Исакова Татьяна Владимировна

зам. директора по УВР, преподаватель по классу фортепиано

МБУ ДО «Детская музыкальная школа № 2

эстрадно-духового оркестра»

Елабужского муниципального района Республики Татарстан

Методика подбора музыкального репертуара по предмету

«Фортепиано, фортепианный ансамбль»

Работая с учащимися в классе фортепиано, фортепианного ансамбля, регулярно приходится сталкиваться с проблемой подбора репертуара, которая для пианистов всегда была и остается актуальной, ведь это основа воспитания настоящего музыканта. Не требует доказательств и тот факт, что умение подобрать наилучший репертуар для каждого ученика, способный раскрыть его музыкальные возможности в классе специального фортепиано – важнейший показатель педагогического искусства. Кроме того, музыкальные произведения должны положительно влиять на эмоциональную сферу учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную. Вдумчиво подобранный репертуар зачастую является залогом педагогического успеха.

В настоящее время особый интерес у детей и подростков вызывает эстрадное музицирование, одной из важнейших задач которого является не только обучение детей профессиональным творческим навыкам, но и развитие их творческих способностей, возможностей воспринимать музыку во всём богатстве её форм и жанров. В связи с большой популярностью этот вид музыкального искусства проник в разные музыкальные образовательные учреждения: музыкальные школы, школы искусств, центры детского творчества, музыкальные училища и колледжи.

Эстрадная музыка сочетает в себе множество инструментальных направлений, стилей и жанров. Здесь можно услышать народные мотивы, элементы джаза, авторской песни и рок-музыки. Стоит также отметить, что этот современный вид музыкального искусства сочетает в себе не только пианистически грамотное и выразительное исполнение произведения, но и умение работать с педалью, владение сценической выдержкой и стрессоустойчивостью. Так новое направление работы в классе фортепиано потребовало и нового репертуара.

Сегодня благодаря новейшим технологиям представления информационных ресурсов достаточно много возможностей для подбора хорошего высокохудожественного музыкального репертуара. Однако фортепианные произведения зачастую представлены лишь в аудио-формате, отсутствует транскрипция нотного текста произведений, а также довольно сложно найти ноты и переложения для фортепианных ансамблей. Преподавателям приходиться «снимать» мелодию по слуху, транскрибировать её в ноты и делать многоголосную аранжировку. Такое творческое занятие требует не только большого опыта и определенных музыкальных способностей, но и дополнительного времени, которого, конечно же, в условиях современного темпа жизни не хватает.

Стоит также заметить, что для формирования и развития музыкальных способностей таких, как интонационная координация и точность, музыкально - вокальный слух, сознательное отношение к музыкальному тексту, воспитание чувства лада и др. необходимо сольфеджирование. По причине «дефицита» нотного материала такая форма работы на уроках в классе фортепиано затруднена, и зачастую педагоги замещают её примерным подбором с оригинала, и исполнение произведения превращается в «пародию». При этом случается, что оригинал (особенно в исполнении детей) не всегда является высококачественным, и все технические ошибки быстро перенимаются учащимися. Кроме того, при работе над произведением педагог должен помочь детям выработать собственный индивидуальный исполнительский стиль, найти музыкально-выразительные средства, позволяющие сформировать новый музыкальный образ.

Стоит также отметить, что одной из важнейших составляющих успеха исполнения музыкального произведения на фортепиано является педаль. Некачественное использование педализации способно испортить даже хорошее исполнение, и наоборот, грамотная полноценная педализация поможет более красочно передать музыкальный образ.

Подбор эстрадного репертуара– это занятие творческое и интересное, но в то же время кропотливое.

Отвечая задачам музыкально-художественного воспитания, репертуар должен быть доступен по техническому и исполнительскому уровню, расширять «интонационный багаж» учащихся, приучать их к восприятию современных, классических образов, гармонии и других средств музыкальной выразительности.

Также в репертуар необходимо включать произведения разнообразные по форме, жанру и содержанию. При этом очень важно учитывать черты характера учащегося: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, наклонности. Если вялому и медлительному ребенку предложить эмоциональное и подвижное произведение, вряд ли можно ожидать успеха. Но работать над такими произведениями в классе стоит, на концерт же лучше выносить более спокойные. И наоборот: непоседливому и возбудимому ребенку надо рекомендовать более динамичные, веселые произведения, «серый» же репертуар, не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой.

При отборе репертуарного материала необходимо рассматривать его в разных аспектах и учитывать следующие факторы:

* фактор доступности

Любое фортепианное произведение должно быть доступным для исполнения:

* доступность физическая (она должна быть удобной для детей);
* доступность исполнительско-техническая (аппликатурные особенности, фразировка и динамические оттенки, форма и структура произведения). Здесь очень важно учитывать возрастные особенности учащихся;
* доступность образного восприятия. Очень важно, чтобы детям было понятно и интересно то, что они играют, поэтому большое значение имеет качество музыкального текста и соответствие его музыкальному материалу.
* фактор учебно-образовательный

Подбирая репертуар, каждое новое произведение следует рассматривать с позиции, что оно может дать детям в учебно-образовательном плане. В процессе разучивания эстрадного репертуара дети приобретают такие навыки как: сольфеджирование, модулирование в другую тональность, умение подстроить и сымпровизировать подголоски. Все это дает возможность свободно ориентироваться в любой части музыкального произведения.

Формирование эстрадного репертуара фортепианного ансамбля – это так же долгий процесс. Такая работа строится на разучивании произведений разных направлений и жанров (народные песни, джаз, песни композиторов-классиков и современных композиторов). Также любой руководитель хочет, чтобы его ансамбль звучал оригинально, интересно, поэтому, безусловно, дополнительная работа велась над созданием собственных фортепианных аранжировок. Такое творческое занятие – это сложная, увлекательная работа, требующая большой фантазии и вдохновения.

Очень часто произведения, выбранные для разучивания, не имеют нотной транскрипции и представлены лишь в аудио-формате, поэтому работу над такими произведениями всегда необходимо начинать с подбора нотного текста (мелодии и ритмической линии), аккомпанемента, переложения на многоголосный состав (для ансамблей).

При подборе репертуара фортепианного ансамбля необходимо ставить следующие задачи. Во-первых, это введение в репертуар ансамбля музыкальных произведений современных авторов, позволяющих овладеть стилем исполнения современной музыки. В отличие от классической музыки, выросшей из духовной музыки, эстрадное музицирование возникло из бытовой музыки разных культур, поэтому сочетает в себе множество направлений, стилей и жанров. Здесь можно услышать народные мотивы, элементы джаза, авторской песни и рок-музыки.

Самым наглядным показателем работы эстрадного фортепианного ансамбля является концертная деятельность. Успех такой деятельности определяется концертным репертуаром, который накапливается годами и образует собственное лицо творческого коллектива. Концертная практика предполагает наличие в репертуаре разнохарактерных сольных номеров, дуэтов, трио, квартетов, а также произведений, которые исполняются полным составом одной из возрастных групп ансамбля или сводным составом всего коллектива.

В репертуар фортепианного ансамбля, особенно младшего, очень важно включать произведения, способствующие развитию артистизма и образного мышления. Это произведения, которые можно обыграть по ролям. Введение в проигрыши инструментальной аранжировки театральных элементов (топот, постукивание, хлопки) делает произведение ярким концертным номером и дети с удовольствием работают над произведением.

Большой интерес у воспитанников ансамбля вызывает участие в композициях, которые можно превратить в музыкальный спектакль. Такая работа развивает творческие способности учащихся и дает возможность ребятам почувствовать себя настоящими артистами. При отборе концертного материала руководитель должен учитывать: количественный состав группы, возрастные особенности учащихся, физические возможности детей.

Педагогическая деятельность руководителя ансамбля неразрывно связана с процессом воспитания. Отражая действительность, музыкальное произведение способствует формированию общей культуры и художественно-эстетического вкуса.

Музыкальные произведения должны положительно влиять на эмоциональную сферу учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную. Именно поэтому необходимо, чтобы подобранный преподавателем репертуар был высокохудожественным.

Вышеуказанный критерий является особенно важным: при выборе музыкальных произведений, большое внимание следует уделять инструментальному тексту и творческому поиску художественных образов.

Исполнение эстрадного репертуара требует владения сценическим движением и актёрскими навыками, т.е. выходя на сцену – эстраду - участникам фортепианного ансамбля и солистам приходится играть целый спектакль.

Реализация межпредметных связей – это основа музыкальной педагогики, способствующая формированию вокальных, слуховых, интонационных и других навыков.

Учащиеся, занимающиеся в ансамбле, отличаются лучшей успеваемостью по специальности, сольфеджио; также они самостоятельно музицируют, подбирая песни, разучиваемые на уроках.

Среди наиболее важных задач руководителя является развитие устойчивого интереса к фортепианному искусству. Всякая деятельность детей и подростков осуществляется успешно тогда, когда они видят общественную пользу, когда происходит осознание своих возможностей.

Большую роль в этом играют:

- концертная деятельность;

- участие в фестивалях, конкурсах.

Концертная и конкурсная деятельности способствует:

* формированию внутренней мотивации к творческому самовыражению,
* развитию целеустремленности,
* осознанию своих возможностей и собственной значимости,
* а также может стать решающей в профессиональном самоопределении учащихся.

Итак, мы видим, что репертуар дает многое для становления творческого коллектива, как единого целого. Он не может быть чужим, он должен стать неотъемлемой частью коллектива, подчеркнуть оригинальность, став его визитной карточкой.

Репертуар любого детского фортепианного ансамбля, в том числе и эстрадного, должен быть широк и разнообразен. В нем отражаются духовные запросы, а также творческие устремления коллектива.

Наряду с практическим обучением исполнителей в задачи репертуара входят также воспитание творческой воли, стремления к самосовершенствованию, формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора, знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным творчеством.

Само формирование репертуара не может быть спонтанным. Создать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению высокого результата.