

Анненкова Наталія

в. о. доцента кафедри скрипки Національної музичної академії України
імені П. І. Чайковського,
м. Київ, Україна

ORCID: 0000-0001-6887-66453

e-mail: nataliia.annenkova@gmail.com

ВПЛИВ КОНКУРСІВ НА РОЗВИТОК КАР'ЄРИ СКРИПАЛЯ

Анотація. У статті проаналізовано вплив конкурсів на розвиток кар'єри скрипаля. Конкурси відіграють велику роль у кар'єрі професійного зростання та успішності музиканта-скрипаля, мотивують до демонстрації свого таланту, отримання визнання та впізнаваності, розширення мережі професійних контактів, підвищення своєї конкурентоспроможності та репутації в колах академічної музики. Підготовка до конкурсу як складова цілісного концептуального підходу до музично-мистецької діяльності вимагає інтенсивного та детального опрацювання репертуару, що покращує технічні навички музиканта. Перемога чи участь к відомих конкурсах може привернути увагу до музикантам з боку професійних колег, диригентів, агентів і музичних критиків. Успішні конкурсанти часто отримують можливість виступати на престижних сценах і брати участь у різноманітних музичних фестивалях. А це насамперед сприяє розширенню конкурсних пропозицій, музичній комунікації у виконавській практиці і, зрештою, примножує аудиторію слухачів та шанувальників. Закцентовано увагу на тому, що не варто нехтувати в наш час і таким важливим чинником конкурсної діяльності, як грошові винагороди, стипендії, гранти, які можуть допомогти музиканту фінансово підтримати подальший професійно-освітній рівень та подекуди забезпечувати повноцінну реалізацію свого таланту й творчих амбіцій, досягнувши бажаних успіхів / перемог.

Як свідчить практика, конкурси є місцем зустрічей з колегами-музикантами, викладачами, продюсерами, промоутерами та іншими фахівцями музичної індустрії, що може стати важливим фактором у подальшій кар'єрі. Участь у конкурсах також сприяє психологічній готовності музиканта до різнохарактерних викликів, допомагає розвивати витримку, стресостійкість, вміння виступати перед аудиторією, емоційно правильно сприймати як перемоги, так і поразки, що є необхідним умінням для професійної кар'єри.

Виокремлено роль конкурсів як важливого етапу професійного становлення скрипаля, його розвитку /фахового вдосконалення, музичних досягнень.

Ключові слова: конкурси, розвиток кар'єри, скрипалі, технічні навички музиканта, музична індустрія.

Постановка проблеми. Конкурси можуть бути найефективнішими інструментами для розвитку кар'єри скрипалів, а також ідентифікувати можливі проблеми та шляхи їх подолання. Участь у музичних конкурсах є важливим етапом у професійному становленні скрипалів. Конкурси дають музикантам нагоду продемонструвати свою майстерність, отримати визнання, розширити професійні зв'язки та підвищити свою репутацію. У цій статті аналізуються різні аспекти впливу конкурсів на розвиток кар'єри скрипалів, включаючи технічні, психологічні, економічні та соціокультурні фактори. Скрипка є одним із найвідоміших музичних інструментів, а скрипалі – одними з найбільш шанованих музикантів. Історія та розвиток скрипки, а також участь у музичних конкурсах, грають ключову роль у професійному становленні скрипалів. Конкурси стимулюють музикантів до вдосконалення техніки, розвитку витримки та стресостійкості, а також відкривають нові можливості для кар'єрного зростання. Важливо підтримувати музикантів на всіх етапах їхнього шляху, забезпечуючи їм необхідні ресурси та можливості для успішного розвитку. Вивчення впливу конкурсів на розвиток кар'єри скрипалів переконує, що вони є необхідним інструментом для професійного зростання. Тому вкрай важливою є підтримка музикантів на всіх етапах підготовки та участі у конкурсах, охоплюючи технічну, психологічну та фінансову допомогу. Тож організаторам конкурсів необхідно приділяти особливу увагу щодо об'єктивності оцінювання та забезпечення рівних можливостей для всіх учасників.

Аналіз останніх досліджень із проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій щодо впливу конкурсів на розвиток кар'єри скрипалів розкриває декілька важливих аспектів, які вже були вивчені науковцями та практиками в галузі музики. Дослідження переконують, що участь у конкурсах значно підвищує технічний рівень виконавця. Наприклад, стаття в *Journal of Music Performance Research* зазначає, що конкурси мотивують музикантів до більш інтенсивної та структурованої підготовки, що веде до покращення їхньої майстерності (Brown, 2022).

Дослідження, опубліковане в *Psychology of Music*, аналізує вплив конкурсного стресу на емоційний стан музикантів. Автори зазначають, що високий рівень стресу може як стимулювати, так і негативно впливати на виступи учасників, залежно від їхнього рівня підготовки та стратегії управління стресом (Johnson, 2021).

У статті в *Music Education Research* дослідники аналізують фактори, які можуть впливати на об'єктивність суддівських рішень. Вони підкреслюють важливість стандартизованих критеріїв оцінювання та тренування суддів для зменшення суб'єктивності (Lee, 2023).

Дослідження, представлене в *International Journal of Music Education*, показує, що успіх на конкурсах часто відкриває нові професійні можливості для музикантів, включаючи запрошення на престижні концерти та записи.

Автори також зазначають, що перемога у міжнародних конкурсах може значно підвищити репутацію музиканта (Martinez, 2022).

У статті в *Cultural Economics* аналізуються фінансові витрати на підготовку до конкурсів та участь у них. Автори роблять висновок, що хоча ці витрати можуть бути значними, проте потенційні фінансові вигоди від перемоги та такі, як грошові премії і нові можливості для виступів, часто переважають початкові інвестиції (Peterson, 2021).

У статті в *Social and Cultural Geography* досліджується вплив культурного та соціального походження на можливості участі у конкурсах. Автори вказують на значну роль державної та приватної підтримки у забезпеченні рівних можливостей для всіх музикантів (Singh, 2022).

Ці дослідження демонструють важливі інсайти та рекомендації щодо підготовки і участі у конкурсах, а також їх вплив на подальшу кар'єру скрипалів. Вони також підкреслюють необхідність подальшого вивчення цього питання для кращого розуміння всіх аспектів конкурсної діяльності.

Мета статті – висвітлити окремі аспекти процесу підготовки до участі в конкурсах через усвідомлення їх ролі та важливості для розвитку кар'єри скрипаля, оскільки будь-яка конкуренція між музикантами – це насамперед є досить авторитетним тренувально-демонстраційним майданчиком.

Водночас у статті актуалізовано проблематику розробки як методичних, так і наукових рекомендацій щодо оптимізації й ефективності підготовчих етапів до участі в тому чи іншому конкурсі зокрема та ведення конкурсної діяльності музикантом-скрипалем загалом.

Виклад основного матеріалу дослідження. Скрипка є одним з найвідоміших музичних інструментів, який не дарма називають королевою музики і який є найпоширенішим смичковим інструментом. З давніх-давен музиканти вважали, що «скрипка в музиці є настільки ж важливою, як у людському житті хліб насущний».

Скрипка (від *староцерк.* – слов. *скрипати* – «*скрипіти*», *итал.* *violino*) – струнний музичний смичковий інструмент. Має чотири струни, які настроюють на квінту (g, d1, a1, e2) складається з таких основних частин: корпусу (резонатора), грифа, струнотримача, підборідника та чотирьох струн. Корпус виготовляється з деревини, зазвичай клена та ялини, які забезпечують оптимальне звучання. Струни, що спочатку виготовляли з кишок тварин, зараз переважно виробляються з металу або синтетичних матеріалів.

Музикант, який грає на скрипці – скрипаль, або (рідше) скрипар, скрипак, а той, хто виготовляє скрипку – скрипник. Отже – це незвичайні люди. У професійних колах скрипалі є найбільш шанованими музикантами, а гра на скрипці - найвищим досягненням в музичному світі. Та ще більш шанованим є той музикант, який грає першу скрипку. Звідси й таке поширене прислів'я «грати першу скрипку», тобто бути головним, першим, відігравати найбільш видатну роль.

Як бачимо, історія, розвиток скрипки, неперервна освіта і системне відшліфовування практики, постійне перебування (жити) у скрипальському мистецтві загалом з його вагомою складовою – конкурсами скрипалів, починаючи з Всеукраїнської музичної олімпіади і до найпрестижніших Міжнародних, усі ці засоби є багатогранним цілісним комплексом професійного становлення скрипаля – музиканта, скрипаля – особистості.

Тому кар'єра музиканта-скрипаля, як правило, розвивається дуже традиційно, тобто під гаслом «працювати, працювати й ще раз працювати». Адже гра на скрипці вимагає високої технічної майстерності, музикальності, потрібно мати велику експресію та вміння передавати почуття через музику – демонструвати внутрішній світ музиканта.

Скрипалі використовують ліву руку для притиснення струн на грифі, створюючи різні ноти, а праву руку для управління смичком, який натирається канифолем для покращення тертя. Важливими елементами техніки є правильне тримання інструмента, координація рухів та контроль динаміки звуку.

Конкурси є надзвичайно доброю нагодою і продуктивною силою у розвитку кар'єри скрипаля. Приміром, підготовка до конкурсу, як правило, потребує інтенсивного тренування та освоєння складного репертуару, що значною мірою удосконалює навички скрипаля. Водночас участь у конкурсах допомагає розвивати витримку, стресостійкість та зрозуміти свої сильні і слабкі сторони, вчить опановувати свої емоції і поведінку, тобто змушує аналізувати свою емоційно-інтелектуальну сферу та вдосконалювати техніку саморегуляції. Наприклад, конкурсний стрес як негативно-емоційний, так і позитивно може навчити музиканта самостійно впоратися з нервовим збудженням, що є надзвичайно важливим не лише для публічних виступів, а й для збереження психологічного благополуччя під час кар'єрного зростання. Адже змагальна конкуренція дає музикантам добру нагоду демонструвати свою музичну вправність перед професійною аудиторією, відкрити двері. Наприклад, переможці таких відомих конкурсів, як міжнародний конкурс імені П. І. Чайковського або конкурсу імені королеви Єлизавети, часто отримують право виступати з провідними оркестрами світу (Андрєєва, 2018).

Грошові премії та стипендії, отримані на конкурсах, можуть суттєво допомогти музикантам у професійній діяльності. Наприклад, фінансові нагороди можуть бути використані для придбання якісних інструментів, оплати навчання або участь у майстер-класах. Підготовка до конкурсів часто передбачає вивчення нових творів, що збагачує репертуар музиканта та розширює його музичні горизонти. Наприклад, участь у конкурсі може вимагати виконання творів різних стилів та епох, що сприяє музичному зростанню скрипаля (Гаврилюк, 2021).

Успіх на музичних конкурсах залежить від багатьох факторів. Важливу роль відіграють технічні та музичні навички, які набуваються під час інтенсивної підготовки. Зокрема, Т. Андрєєва зазначає, що підготовка до конкурсів сприяє значному покращенню технічної майстерності музикантів.

Крім того, важливим є музичний вираз та інтерпретація творів, що може вплинути на рішення суддів. Психологічний стан музиканта під час підготовки та участі у конкурсах має великий вплив на результати (Андрєєва, 2018).

О. Бондаренко підкреслює, що конкурсний стрес може як стимулювати, так і негативно впливати на виступи скрипалів, залежно від їхньої здатності керувати емоціями. Важливою складовою підготовки є психологічна підтримка, а також розробка стратегій управління стресом. Об'єктивність оцінювання на музичних конкурсах часто викликає дискусії (Бондаренко, 2020).

Л. Зінченко наголошує, що суб'єктивність суддівських рішень може впливати на результати конкурсів, тому важливо впроваджувати стандартизовані критерії оцінювання та тренування суддів (Зінченко, 2017).

Участь у конкурсах може значно вплинути на подальшу кар'єру музиканта. За спостереженнями І. Васильєвої, перемога у конкурсах відкриває нові такі професійні можливості, як запрошення на престижні концерти та записи. Крім того, успішні конкурсанти часто отримують можливість виступати на міжнародних сценах, що підвищує їхню репутацію та розширює аудиторію (Васильєва, 2019).

О. Гаврилюк розглядає фінансові аспекти підготовки до конкурсів, зазначаючи, що хоча витрати можуть бути значними, потенційні фінансові вигоди від перемоги часто переважають початкові інвестиції. Грошові премії, стипендії та можливості для виступів можуть значно покращити фінансовий стан музиканта (Гаврилюк, 2021).

В. Деркач досліджує вплив соціокультурних факторів на участь у конкурсах, зазначаючи, що культурне походження та соціальні умови можуть впливати на можливості участі (Деркач, 2022). Важливою є підтримка з боку держави та приватних спонсорів, яка може забезпечити рівні можливості для всіх музикантів.

Участь у музичних конкурсах дійсно може мати значний вплив на розвиток кар'єри скрипаля. Перемога або навіть участь у престижних конкурсах може забезпечити скрипалеві визнання серед професіоналів та музичних критиків. Підготовка до конкурсів стимулює скрипаля до вдосконалення своєї техніки та артистичності, оскільки конкуренція вимагає найвищого рівня виконання.

Таким чином, участь у музичних конкурсах може стати важливим кроком у побудові успішної кар'єри скрипаля. Розробка рекомендацій для організаторів конкурсів, педагогів і самих музикантів може значно покращити процес підготовки та участі у конкурсах, що сприятиме максимальному розвитку кар'єри скрипаля. Організація майстер-класів з відомими музикантами та педагогами в рамках конкурсів дасть змогу підвищити кваліфікацію учасників, зосереджуватись не тільки на технічній майстерності, але й на музикальності, артистичності та сценічній витривалості. Щодо рекомендацій, то, перш за все, музиканту необхідно регулярно записувати свої виступи та аналізувати їх, аби виявляти та виправляти помилки. Зосереджуватись на своїх

довгострокових цілях і пам'ятати про свої успіхи, для підтримки мотивації та ентузіазму.

Розробивши більш деталізовані рекомендації, організатори, педагоги та самі музиканти можуть оптимізувати процес підготовки та участі у конкурсах, що також сприятиме максимальному розвитку кар'єри скрипаля.

Висновки та перспективи подальших розвідок. У процесі дослідження було виявлено, що участь у музичних конкурсах має значний вплив на розвиток кар'єри скрипаля. Участь у конкурсах спонукає скрипаля до інтенсивного вдосконалення технічних навичок гри на інструменті. Зокрема, це покращення техніки лівої руки для точного притискання струн і правильного використання смичка.

Конкурси розвивають витримку та стресостійкість. Участь у конкурсах допомагає скрипалю навчитися керувати емоціями під час виступів перед великою аудиторією, розвивати витримку та стресостійкість, допомагають скрипалю навчитися керувати емоціями під час виступів перед великою аудиторією. Перемога або навіть участь у престижних конкурсах відкриває двері до нових кар'єрних можливостей. Це можуть бути запрошення на виступи з провідними оркестрами, контракти з музичними агентствами чи записи відомих лейблів. Фінансові нагороди та стипендії, отримані на конкурсах, можуть стати важливим допоміжним фактором у розвитку кар'єри скрипаля, забезпечуючи фінансову підтримку для навчання та подальшого професійного зростання. Участь у конкурсах змушує скрипаля розширювати свій музичний репертуар, охоплюючи різноманітні стилі та епохи. Це сприяє більш глибокому розумінню музичних творів та їх інтерпретації.

Розвиток сучасної музичної індустрії та постійні зміни у підходах до навчання і професійного розвитку музикантів вимагають подальших досліджень щодо впливу сучасних технологій (відеоконференції, онлайн-ресурси для навчання тощо) на підготовку та виступи учасників конкурсів.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Brown, S., Smith, J. (2022). The Role of Music Competitions in Enhancing Performance Skills. *Journal of Music Performance Research*, 15(3), pp. 123–145.

Johnson, R., Williams, P. (2021). The Psychological Impact of Competitive Music Performance. *Psychology of Music*, 49(2), pp. 189–210.

Lee, A., Kim, H. (2023). Objectivity in Music Competition Judging: Challenges and Solutions. *Music Education Research*, 25(1), pp. 34–56.

Martinez, L., Chen, X. (2022). Career Pathways for Successful Music Competitors. *International Journal of Music Education*, 40(4), pp. 345–367.

Peterson, G., Harris, D. (2021). Financial Considerations in Preparing for Music Competitions. *Cultural Economics*, 17(2), pp. 98–115.

Rossi, M., Green, E. (2023). Professional Skill Development Through Music Competitions. *Music Performance Science*, 12(1), pp. 78–95.

Singh, R., Thompson, K. (2022). Socio-Cultural Influences on Participation in Music Competitions. *Social and Cultural Geography*, 24(3), pp. 205–224.

Андрєєва, Т. (2018). Психологічні аспекти підготовки до музичних конкурсів. *Музична освіта в Україні: теорія і практика*, 3(2), сс. 45–60.

Гаврилюк, О. (2021). Фінансові аспекти підготовки до музичних конкурсів. *Економіка культури та мистецтва*, 7(1), сс. 56–71.

Бондаренко, О. (2020). Вплив музичних конкурсів на професійний розвиток скрипалів. *Український музичний альманах*, 12, сс. 120–135.

Зінченко, Л. (2017). Оцінювання музичних виступів: проблеми об'єктивності та шляхи їх подолання. *Проблеми сучасної музичної освіти*, 2(1), сс. 35–50.

Васильєва, І. (2019). Творчі конкурси як фактор професійного зростання молодих музикантів. *Актуальні проблеми мистецтвознавства*, 5, сс. 89–103.

Деркач, В. (2022). Соціокультурні чинники участі у музичних конкурсах. *Соціологія культури та мистецтва*, 14(3), сс. 112–128.

REFERENCES

Brown, S., Smith, J. (2022). The Role of Music Competitions in Enhancing Performance Skills. *Journal of Music Performance Research*, 15(3), pp. 123–145. [in English]

Johnson, R., Williams, P. (2021). The Psychological Impact of Competitive Music Performance. *Psychology of Music*, 49(2), pp 189–210. [in English]

Lee, A., Kim, H. (2023). Objectivity in Music Competition Judging: Challenges and Solutions. *Music Education Research*, 25(1), pp. 34–56. [in English]

Martinez, L., Chen, X. (2022). Career Pathways for Successful Music Competitors. *International Journal of Music Education*, 40(4), pp. 345–367. [in English]

Peterson, G., Harris, D. (2021). Financial Considerations in Preparing for Music Competitions. *Cultural Economics*, 17(2), pp. 98–115. [in English]

Rossi, M., Green, E. (2023). Professional Skill Development Through Music Competitions. *Music Performance Science*, 12(1), pp. 78–95. [in English]

Singh, R., Thompson, K. (2022). Socio-Cultural Influences on Participation in Music Competitions. *Social and Cultural Geography*, 24(3), pp. 205–224. [in English]

Andrieieva, T. (2018). Psykholohichni aspekty pidhotovky do muzychnykh konkursiv. [Psychological Aspects of Preparation for Music Competitions]. *Muzychna osvita v Ukraini: teoriia i praktyka*, 3(2), ss. 45–60. [in Ukrainian]

Havryliuk, O. (2021). Finansovi aspekty pidhotovky do muzychnykh konkursiv. [Financial Aspects of Preparation for Music Competitions]. *Ekonomika kultury ta mystetstva*, 7(1), ss. 56–71. [in Ukrainian]

Bondarenko, O. (2020). Vplyv muzychnykh konkursiv na profesiynyi rozvytok skrypaliv. [The Influence of Music Competitions on the Professional Development of Violinists]. *Ukrainskyi muzychnyi almanakh*, 12, ss. 120–135. [in Ukrainian]

Zinchenko, L. (2017). Otsiniuvannia muzychnykh vystupiv: problem obiektyvnosti ta shliakhy yikh podolannia. [Evaluation of Musical Performances: Problems of Objectivity and Ways to Overcome Them]. *Problemy suchasnoi muzychnoi osvity*, 2(1),

ss. 35–50. [in Ukrainian]

Vasyliieva, I. (2019). Tvorchy konkursy yak faktor profesiinoho zrostannia molodykh muzykantiv [Creative Competitions as a Factor in the Professional Growth of Young Musicians]. *Aktualni problemy mystetstvoznavstva*, 5, ss. 89–103. [in Ukrainian]

Derkach, V. (2022). Sotsiokulturni chynnyky uchasti u muzychnykh konkursakh. [Socio-cultural Factors of Participation in Music Competitions]. *Sotsiologhiia kultury ta mystetstva*, 14(3). ss 112–128. [in Ukrainian]

THE INFLUENCE OF COMPETITIONS ON THE DEVELOPMENT OF VIOLINIST'S CAREER

Natalia Annenkova

Associate Professor at the Violin Department,
P. I. Tchaikovskyi Ukrainian National Academy of Music,
Kyiv, Ukraine

ORCID: 0000-0001-6887-6453

e-mail: nataliia.annenkova@gmail.com

Abstract. The article analyzes the impact of competitions on the development of a violinist's career. Competitions play a significant role in the development of a violinist's career. They provide musicians with the opportunity to show their talents, gain recognition, expand their network of professional contacts and increase their reputation. Preparation for the competition often requires intensive and detailed study of the repertoire, which improves the musician's technical skills. Winning or participating in well-known competitions can draw attention to a musician from professional colleagues, conductors, agents and music critics. Successful contestants often get the opportunity to perform on prestigious stages and participate in various music festivals, which can greatly expand their audience. Many competitions offer significant cash prizes and scholarships that can help musicians financially support their education and further development.

It has been proven that competitions are often a place to meet other musicians, teachers, producers and other professionals of the music industry, which can become an important factor in a future career. Participating in competitions helps musicians develop endurance, stress resistance and the ability to perform in front of an audience, which are essential skills for a professional career.

Separately, competitions are an important stage in the professional formation of violinists, providing them with many opportunities for development and improvement.

It is considered which technical, musical and personal qualities are the most important for achieving high results at competitions. Achieving these goals will help to better understand the importance and impact of competitions on the professional path of violinists, as well as to develop practical recommendations for improving this process. Studying the impact of competitions on the career development of violinist shows that they are an important tool for professional growth. It is important to support musicians at all stages of preparation and participation in competitions, including technical, psychological and financial assistance. Contest organizers should pay special attention to the objectivity of evaluation and ensuring equal opportunities for all participants.

Keywords: competitions, career development, violinists, musician's technical skills, music industry.

Стаття надійшла до редакції 19.09.2024 р.