

УДК 377

DOI: 10.34670/AR.2023.83.50.023

Методические основы подбора репертуара учащимся по специальности фортепиано в детской музыкальной школе

Тао Юань

Аспирант,
Российский государственный педагогический университет
им. А.И. Герцена,
191186, Российская Федерация, Санкт-Петербург, наб. р. Мойки, 48;
e-mail: 18070514005ty@gmail.com

Аннотация

Колоссальные изменения, произошедшие за последнее десятилетие в сфере социальных взаимодействий, повлияли и на культурно-художественные ценности общества. Это, в свою очередь, вызвало изменения в структуре и задачах музыкального образования. Сегодня, согласно современным образовательным стандартам, основной его целью является создание условий, максимально способствующих нравственному, эстетическому и культурному развитию подрастающего поколения. Однако, данная формулировка не является исчерпывающей. Помимо развития творческого компонента, музыкальное образование (как и общее) должно подготовить личность к жизни в социуме, к решению определенных задач и самостоятельному поиску необходимой информации. Отсюда вытекает особая значимость тех методов и технологий, применяемых в процессе музыкального образования современной молодежи. Безусловно, фундаментальной основой построения верного индивидуального образовательного маршрута является правильно подобранный репертуар. В этой связи необходимо проанализировать имеющиеся методические рекомендации по подбору учебного репертуара для учащихся по специальности фортепиано в детских музыкальных школах, структурно изложить основные принципы подбора произведений для изучения, а также выявить особо часто встречающиеся ошибки начинающих педагогов, допускаемые ими в процессе работы над составлением индивидуальных педагогических маршрутов обучающихся.

Для цитирования в научных исследованиях

Тао Юань. Методические основы подбора репертуара учащимся по специальности фортепиано в детской музыкальной школе // Педагогический журнал. 2023. Т. 13. № 11А. С. 177-182. DOI: 10.34670/AR.2023.83.50.023

Ключевые слова

Методические рекомендации, подбор репертуара, педагогический (учебный) репертуар, система музыкального образования, индивидуальные планы, принципы выбора произведений для изучения.

Введение

Актуальность проблемы подбора репертуара для ученика не ослабевает никогда. Каким бы компетентным не был педагог, какой бы богатый не имел за плечами опыт работы, процесс выбора учебного материала для конкретного учащегося в определенный период его музыкального развития представляет собой определенные сложности. Не смотря на огромное количество методической литературы по заявленной проблеме, определенного алгоритма выбора репертуара не существует. Данный факт обусловлен, прежде всего, особым значением индивидуального подхода в этом вопросе. Для начинающего педагога подбор музыкального произведения для конкретного учащегося представляет определенные сложности.

Основная часть

Термин «репертуар» в музыке имеет два определения. Во-первых, это произведения, исполняемые артистом в контексте определенного мероприятия (концертного выступления). Во-вторых – определенные произведения, которые изучаются музыкантом для совершенствования его исполнительского мастерства. В контексте нашей работы мы рассмотрим специфику выбора педагогического (учебного) репертуара для учащихся класса фортепиано в музыкальной школе.

Основной формой преподавания игры на фортепиано на сегодняшний день является индивидуальное занятие (урок). Данный вид обучения способствует созданию необходимых условий для всестороннего развития учащегося, исходя из его индивидуальных способностей и личностных качеств. Безусловно, каждый ребенок уникален, обладает определенными музыкальными данными, разными умственными и физическими способностями, и, соответственно, требует личностного подхода. А значит, и подбор учебного репертуара должен нести сугубо индивидуальный характер. Составляя список произведений для изучения на данном этапе развития ребенка, педагог должен оценивать их художественную ценность, педагогическую целесообразность, развивающий потенциал, а главное, доступность для восприятия конкретного ученика.

Принцип отбора педагогического (учебного) материала должен основываться не только на решении теоретических и практических задач, но и отвечать вопросам развития музыкального кругозора учащегося, обогащению его духовно-нравственного компонента.

Основопологающим фактором при выборе репертуара для ученика, безусловно, является его возрастная категория. Проведенный нами анализ трудов выдающихся педагогов [Алексеев, 1988-1990] позволяют утверждать, что, в основе учебного репертуара начинающего пианиста должна лежать эмоциональная и ассоциативная взаимосвязь доступных образов окружающего мира. Пьесы, подобранные для изучения, в обязательном порядке должны иметь иллюстрацию или текст и быть небольшого объема. Они могут быть связаны с образами животных, сказочных персонажей, окружающей природы.

На следующем этапе развития юного музыканта, репертуар постепенно усложняется и может включать в себя произведения с активным восприятием музыкального искусства, то есть с применением собственного воображения и эмоционального переживания. Однако, педагогу необходимо постоянно контролировать психологическое состояние учащегося для предотвращения его эмоциональной перегрузки. Процесс перехода от простых программных пьес к произведениям следующего этапа должен быть плавным и комфортным для ребенка

[Артоболевская, 2016]. Часто в практике педагогов встречаются ситуации, когда учащийся физически и технически готов к выбранному репертуару, однако при первых попытках его разбора, выявляется определенная эмоциональная незрелость. Ребенок не в состоянии верно прочувствовать художественный замысел композитора, и, как следствие, не может правильно передать определенные эмоции посредством музыкального языка. В результате у ребенка быстро пропадает интерес к музыкальным занятиям, а иногда и происходит процесс травмирования неокрепшей детской психики. Именно поэтому педагог должен быть не только наставником, но и психологом для ученика, досконально понимать степень его эмоционального развития и душевного состояния.

Вторым, не менее важным фактором подбора педагогического материала, является его разнообразие. Произведения, подобранные для учащегося начальных классов, должны отличаться по характеру, жанру и стилю. Кроме того, учебный репертуар должен включать в себя произведения отечественных и зарубежных композиторов, образцы старинной и современной музыки [Асмолов, 2019].

Большое место в репертуаре начинающего пианиста занимают пьесы, имеющие ярко выраженную жанровую принадлежность (марш, песня, танец).

Как правило, первыми для обучения исполнительскому мастерству выбирают жанр марша. Еще с музыкальных занятий в детском саду детям доступно понимание шага под музыку, благодаря чему, не возникает проблем с восприятием метра и ритма исполняемого произведения, а также его художественного образа и воплощением исполнительских задач. Благодаря чему поддерживается интерес к музыкальным занятиям. Кроме того, исполнение маршеобразных произведений способствует развитию координации движений рук исполнителя.

Помимо марша, в сборниках по фортепиано можно часто встретить вальсы, польки и мазурки. Такие музыкальные произведения помогают познакомить ребенка с различными вариантами аккомпанемента, что, несомненно, пригодится ему в дальнейшей исполнительской практике. Здесь же, на приеме соединения баса с аккордами, происходит первое знакомство с педализацией.

Невозможно составление репертуарного плана и без включения в него пьес кантиленного характера. Поскольку фортепиано является ударно-клавишным инструментом, одним из важнейших и в тоже время сложных навыков исполнения на нем является *legato*. Развитие слухового контроля над исполнением, чувства музыкальной фразировки также невозможно без знакомства с элементарными произведениями песенного характера.

Особую роль в развитии творческой инициативы ребенка, его художественного воображения и, конечно же, исполнительских навыков, играют произведения программного характера. Как правило, это энергичные пьесы с интересными названиями. В процессе работы над ними происходит освоение и закрепление приемов звукоизвлечения, основных динамических оттенков, понимание важности цезур и фразировки.

В последние годы неотъемлемой частью педагогического репертуара начинающих пианистов стали произведения эстрадно-джазового направления, популярные переложения эстрадной музыки, музыки кино и мультфильмов. Такие произведения ощутимо отличаются от классической музыки по своему ритмическому построению, приемам звукоизвлечения, агогике и характеру. Благодаря включению этих образцов в репертуарный план юного музыканта происходит не только расширение музыкального кругозора, но развитие его технических возможностей.

Таким образом, гармоничное включение разнохарактерных пьес и произведений различных

эпох в репертуар начинающего исполнителя способствует развитию важнейших исполнительских навыков, которые составляют базовую основу для его дальнейшего музыкального развития [Баренбойм, 1974, 1979].

Стоит также отметить необходимость осознания важности инициативы учащегося при выборе очередного произведения для работы. Если ребенок сам предлагает какую-то пьесу, значит она ему импонирует. В таком случае педагог должен постараться найти подходящее для возраста и степени технического развития этого ученика переложение. Безусловно, если выбранное ребенком произведение оказывается непосильно трудным для исполнения, возможен вариант его частичного изучения или даже простого ознакомления.

Количество пьес в учебном репертуаре учащегося начальных классов музыкальной школы может варьироваться от десяти до пятнадцати произведений в течение учебного года. Однако важно понимать, что далеко не все из них будут подготовлены для публичного выступления. Здесь основополагающим фактором, влияющим на степень завершенности изучения произведения, являются программные требования экзаменов и зачетов. Как правило, академические концерты, завершающие каждое полугодие, в обязательном порядке включают в себя полифонические произведения, произведения крупной формы, виртуозные пьесы и пьесы кантиленного характера. Технические зачеты также проводятся два раза в течение учебного года и предполагают исполнение технического комплекса гамм и упражнений, соответствующих возрастным требованиям и этюдов, определенного уровня сложности [Акимова, 2017].

Стоит также отметить необходимость соответствия выбранного репертуара критериям педагогической целесообразности. Поскольку именно учебный материал является основой теоретического и практического познания, он должен быть достаточно емким и многогранным, а также соответствовать поставленным педагогическим задачам. Иными словами, работа над конкретным музыкальным произведением способствует развитию определенных музыкальных способностей, теоретических знаний и практических (исполнительских) навыков. Следовательно, перед началом составления индивидуального репертуарного плана для каждого учащегося педагогу необходимо провести анализ его исходных (врожденных) способностей, степени музыкальной одаренности и физических возможностей. Исходя из полученных данных, подобрать такой учебный материал, который будет максимально способствовать развитию слабых аспектов личности без вреда для психофизического здоровья ребенка.

Усложнение педагогического материала должно происходить постепенно, создавая условия для параллельного совершенствования исполнительской техники и развития музыкального мышления [Алексеев, 2016].

Помимо возрастных особенностей и степени развития музыкальных способностей при подборе учебного репертуара необходимо обратить внимание на характер и тип личности юного пианиста. Важно понимать, что на качество итогового исполнения и целесообразность работы над произведением влияют не только физические и умственные способности ребенка, но его темперамент. Положительным моментом индивидуальных занятий в классе фортепиано, безусловно является возможность осуществления личностного подхода и адаптации учебного материала и темпов его освоения под каждого конкретного учащегося.

Заключение

Таким образом, мы можем сформулировать основные принципы подбора учебного репертуара для учащихся класса фортепиано:

- Индивидуальные музыкальные способности исполнителя;

- Психофизические особенности личности ребенка;
- Возрастные особенности;
- Программные требования мероприятий;
- Степень влияния на исполнительскую технику и интеллект учащегося;
- Художественное разнообразие;
- Системность.

Соблюдение этих основных принципов не только обеспечивает высокое качество музыкального воспитания и способствует повышению общего уровня развития учащегося, но и дает возможность постоянно поддерживать заинтересованность ребенка в занятиях и привить любовь к музыкальному искусству в целом.

Библиография

1. Акимова Ю. Сборник методических материалов. М.: Композитор, 2017. 56 с.
2. Алексеев А. Методика обучения игре на фортепиано. М.: Просвещение, 2016. 345 с.
3. Алексеев А.Д. История фортепианного искусства: в 3 ч. М.: Музыка, 1988-1990. 121 с.
4. Артоболевская А.Д. Первая встреча с музыкой. М.: Российское музыкальное издательство, 2016. Ч. 1. 66 с.; Ч. 2. 146 с.
5. Асмолов А.Г. Психология личности: принципы общепсихологического анализа. М., 2019. 367 с.
6. Баренбойм Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство. Л.: Музыка, Ленинградское отделение, 1974. 336 с.
7. Баренбойм Л.А. Путь к музицированию. Л.: Советский композитор, Ленинградское отделение, 1979. 352 с.
8. Завьялов В. Вопросы педагогики. М., 2018. 427 с.
9. Казенина А.А., Алексейчева Е.Ю. Проблема гуманитаризации образования в условиях цифровой образовательной среды // Актуальные вопросы гуманитарных наук: теория, методика, практика. Сборник научных статей VII Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. К 25-летию Московского городского педагогического университета. 2020. С. 118-124.
10. Милич Б. Воспитание пианиста в детской музыкальной школе. СПб.: Композитор, 2018. 267 с.

Methodological basics of selection of repertoire for students majoring in piano in children's music school

Tao Yuan

Postgraduate,
Herzen State Pedagogical University of Russia,
191186, 48, Moika emb., Saint Petersburg, Russian Federation;
e-mail: 18070514005ty@gmail.com

Abstract

The colossal changes that have taken place over the past decade in the field of social interactions have also influenced the cultural and artistic values of society. This, in turn, caused changes in the structure and tasks of music education. Today, according to modern educational standards, its main goal is to create conditions that maximize the moral, aesthetic and cultural development of the younger generation. However, this wording is not exhaustive. In addition to the development of the creative component, musical education (as well as general) should prepare the person for life in society, for solving certain problems and independently searching for the necessary information.

This implies the special importance of those methods and technologies used in the process of musical education of modern youth. Of course, the fundamental basis for building the correct individual educational route is the correctly selected repertoire. In this regard, it is necessary to analyze the available methodological recommendations for the selection of the educational repertoire for students in the specialty of piano in children's music schools, structurally outline the basic principles of the selection of works for study, as well as identify especially common mistakes of novice teachers that they make in the process of working on the compilation of individual pedagogical routes for students.

For citation

Tao Yuan (2023) Metodicheskie osnovy podbora repertuara uchashchimsya po spetsial'nosti fortepiano v detskoj muzykal'noj shkole [Methodological basics of selection of repertoire for students majoring in piano in children's music school]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 13 (11A), pp. 177-182. DOI: 10.34670/AR.2023.83.50.023

Keywords

Methodological recommendations, selection of repertoire, pedagogical (educational) repertoire, musical education system, individual plans, principles of choosing works for study.

References

1. Akimova Yu. (2017) *Sbornik metodicheskikh materialov* [Collection of methodological materials]. Moscow: Kompozitor Publ.
2. Alekseev A. (2016) *Metodika obucheniya igre na fortepiano* [Methods of teaching piano playing]. Moscow: Prosveshchenie Publ.
3. Alekseev A.D. (1988-1990) *Istoriya fortepiannogo iskusstva: v 3 ch.* [History of piano art: in 3 parts]. Moscow: Muzyka Publ.
4. Artobolevskaya A.D. (2016) *Pervaya vstrecha s muzykoi* [First meeting with music]. Moscow: Rossiiskoe muzykal'noe izdatel'stvo Publ.
5. Asmolov A.G. (2019) *Psikhologiya lichnosti: printsipy obshchepsikhologicheskogo analiza* [Personality psychology: principles of general psychological analysis]. Moscow.
6. Barenboim L.A. (1974) *Muzykal'naya pedagogika i ispolnitel'stvo* [Music pedagogy and performance]. Leningrad: Muzyka, Leningradskoe otdelenie Publ.
7. Barenboim L.A. (1979) *Put' k muzitsirovaniyu* [The path to music making]. Leningrad: Sovetskii kompozitor, Leningradskoe otdelenie Publ.
8. Kazenina A.A., Alekseicheva E.Yu. (2020) Problema gumanitarizatsii obrazovaniya v usloviyah cifrovoj obrazovatel'noj sredy [The problem of humanitarization of education in a digital educational environment] Aktual'nye voprosy gumanitarnykh nauk: teoriya, metodika, praktika. Sbornik nauchnykh statej VII Vserossijskoj nauchno-prakticheskoy konferentsii s mezhdunarodnym uchastiem. K 25-letiyu Moskovskogo gorodskogo pedagogicheskogo universiteta [Topical issues of the humanities: theory, methodology, practice. Collection of scientific articles of the VII All-Russian Scientific and Practical Conference with international participation. To the 25th anniversary of the Moscow City Pedagogical University]. pp. 118-124.
9. Milich B. (2018) *Vospitanie pianista v detskoj muzykal'noj shkole* [Education of a pianist in a children's music school]. St. Petersburg: Kompozitor Publ.
10. Zav'yalov V. (2018) *Voprosy pedagogiki* [Issues of pedagogy]. Moscow.