологические особенности:

1) Преобладание непроизвольного внимания, что проявляется в легкой отвлекаемости на внешние раздражители и быстрой утомляемости. Концентрация внимания требует от детей значительных усилий.

2) Доминирование наглядно-образного мышления, что обусловливает эффективность восприятия информации через образы, метафоры и сказочные ассоциации (Например: «злая фея» в низком регистре, «порхающая бабочка» в высоком регистре).

3) Потребность в игровой деятельности как ведущем виде активности, поскольку монотонные повторения оказываются малоэффективными.

4) Эмоциональная непосредственность и впечатлительность, выражающиеся в интенсивной реакции на успехи и неудачи, что делает похвалу взрослого мощным стимулирующим фактором.

5) Физиологические особенности: недостаточно развитая мелкая моторика и ограниченные размеры кисти руки.

В задачи концертмейстера входит проявление терпения, эмоциональной поддержки и позитивного настроя, а также трансформация учебного процесса в игровую деятельность (Например: «давай послушаем, как я играю, и представим себе картинку»). Особую важность представляет использование простых и четких жестов для вступления и адаптация темпа исполнения под физиологические возможности ребенка, исключая излишнюю торопливость.

Следующая значимая возрастная категория- подростки (11-14 лет), обладающие выраженными психофизиологическими особенностями, требующими особого подхода:

1) Формирование «Я-концепции» и самооценки. На данном этапе резко возрастает значимость мнения сверстников, появляется сильный страх социального осуждения и неудач. Данные факторы обусловливают обострение сценического волнения, часто приводящее к психологическим блокам.

2) Неустойчивость эмоциональной сферы, выражающаяся в резких перепадах настроения, повышенной обидчивости и ранимости. Эмоциональные реакции зачастую неадекватны ситуациям, что требует особого такта от педагога.

3) Развитие критического мышления. Подросток начинает активно анализировать и подвергать сомнению авторитеты, включая указания педагога. Это обусловливает необходимость аргументированного объяснения художественных и технических требований.

4) Физиологические изменения: У вокалистов наблюдается мутация голоса, требующая особого внимания к подбору репертуара и щадящего режима занятий. У инструменталистов отмечается скачок роста, вызывающий временное ухудшение координации и необходимости адаптации инструментальной постановки.

Задачи концертмейстера при работе с данной группой включают: Проявление роли психолога и партнера, а не контролера. Важно уметь создавать атмосферу сотрудничества и взаимного уважения. Совместное обсуждение трактовки произведений с обязательным учетом мнения учащегося (Например: «Как ты видишь характер этой части?»). Также необходимо акцентировать внимание на прогрессе, а не на ошибках, поддерживая в ситуациях неудачи через призму достижений (Например: «В прошлый раз это место получилось лучше, сегодня волнение помешало- поработаем над уверенностью»). Индивидуализация подхода для вокалистов в период мутации, а именно транспонирование партий, подбор удобной тесситуры и использование дыхательных упражнений. Внедрение элементов сознательного обучения, таких как объяснение художественного замысла произведения, анализ формы и гармонии для преодоления механического восприятия музыки. Данный подход способствует не только музыкальному развитию, но и формированию психологической устойчивости и осознанной мотивации у подростков.

Завершающей возрастной категорией в системе музыкального образования является старший школьный возраст (15-17 лет), характеризующийся следующими психологическими особенностями:

1) Профессиональное самоопределение. На данном этапе происходит разделение музыкальных интересов: для одних учащихся музыка остается хобби, для других приобретает характер осознанной профессиональной цели, что обусловливает изменение мотивационной сферы.

2) Развитие абстрактно-логического мышления. Учащиеся демонстрируют способность к комплексному анализу музыкальных произведений, включая исследование формы, стилевых особенностей и гармонической структуры.

3) Стремление к самостоятельности и готовность к ведению равноправного творческого диалога, что проявляется в потребности участия в различных решениях.

4) Пик сценической тревожности, обусловленный повышенной ответственностью за результаты выступлений на экзаменах, конкурсах и вступительных испытаниях в профессиональные учебные заведения.

В задачи концертмейстера при работе с данной возрастной группой входит: Выстраивание отношений в формате «наставник-коллега», предполагающих совместное проведение детального анализа партитуры и обсуждение важных решений. Систематическая работа над развитием навыков психологической устойчивости в условиях сценического стресса. Также очень важно оказывать комплексную поддержку в предконкурсные и предэкзаменационные периоды, включая психологическое сопровождение и адаптацию репертуара к эмоциональному состоянию учащегося. Создание условий для творческой самореализации через самостоятельность в принятии решений при сохранении педагогического руководства. Обязательное формирование осознанного подхода к деятельности через обсуждение художественных задач и профессиональных перспектив.

1.2 Роль концертмейстера в образовательном процессе.

Концертмейстер в современном образовательном процессе- это специалист высокого уровня, сочетающий творческие, педагогические и психологические функции. Его роль выходит далеко за рамки простого аккомпаниатора:

В структуре профессиональной деятельности концертмейстера можно выделить несколько ключевых ролевых функций. Во-первых, он реализует себя как музыкант-исполнитель, что подразумевает демонстрацию высокого уровня пианистического мастерства и компетентное владение навыками работы с нотным текстом, в том числе-искусством чтения с листа.

Во-вторых, концертмейстер выполняет педагогическую роль, которая включает в себя способность доступно объяснить, наглядно показать и корректно исправить ошибку не только в партии аккомпанемента, но и в сольной партии учащегося. Важнейшей задачей в этой роли является воспитание у ученика чувства ритма, развития гармонического слуха и понимания музыкальной формы.

Немаловажной составляющей его работы является функция психолога, направленная на создание комфортной и продуктивной атмосферы занятий, повышение учебной мотивации ученика и помощь в преодолении тревожности.

Заключительная и интегративная роль-это роль партнера, суть которой заключается в том, чтобы научить юного музыканта воспринимать не только собственную партию, но и все музыкальное полотно в целом, способствуя формированию чувства ансамблевого единства и художественной целостности исполнения.

1.3 Специфика трехстороннего сотрудничества «Преподаватель-Учащийся-Концертмейстер»

Это не линейная схема «преподаватель учит, а концертмейстер аккомпанирует», скорее равносторонний треугольник, где все стороны связаны между собой и влияют друг на друга.

В рамках рассматриваемой трехсторонней модели взаимодействия преподаватель выполняет роль идейного вдохновителя и «архитектора» учебного процесса. В его функции входит постановка технических и художественных задач, а также обеспечение общего музыкального развития учащегося. Обязательным условием профессиональной деятельности преподавателя является совместное обсуждение с концертмейстером художественного замысла произведений, что включает в себя выработку единых подходов к трактовке, определению темповых параметров и фразировки.

Концертмейстер выступает в роли со-творца и реализатора художественного замысла. Он обеспечивает гармоническую и ритмическую опору, а также дублирует и усиливает требования педагога на своем уровне (Например: «здесь необходимо выдержать паузу»). В число профессиональных обязанностей концертмейстера входит информирование педагога о трудностях, возникающих у ученика, таких как ритмическая неустойчивость, неумение считать паузы и другие технические или художественные проблемы. Кроме того, концертмейстер выполняет функцию «моста» между педагогом и учеником, зачастую находя более простые и доступные слова для объяснения музыкальных и технических задач.

Учащийся представляет собой центральное звено данной трехсторонней системы взаимодействия. Он получает комплексную поддержку и единую систему требований от двух профессионалов, что способствует формированию целостного восприятия музыкального произведения, выходящего за рамки освоения исключительно сольной партии.

Главные условия успеха трехстороннего сотрудничества:

1) Единство требований: Педагог и концертмейстер должны придерживаться одинаковых взглядов на темп, агогику и характер произведения.

2) Постоянная коммуникация: Крайне важны предварительные обсуждения произведения, совместные прослушивания записей и обмен мнениями после уроков.

3) Взаимное уважение и профессиональный такт: Концертмейстер полноправный член педагогического тандема. Критика и советы должны высказываться в корректной форме, желательно без ученика.

Современное музыкальное образование активно интегрирует цифровые технологии, что открывает новые возможности для концертмейстерской практики. Появление онлайн-тренажеров для отработки навыков чтения с листа и транспонирования, использование игровых методов для снижения напряжения у младших школьников, а также проведение онлайн-репетиций и мастер-классов для старшеклассников, готовящихся к конкурсам.

Таким образом, эффективность работы концертмейстера напрямую зависит от его способности адаптироваться к возрастным особенностям учащихся и интегрироваться в трехстороннее сотрудничество с преподавателем и учеником. Понимание психологических нюансов каждого возраста и использование современных технологий позволяют не только улучшить качество музыкального образования, но и создать условия для творческой самореализации учащихся.

2. КОНКРЕТНЫЕ МЕТОДИКИ И ПРИЕМЫ РАБОТЫ КОНЦЕРТМЕЙСТЕРА

2.1 Методики создания комфортной психологической атмосферы

1)Техника «Позитивного первого контакта».

При первой встрече с учеником крайне важно продемонстрировать доброжелательность посредством улыбки, спокойного голоса и открытой позы, а также представить себя и предложить ученику также представиться. Данная техника способствует снятию первичного напряжения и формирует атмосферу психологической безопасности.

2)Метод «Поддерживающего комментария».

Суть данного метода заключается в том, чтобы после исполнения произведения первоначально акцентировать внимание на успехах учащегося, и лишь затем в корректной форме обозначить направления для дальнейшего совершенствования. Принципиально важным аспектом является исключение противительного союза «но», который нивелирует ценность предшествующей положительной оценки.

3)Прием «Выбора».

Для успешной реализации данного приема необходимо предоставить учащемуся право выбора в рамках поставленного задания, что способствует повышению его вовлеченности в учебный процесс.

2.2 Методики развития ансамблевых навыков

1)Упражнение «Дирижер».

Данное упражнение направлено на формирование у ученика способности чувствовать темп и дыхание ансамбля. Учащийся дирижирует одной рукой или кивает головой, задавая вступление и темп, в то время как концертмейстер следует его указаниям. Для усложнения задания концертмейстер может намеренно демонстрировать незначительные отклонения от заданного темпа-слегка отставать или спешить, - что побуждает ученика развивать навыки уверенного руководства и сохранения метроритмической стабильности.

2)Тренировка «Без слов».

Для выполнения данной тренировки необходимо репетировать произведение или его фрагмент, используя исключительно средства невербальной коммуникации (взгляд, кивок, движение корпуса). Данная практика способствует развитию концентрации внимания, чувства ансамблевого партнерства и способности предвосхищать художественные намерения партнера.

3)Метод «Остановки по сигналу»

В процессе исполнения произведения концертмейстер периодически осуществляет поднятие руки. Учащийся должен продолжить исполнение мысленно и точно возобновить игру в момент опускания руки. Данная методика способствует совершенствованию ритмической дисциплины и развитию навыков темповой стабильности.

2.3 Методики преодоления исполнительской тревожности

1)Техника «Прогрессивной мышечной релаксации»

Данная техника реализуется за 5-10 минут до выхода на сцену. Под руководством концертмейстера ученик должен последовательно: интенсивно сжать кулаки на 5 секунд с последующим полным расслаблением; затем напрячь и расслабить плечевой пояс; завершить цикл глубоким вдохом и медленным выдохом с полным мышечным расслаблением. Данная техника способствует переключению мозговой активности с состояния волнения на осознанный контроль телесных функций.

2)Прием «Позитивного якорения»

Данный прием применяется для формирования условно-рефлекторной связи с состоянием уверенности. В момент успешного исполнения на репетиции необходимо произнести: «Запомни это ощущение уверенности и легкости!». Перед выходом на сцену следует напомнить: «Вспомни то ощущение, которое было вчера на репетиции».

3)Метод «Проигрывания нештатных ситуаций»

Данный метод применяется для снижения страха перед возможной ошибкой. Для его реализации необходимо на репетиции смоделировать различные сбои: концертмейстер преднамеренно останавливается, сбивается с темпа или исполняет неверную ноту. Задача ученика заключается в том, чтобы не растеряться и продолжить исполнение. После многократного повторения подобных «аварийных» ситуаций реальная вероятность ошибки перестаёт вызывать страх.

2.4 Методики установления эффективного творческого контакта

1)Техника «Совместного анализа».

Для реализации данной техники необходимо совместно с учеником расположиться у одной нотной партитуры, провести анализ музыкальной формы, кульминационных разделов и изменений характера произведения. При этом следует задать вопрос: «Как ты думаешь, о чем здесь рассказывает музыка?». В результате применения данного подхода ученик трансформируется из пассивного исполнителя в активного соавтора художественной интерпретации.

2)Прием «Образной договоренности».

Для выполнения приема крайне важно сформировать единый для концертмейстера и ученика художественный образ музыкального произведения, что позволит создать общее смысловое пространство для совместной творческой деятельности.

3)Метод «Обмена ролями».

Для реализации данного метода необходимо предложить ученику (при условии, что он владеет фортепиано) занять место за инструментом и исполнить партию аккомпанемента, в то время как концертмейстер выполняет партию солиста. Благодаря такому подходу ученик приобретает более глубокое понимание роли аккомпанирующей партии и развивает навыки слухового восприятия, выходящие за рамки собственного исполнения.

2.5 Комплексная таблица применения методик

Для возрастной группы 7-10 лет рекомендуются следующие методики: «Позитивный первый контакт», «Поддерживающий комментарий», «Прием выбора», «Образная договоренность», а также «Упражнение Дирижер». При работе с учащимися данного возраста необходимо облекать учебный процесс в игровую форму, использовать яркие образы, акцентировать похвалу на конкретных успехах и избегать пространных сложных инструкций.

Для подростковой возрастной группы (11-14 лет) рекомендуются методики: «Техника релаксации», «Метод остановки по сигналу», «Совместный анализ», «Тренировка без слов» и «Прием позитивного якорения». При работе с учащимися данного возраста крайне важно выстраивать общение на равных, практиковать совещательный стиль взаимодействия, разъяснять физиологические механизмы возникновения волнения, а также предоставлять большую степень самостоятельности в выборе художественной трактовки произведений.

Для старшей возрастной группы (15-17 лет) рекомендовано применение таких методик, как: «Проигрывание нештатных ситуаций», «Обмен ролями», «Совместный анализ», а также иные методы снятия тревожности. Оптимальным форматом взаимодействия является модель «коллега-коллега», предполагающая максимально глубокую работу над художественным замыслом произведений и активную подготовку к конкурсным выступлениям различного уровня.

Представленный комплекс методик, используемый в педагогической практике, демонстрирует высокую эффективность в работе концертмейстера с учащимися различных возрастных групп и уровней подготовки. При этом особое значение приобретают психологические аспекты деятельности, направленные на преодоление тревожности.

К числу наиболее результативных техник относятся дистанцирование, позволяющее учащимся воспринимать тревожные мысли как временное явление, а не объективную реальность; медитация и дыхательные упражнения, представляющие собой научно обоснованные методы снижения тревожности, адаптированные для применения в музыкальной педагогике; упражнение «Переключатель», развивающее навык осознанного переключения с негативных мыслительных паттернов на нейтральные или позитивные; а также создание ситуаций успеха через систему позитивных комментариев и предоставление выбора в рамках учебных заданий. Реализация данных подходов способствует не только снижению уровня тревожности, но и формированию устойчивой мотивации, повышению уверенности в собственных силах и созданию благоприятных условий для художественно-исполнительского развития учащихся, что делает интеграцию психолого-педагогических методик в практику концертмейстерской работы необходимым условием современного музыкального образования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной методической работе был проведен полный анализ психолого-педагогических аспектов деятельности концертмейстера в работе с учащимися разных возрастных групп. Цель исследования, заключавшаяся в разработке системы практических методов и приемов для оптимизации работы концертмейстера, была достигнута. В ходе работы решены все поставленные задачи: выявлены ключевые психологические трудности учащихся, определены роль и функции концертмейстера в образовательном процессе, а также разработаны и систематизированы методики, направленные на создание комфортной среды, развитие ансамблевых навыков и преодоление исполнительской тревожности.

Обобщение результатов показывает, что эффективность работы концертмейстера напрямую зависит от его способности гибко адаптироваться к возрастным и индивидуальным особенностям учащихся. Для каждой возрастной группы характерны специфические потребности: для младших школьников наиболее эффективны игровые методы и эмоциональная поддержка; для подростков-установление партнерских отношений и развитие осознанности; для старших школьников-глубокая художественная работа и психологическая подготовка к выступлениям.

Важнейшим условием успеха является гармоничное трехстороннее сотрудничество между преподавателем, учащимся и концертмейстером, основанное на единстве требований, постоянной коммуникации и взаимном уважении.

Практическая ценность предложенных методик подтверждается их направленностью на решение конкретных профессиональных задач:

1) Методики создания комфортной атмосферы способствуют установлению доверия и снижению напряжения.

2) Техники развития ансамблевых навыков формируют чувство ритма, умение слышать партнера и предвосхищать его действия.

3) Методы преодоления тревожности помогают учащимся справляться со стрессом и обретать уверенность на сцене.

4. Приемы установления творческого контакта превращают процесс работы в совместное творчество, повышая мотивацию и вовлеченность учащихся.

Разработанный комплексный подход и применение методик в зависимости от возраста предоставляют концертмейстеру четкий и структурированный инструментарий для повседневной работы. Данные методики обладают значительным адаптационным потенциалом и могут быть эффективно использованы в работе с учащимися разного уровня подготовки и в различных образовательных учреждениях (ДМШ, ДШИ, музыкальные училища).

Таким образом, материалы данной работы вносят существенный вклад в практику концертмейстерской деятельности, предлагая научно обоснованные и проверенные методы, которые способствуют не только достижению высоких художественных результатов, но и личностному росту юных музыкантов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Современные тенденции в работе концертмейстера [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL: https://nsportal.ru/kultura/muzykalnoe-iskusstvo/library/2025/08/17/sovremennye-tendentsii-v-rabote-kontsertmeystera (дата обращения: 22.08.2025).

2. Концертмейстер: роль и функции в образовании учащихся [Электронный ресурс] // Victory Art. – URL: https://victory-art.ru/konczertmejster-rol-i-funkczii-v-obrazovanii-uchashhihsya/ (дата обращения: 15.07.2025).

3. Методическая работа "Особенности работы концертмейстера в классе скрипки и скрипичного ансамбля" [Электронный ресурс] // Инфоурок. – URL: https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-osobennosti-raboty-koncertmejstera-v-klasse-skripki-i-skripichnogo-ansamblya-4366474.html (дата обращения: 18.08.2025).

4. Организация сотрудничества "учитель-ученик" [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL: https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/2017/09/05/organizatsiya-sotrudnichestva-uchitel-uchenik (дата обращения: 26.08.2025).

5. Психологические особенности учащихся 5-8 классов [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL: https://nsportal.ru/shkola/klassnoe-rukovodstvo/library/2023/01/14/psihologicheskie-osobennosti-uchashchihsya-5-8 (дата обращения: 17.07.2025).

6. Методическая работа на тему "Концертмейстерское мастерство" [Электронный ресурс] // Инфоурок. – URL: https://infourok.ru/metodicheskaya-rabota-na-temu-koncertmejsterskoe-masterstvo-4328893.html (дата обращения: 20.07.2025).

7. Работа концертмейстера: особенности, навыки и рекомендации [Электронный ресурс] // MusNotes. – URL: https://www.musnotes.com/articles/458 (дата обращения: 19.08.2025).

8. Как работать с тревогой: инструменты, которые помогут обрести спокойствие [Электронный ресурс] // TechInsider. – URL: https://www.techinsider.ru/design/1631277-kak-rabotat-s-trevogoi-instrumenty-kotorye-pomogut-obresti-spokoistvie/ (дата обращения: 24.08.2025).

9. Методическая работа концертмейстера [Электронный ресурс] // Социальная сеть работников образования «Наша сеть». – URL: https://nsportal.ru/shkola/materialy-metodicheskikh-obedinenii/library/2020/03/09/metodicheskaya-rabota-kontsertmeystera (дата обращения: 16.08.2025).