МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ»

УРУС-МАРТАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Методический доклад

«Педагогический репертуар

- цели, задачи, актуальность»

Преподаватель фортепианного отделения Мамалаева Таиса Хизировна

2025 г.

Учебно-педагогический и концертный репертуар является важным компонентом содержания музыкально-инструментального обучения учащихся, его краеугольным камнем. При этом репертуарная политика должна опираться на методологическое положение о том, что музыкальные произведения, предназначенные для разучивания в классе специальности должны положительно влиять на эмоциональную проекцию личности учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную.

Вдумчиво подобранный репертуар зачастую является залогом педагогического успеха.

Индивидуальный план учащегося

Индивидуальный план рекомендуется составлять по следующим направлениям:

• Инструктивный материал (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

• Новый художественный репертуар для детального изучения.

• Новый художественный материал для самостоятельного изучения.

• Материал для развития навыков чтения с листа, транспонирования, игры по слуху, импровизации.

При выборе учебного репертуара рекомендуется руководствоваться критериями, предложенными Д.Б. Кабалевским. Произведение «…должно быть художественным и увлекательным…, оно должно быть педагогически целесообразным (то есть учить чему-то нужному и полезному) и должно выполнять определенную воспитательную роль».

Выбор произведений должен основываться как на индивидуальных особенностях учащегося, так и на многообразии музыкальной литературы. По мнению Л.А. Баренбойма, «…в исполнительском искусстве творческую фантазию сможет проявить тот, кто обладает большим музыкальным опытом, больше знает разнохарактерной музыки, разучил большее количество музыкальных произведений».

Основные принципы подбора учебно-педагогического

и концертного репертуара

Принцип педагогической целесообразности заключается в том, что на основе изучения музыкальных произведений учащийся должен:

• освоить современные виды исполнительской техники игры на инструменте;

• овладеть спецификой исполнения музыкальных произведений различных стилей, жанров и форм.;

• познать особенности интерпретации стиля того или иного композитора;

• овладеть как модно большим и разнообразным (по стилю, жанрам и форме) музыкальным материалом;

• расширить багаж музыкально-теоретических и музыкально-исторических сведений, овладеть навыками вербальной интерпретации музыки.

Принцип художественной ценности музыкального материала

Как известно, культурную и образованную личность возможно воспитать на высокохудожественных образцах мирового искусства, поскольку современная музыкальная педагогика на первое место ставит, прежде всего, воспитание личности. Узконаправленная специализация или, в музыкальном образовании способны порождать дефекты общеинтеллектуального и общекультурного развития личности обучаемого. Зачастую такой подход в образовании приводит к искажению самого смысла постижения музыки как вида искусства, к деградации педагогики искусства как предмета.

Принцип разнообразия стилей, жанров и форм изучаемой учащимся музыки является традиционным и педагогически оправданным в том смысле, что его соблюдение позволит будущему музыканту- исполнителю:

• выработать собственный индивидуальный исполнительский стиль игры, выражающийся как в интерпретации музыки на инструменте, так и в отношении к ней;

• расширить музыкальный интеллект и реализовать индивидуальные исполнительские возможности;

• овладеть навыками исполнения самой разнообразной музыки, определиться в собственном стиле и манере исполнения.

Принцип новизны предполагает введение в репертуар музыкальных произведений современных авторов, что позволит учащемуся овладеть стилем исполнения современной музыки, оригинальными приемами игры на инструменте.

Особое значение в подборе репертуара имеет его жанровое разнообразие.

Репертуар - основа воспитания и обучения юного музыканта

В воспитании музыканта, в формировании его творческой индивидуальности и в совершенствовании мастерства решающую роль играет тот репертуар, над которым он работает в процессе обучения. Личность музыканта складывается из взаимосвязанных развивающихся компонентов: художественного вкуса, мышления, эмоционального строя, технического мастерства. И естественно, чем шире круг музыкальных образов, чем разнообразнее стилистические особенности, язык исполненных произведений и, наконец, чем глубже они изучены, тем больше условий для разностороннего развития будущего музыканта.

Репертуар - самый важный, стержневой вопрос творчества исполнителя. Репертуар - это его лицо, его визитная карточка. Еще не слыша музыканта, но, зная его репертуар, можно в определенной мере точно судить о его творческом лице, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских возможностях. Умело подобранный, высокохудожественный репертуар обеспечивает творчески активную жизнь исполнителя, постоянно повышает его исполнительское мастерство.

В учебном процессе репертуар приобретает особое значение, он является основой обучения и воспитания. Недостаточное внимание педагога к воспитывающей роли репертуара ведет к стихийному, нецеленаправленному развитию художественных вкусов и интересов. Поэтому одной из основных задач педагога (с самого начала обучения музыканта) является тщательно продуманное, целенаправленное составление репертуара для каждого учащегося.

При подборе учебного материала педагог, прежде всего, должен решить два вопроса:

Какие новые знания и навыки приобретет учащийся, работая над данным произведением?

Развитию каких сторон личности музыканта будет способствовать художественное содержание произведения?

Каждый из этих аспектов работы связан с рядом проблем. Перечислим основные из них:

1) **Проблема знаний.** Основным требованием, которое предъявляет современный уровень культуры к обучению, является его интенсификация. Говоря иными словами, цель обучения должна быть достигнута с наименьшими затратами времени и сил, но с большими и лучшими результатами. Каким образом можно сократить, например, первоначальный период обучения игре на инструменте? Прежде всего, необходима тесная связь теоретического материала с практическим освоением инструмента - учащийся должен получать только ту информацию, которая нужна для овладения инструментом на данном этапе. Это приведет к прочному усвоению теоретических сведений, к приобретению знаний; практическая направленность знаний будет способствовать скорейшему формированию необходимых умений и переходу их в исполнительские навыки.

2) **Проблема навыков**. Процесс образования умений, полученных на начальном этапе обучения и перехода их в навыки должен включать в себя не только двигательные действия учащегося, но и анализ музыкального материала, выбор рациональной аппликатуры, чтение нотного текста с листа и т. п.

3) **Проблема воспитания.** Педагог не может видеть свою задачу только в том, чтобы научить учащихся хорошо играть на инструменте. В процессе овладения инструментом ученикам должны прививаться и другие качества, такие как:

a) стремление постоянно обогащать свои знания в различных областях искусства; стремление к выработке эстетических взглядов и вкусов;

b) умение видеть красивое в художественных произведениях различных видов искусства; способность полноценно воспринимать прекрасное в любой области жизни;

c) стремление развивать свои художественные способности и совершенствоваться в одном из видов искусства - в данном случае в исполнительстве на музыкальном инструменте.

ВОСПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ МУЗЫКАНТА

Воспитание и обучение - единый процесс, в котором каждая из его сторон имеет свои задачи и способы их реализации. Воспитательную работу педагога нельзя рассматривать как дополнение к процессу обучения. Надо стремиться к тому, чтобы обучение стало воспитывающим. Воспитание при обучении игре охватывает все стороны человеческой личности - мировоззрение, умственный кругозор, эстетические чувства. Велика роль музыкального обучения и в формировании художественного вкуса.

Художественный вкус представляет собой эстетическую установку, формирующуюся в эстетическом опыте человека.

Хороший художественный вкус - это способность получать наслаждение от подлинно прекрасного и эмоционально отвергать безобразное; а также потребность воспринимать, переживать и создавать красоту в труде, в быту, в искусстве.

Характеристикой вкуса считается степень его развитости или неразвитости, широты или узости. Развитость художественного вкуса определяется глубиной постижения эстетических ценностей. Широта или узость художественного вкуса во многом зависит от того, насколько обширна область эстетических ценностей, доступная вкусовой оценке, в какой мере способен человек эмоционально оценить эстетические ценности различных эпох, национальных культур, создаваемые в искусстве. Художественный вкус является особенностью личности, ее уникальностью. Те или иные вкусовые предпочтения зависят от воспитания, привычек, характера, жизненного опыта, общения человека.

Остановимся более подробно на одном из важных, основополагающих факторов музыкального воспитания, который способствует формированию художественного вкуса музыканта – его репертуаре.

В воспитании музыканта - будущего исполнителя и педагога, в формировании его творческой индивидуальности и в совершенствовании мастерства решающую роль играет тот репертуар, над которым он работает в процессе обучения. Личность музыканта складывается из взаимосвязанных развивающихся компонентов: художественного вкуса, мышления, эмоционального строя, технического мастерства. И естественно, чем шире круг музыкальных образов, чем разнообразнее стилистические особенности, язык исполненных произведений и, наконец, чем глубже они изучены, тем больше условий для разностороннего развития будущего музыканта.

Репертуар - самый важный, стержневой вопрос творчества исполнителя. Репертуар - его лицо, его визитная карточка. Еще не слыша музыканта, но, зная его репертуар, можно в определенной мере точно судить о его творческом лице, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских возможностях. Умело подобранный, высокохудожественный репертуар обеспечивает творчески активную жизнь исполнителя, постоянно повышает его исполнительское мастерство.

В учебном процессе репертуар приобретает особое значение, он является основой обучения и воспитания. Недостаточное внимание педагога к воспитывающей роли репертуара ведет к стихийному, нецеленаправленному развитию художественных вкусов и интересов. Поэтому одной из основных задач педагога (с самого начала обучения музыканта) является тщательно продуманное, целенаправленное составление репертуара для каждого учащегося.

При подборе учебного материала педагог, прежде всего, должен решить два вопроса:

* Какие новые знания и навыки приобретет учащийся, работая над данным произведением?
* Развитию каких сторон личности будет способствовать художественное содержание произведения?

При обучении игре на инструменте важно иметь в виду уровень развития художественного вкуса не только как результат этого обучения, но и как его начальную, отправную точку. Правильная оценка художественного вкуса человека в период начала занятий музыкой, учет его развития в процессе овладения фортепиано - одно из условий успешного художественного воспитания человека. Забвение этого положения нередко приводит в музыкально - педагогической практике к тому, что обучение игре не только не способствует художественному развитию человека, но дает противоположный результат - воспитывает в человеке отвращение к музыке.

Нередко педагог, увлеченный хорошими способностями начинающего учащегося и его стремлением к скорейшему овладению инструментом, старается форсировать этап первоначального обучения — этап выработки технических навыков игры на гармони. В классе задается чрезмерно большое количество упражнений, этюдов, гамм; очень редко на уроках звучит народная песня, популярные пьесы... У ребенка же, видевшего до этого в музыкальных занятиях только приятную сторону, не приученного к упорному, порой однообразному труду музыканта, возникает и постепенно развивается неприязнь к музыке.

Ошибка педагога - прежде всего, в том, что он неправильно оценил уровень художественного развития учащегося в момент занятий музыкой.

Чтобы наиболее верно определить уровень художественного вкуса учащегося и степень его интереса к музыкальным занятиям, педагог должен иметь конкретное представление о той «механике» возникновения и развития у человека музыкальных интересов, которая приводит его, в конце концов, к практическому изучению музыкального искусства.

Учебно-педагогический и концертный репертуар является важным компонентом содержания музыкально-инструментального обучения учащихся, его краеугольным камнем. При этом репертуарная политика должна опираться на методологическое положение о том, что музыкальные произведения, предназначенные для разучивания должны положительно влиять на эмоциональную проекцию личности учащегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную. Вдумчиво подобранный репертуар зачастую является залогом педагогического успеха.

В.В. Бесфамильнов и А.А. Семешко отмечают важность содержания индивидуального плана, где особое внимание следует уделить подбору музыкального репертуара: «Главное содержание предмета «Специальный инструмент» составляет прежде всего музыкальный репертуар – основа воспитания музыканта…

Не требует доказательств тот факт, что умение подобрать наилучший репертуар для каждого ученика – важнейший показатель педагогического искусства».

Индивидуальный план рекомендуется составлять по следующим направлениям:

1) Новый художественный репертуар для детального изучения.

2) Новый художественный материал для самостоятельного изучения.

3) Репертуар для эскизного изучения

4) Репертуар для повторения

5) Инструктивный материал (гаммы, арпеджио, упражнения, этюды).

6) Материал для развития навыков чтения с листа, транспонирования, игры по слуху, импровизации.

При выборе учебного репертуара рекомендуется руководствоваться критериями, предложенными Д.Б. Кабалевским. Произведение «…должно быть художественным и увлекательным…, оно должно быть педагогически целесообразным (то есть учить чему-то нужному и полезному) и должно выполнять определенную воспитательную роль» (35, с.16).

Выбор произведений должен основываться как на индивидуальных особенностях учащегося, так и на многообразии музыкальной литературы. По мнению Л.А. Баренбойма, «…в исполнительском искусстве творческую фантазию сможет проявить тот, кто обладает большим музыкальным опытом, больше знает разнохарактерной музыки, разучил большее количество музыкальных произведений».

Рассмотрим основные принципы подбора учебно-педагогического и концертного репертуара для учащихся.

Принцип художественной ценности музыкального материала.

Как известно, культурную и образованную личность возможно воспитать на высокохудожественных образцах мирового искусства, поскольку современная музыкальная педагогика на первое место ставит, прежде всего, воспитание личности. Узконаправленная специализация или, по определению В.Л. Яконюка, «технологический крен» в музыкальном образовании способны порождать дефекты общеинтеллектуального и общекультурного развития личности обучаемого. Зачастую такой подход в образовании приводит к искажению самого смысла постижения музыки как вида искусства, к деградации педагогики искусства как предмета.

Принцип педагогической целесообразности заключается в том, что на основе изучения музыкальных произведений учащийся должен:

• освоить современные виды исполнительской техники игры на инструменте;

• овладеть спецификой исполнения музыкальных произведений различных стилей, жанров и форм;

• познать особенности интерпретации стиля того или иного композитора;

• овладеть как можно большим и разнообразным (по стилю, жанрам и форме)) музыкальным материалом;

• расширить багаж музыкально-теоретических и музыкально-исторических сведений, овладеть навыками вербальной интерпретации музыки.

Принцип разнообразия стилей, жанров и форм изучаемой учащимся музыки является традиционным и педагогически оправданным в том смысле, что его соблюдение позволит будущему музыканту- исполнителю:

• выработать собственный индивидуальный исполнительский стиль игры, выражающийся как в интерпретации музыки на инструменте, так и в отношении к ней;

• расширить музыкальный интеллект и реализовать индивидуальные исполнительские возможности;

• овладеть навыками исполнения самой разнообразной музыки, определиться в собственном стиле и манере исполнения.

Принцип новизны предполагает введение в репертуар музыкальных произведений современных авторов, что позволит учащемуся овладеть стилем исполнения современной музыки, оригинальными приемами игры на инструменте.

Особое значение в подборе репертуара имеет его жанровое разнообразие. Современный гармонист, аккордеонист – это высокообразованный и интеллектуально развитый музыкант, которому доступны для исполнения как серьезная классическая, так эстрадная популярная и народная музыка.

Основу учебно-педагогического и концертного репертуара должна составлять и **народная музыка**. Это положение подтверждают современные тенденции развития школы, которые выражаются:

* в широком и повсеместном обращении педагогов и концертирующих исполнителей к народной музыке, в ее популяризации среди профессионалов и начинающих музыкантов;
* в поиске композиторами новых выразительных возможностей, в инструментальной интерпретации народной музыки. В настоящее время этот процесс носит разносторонний и разнонаправленный характер: это фольклорные и стилизованные обработки народных мелодий, их аутентичное и авангардное звучание, эстрадные и джазовые транскрипции;
* в выходе народной музыки на широкую концертную сцену;
* включение в обязательные программы исполнительских конкурсов произведений современных авторов на народные темы.

Объективная необходимость изучения произведений народной музыки в инструментальном классе обуславливается:

необходимостью владения навыками интерпретации специфического народного стиля инструментального музицирования. Как известно, этот стиль отличается оригинальными исполнительскими приемами игры и звукоизвлечения на инструменте и даже некоторой манерностью, которую следует понимать как отражение творческой индивидуальности музыканта или демонстрацию его самобытной региональной принадлежности, яркой образностью, характерностью музыкального языка.

Инструментальные возможности позволяют с особой выразительностью показать колорит народной музыки.

Классическая музыка как образец совершенного высокохудожественного мирового искусства составляет базовую основу учебно-педагогического и концертного репертуара музыканта-инструменталиста любой специализации. В педагогическом плане работа над классическими музыкальными произведениями – это высшая школа подготовки, которая позволяет воспитать у него художественный музыкальный и общеэстетический вкус, сформировать высокий уровень исполнительской культуры игры на инструменте, эффективно развить как общие, так и специальные музыкальные способности.

Воспитание мыслящего музыканта – процесс многогранный и очень трудоемкий. Одной из составляющих этого процесса является воспитание восприятия и воспроизведение музыкального произведения через жанровое осознание характера музыки.

Песня, марш, танец – это три основные жанровые сферы, в которых музыкальное начало находится в неразрывном единстве со словом и движением. В них формируются все жанровое многообразие музыкальной культуры, вместе с тем они близки детскому мировоззрению и помогают ребенку сразу же включиться в процесс активного творческого действия.

Жанровые определения песни, марша, танца обычно не требуют длительных словесных пояснений, поэтому данные понятия можно вводить и закреплять через показ ярких и чистых в жанровом отношении образов, в которых не встречались бы смешанные типы (например, танцевальная песня).

Прослушивание разножанровых образцов и их чередование помогают ученикам ярче ощутить жанровый контраст произведений. Осознание характера музыки сочетается в этой работе с изучением элементов музыкальной грамоты и нотной записи. Усвоенное представление о музыкальном тексте как о соотношении ударных и безударных слогов в сочетании со звуковысотными и ритмическими характеристиками способствует выразительному воспроизведению его на инструменте.

Живой интерес у детей вызывает совместное музицирование с преподавателем, так как простейшая партия позволяет им деятельно включиться в исполнительский процесс. Даже до знакомства с нотной записью любое интересующее педагога произведение можно снабдить дополнительной партией из одного или двух звуков с простейшим ритмическим рисунком. Музыка, звучащая на уроке, движения под нее, пение и совместное с педагогом музицирование создают у ребенка эмоциональный тонус, который служит благоприятным условием для формирования практических исполнительских навыков.

Педагогу необходимо помнить о том, что дети младшего школьного возраста пока не анализируют и не систематизируют фактический материал о явлениях. Поэтому способы ознакомления с инструментом, с приемами игры на нем следует выбирать с учетом возрастных особенностей ученика.

Последовательная работа над новыми образцами песни, марша, танца позволяет обнаружить типичные особенности жанра каждого произведения, а привычное представление об их разнообразии обогащается при сопоставлении двух контрастных по характеру песен, маршей и танцев.

Всякий раз, исполнив или прослушав произведение, ученик с помощью педагога должен задать себе вопрос: что выражает музыка? Ответ на этот вопрос должен помочь ученику проникнуть в содержание музыкального искусства. Таким образом, ученик начинает передавать свое ощущение музыки при помощи слов. В первое время, порой довольно долго, ребенку может не хватать словарного запаса, чтобы выразить свои мысли, поэтому можно предложить на выбор несколько подходящих и не подходящих по смыслу определений или стихов. На первых порах – это достаточно серьезная работа, развивающая художественное мышление ученика, играющая большую роль в осознании им образного содержания музыки.

Песня – это наиболее простая форма вокальной музыки. Ее не трудно отличить на слух от марша и танца. Нои сами песни очень разные: гимн – это песня, которую исполняют в особо торжественных случаях, а колыбельная – это тихая ласковая песня, которой убаюкивают ребенка или куклу. Весело и задорно звучат песни игровые, шуточные.

Осознанное восприятие мелодического содержания песни должно основываться на анализе ее наиболее характерных музыкально-выразительных особенностей. Вниманию ученика доступны такие характеристики мелодий, как темп (быстро, умеренно, медленно), артикуляция(связно, отрывисто), динамика(громко, тихо). Важно добиваться его представления о характере песни (светло, печально и т.д.), по возможности избегая образующегося набора словесных штампов.

Переход к анализу мелодической линии сопровождается выделением фрагментов с ясно выраженным движением вверх или вниз, прослушиванием и анализом оборотов со смешанным восходяще-нисходящим движением, с повторением одного звука, со скачками и без скачков. Главная цель такой работы заключается в том, чтобы ученик, выбирая характер произведения мелодии, не упускал из внимания ее структуру.

Вместе с тем выясняется ритмическая организация музыки. С самого начала необходимо воспитывать у ребенка представление о том, что формально ровные по своей величине ритмические единицы не одинаковы в «живой» музыке, то есть представление об условности ритмической записи в нотах. Одновременно появляется преставление о том, что выражение пульсации в различных образных характеристиках неодинаково: в спокойных, кантиленных мелодиях она достигается удлинением опорных моментов, а в активных, моторных эпизодах – усилением звучания.

Прослушивание разножанровых образцов и их чередование помогают ученикам ярче ощутить жанровый контраст произведений. Осознание характера музыки сочетается в этой работе с изучением элементов музыкальной грамоты и нотной записи.

Итак, высокий репертуарный уровень побуждает к творческим поискам художественных образов. А серый репертуар, не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой.

Репертуар - самый важный, стержневой вопрос творчества исполнителя. Репертуар - это его лицо, его визитная карточка. Еще не слыша музыканта, но, зная его репертуар, можно в определенной мере точно судить о его творческом лице, его эстетических и нравственных позициях, его исполнительских возможностях. Умело подобранный, высокохудожественный репертуар обеспечивает творчески активную жизнь исполнителя, постоянно повышает его исполнительское мастерство.

Список литературы:

Алексеев, И. Методика преподавания игры на баяне. – М., 1985.

Баренбойм, Л. Музыкальная педагогика и исполнительство.-Спб.:2000.

Баян и баянисты: Сборник методических материалов, под ред. Ю.Акимова. – М., 1990.

Говорушко, П. Основы игры на баяне. – М., 1995.

Завьялов, В. Вопросы педагогики: Методическое пособие. – М., 1998