

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ № 6 ” ГОРОДА СМОЛЕНСКА

Методический доклад на тему:  
«Репертуар как основа творческого развития обучающегося ДШИ»

Преподаватель Сахарова Ирина Александровна

Смоленск 2021 г.

Начальное музыкальное образование, осуществляемое в ДШИ, является особым видом дополнительного образования детей, двудеятельная цель которого состоит в подготовке образованных музыкантов – любителей (слушателей и исполнителей) и предпрофессиональное обучение наиболее одарённых учащихся.

Приобщение к музыкально – исполнительскому искусству как важнейшей составляющей музыкальной культуры является необходимым условием полноценного развития личности обучающихся, их творческого, эстетического и художественного потенциала.

Важнейшим фактором успешного обучения и воспитания детей является подбор репертуара. В словаре музыкальных терминов «репертуар - это: (фр. repertoire – перечень, список) - совокупность произведений, исполняемых отдельными исполнителями или коллективами, а также предназначенных для исполнения определёнными составами исполнителей или солистами».

От умения педагога правильно спланировать, целесообразно подобрать учебно – педагогический репертуар, наметить перспективу развития ученика на весь период обучения, зависит будущее юного музыканта. Ведь без педагогического руководства никакие самые замечательные дарования не смогут себя проявить. Воспитание хорошего музыканта, исполнителя – это плод огромного труда и воли преподавателя и ученика, природные данные которого он умело и чутко развивает, результат их совместного творчества. «Хорошему материалу нужен хороший портной», - образно отвечал выдающийся советский педагог П.С.Столярский людям, пытавшимся объяснить достижения учащихся лишь их талантом.

Основной контингент детской школы искусств – это дети от 6 до 17 лет с разным уровнем развития, индивидуальными психологическими особенностями. Естественно, что в первую очередь педагога привлекает такой ученик, который обладает не только хорошими творческо – слуховыми данными, но и быстро, интересно развивается в исполнительской сфере. Есть и такие учащиеся, которые обладают хорошей музыкальной восприимчивостью, но ограниченно поддаются техническому развитию или дети, у которых эмоционально – слуховые и двигательные – технические способности развиваются замедленно. Поэтому педагогу очень важно найти индивидуальный подход к каждому своему воспитаннику, «ухватить» в нём ценное зерно, которое в первую очередь надо развивать, и, учитывая психофизиологические возрастные особенности учащихся, грамотно и

компетентно подходить к вопросу его воспитания как музыканта. В работе с детьми он должен проявлять такие качества, как: творческая настроенность, доброжелательное отношение к ученику любых возможностей, заинтересованность в его неуклонном творческом росте, разумная требовательность. И здесь в руках педагога имеется главнейший фактор развития будущего исполнителя – правильно подобранный репертуар.

В основе подбора репертуара и составлении индивидуальных планов важно «изучение» каждого конкретного ученика: характер, достоинства и недостатки, уровень общего развития, среду и домашние условия, в которых он живёт, музыкальные возможности и уровень его исполнительского развития. Эти перечисленные данные позволят педагогу яснее определить путь работы с обучающимся, направленность педагогического процесса, исполнительские, художественные и воспитательные задачи. «Надо видеть не только ученика в целом, но и направление ... развития,... тогда можно планировать и формировать ученика...», - говорил известный педагог Ю.И.Янкелевич.

Но не всегда в ходе обучения приходится придерживаться выработанного плана. Бывает, что намеченное оказывается ненужным, так как обучающийся уже перерос поставленные ему рамки, или наоборот, слишком сложным оказался план для выполнения. Ведь степень трудности произведений должна соответствовать уровню возрастного, интеллектуального и исполнительского развития ученика, в особенности со средними способностями. Для такой категории детей даже незначительно завышенный по трудности репертуар является сложным, перегружая и переутомляя нервную систему и психику детей. И здесь решающую роль играет педагогическая гибкость, от которой зависит половина успеха в развитии юного исполнителя. Педагогический опыт даёт неопровержимые доказательства удивительной пластичности нервной системы человека. Под воздействием воспитания, среды, опыта, а также в связи с возрастными изменениями происходят огромные, порой поразительные сдвиги в развитии способностей, навыков, умений, необходимых для успешного обучения и творческой деятельности. Ведь музыканта нельзя принуждать – его можно увлекать творческим горением, любовью к искусству, разумностью методов развития исполнительского мастерства, привлекать чуткостью подхода к индивидуальным особенностям дарования обучающихся.

Современные дети требуют нового подхода в обучении. Согласно концепции развивающего обучения, положенной в основу современного

образовательного процесса в ДШИ, работа над приобретением и совершенствованием исполнительских навыков и умений находится в неразрывной связи с всесторонним универсальным развитием личности ученика, расширением его художественного и общекультурного кругозора, активизацией творческих и познавательных сил. Проникновение новых технологий в образовательную практику открывает новые возможности. Поэтому в настоящее время становится всё более актуальным вопрос о репертуаре, на основе которого происходит обучение на музыкальных инструментах в ДШИ.

Репертуар, являясь главным компонентом содержательного аспекта обучения детей, показателем их исполнительского и творческого роста, требует особого внимания к его подбору. Технология подбора музыкальных произведений базируется на главных принципах музыкальной педагогики: единства в развитии художественной и технической сторон музыкально – исполнительского мастерства, индивидуального подхода к каждому обучающемуся, постепенности, последовательности; на таких положениях, которые направляют внимание педагога на гармоничное воспитание музыкальных способностей, творческой инициативы и самостоятельности; указывают на необходимость подчинять выбор репертуара педагогическим целям и задачам. Поэтому уже с первых лет обучения юного музыканта нужно приобщать только к качественной музыке, основанной на лучших образцах классики, народного творчества, произведений современных композиторов.

Использование в репертуаре традиционных, известных всем народных песен и созданных на их основе обработок очень важны для воспитания детей. Ведь народные песни являются историей народа, его душой, составляют его духовное богатство. Для начального обучения и воспитания обучающихся подходят яркие, образные, доступные по содержанию, разнообразные по характеру образцы детского фольклора, способствующие приобщению начинающих музыкантов к русской народной культуре. Ведь дети этого возраста воспринимают музыку непосредственно, конкретно и эмоционально, с большим интересом и радостью познавая этот неизведанный и влекущий их мир, постепенно накапливая художественный и исполнительский опыт.

Не менее важным является включение в учебный репертуар классических произведений русских и зарубежных композиторов. Именно на прохождении этих сочинений закладывается надёжная база, формируется

музыкальный, исполнительский вкус, понятие стиля, целостное ощущение формы произведения и многие другие факторы, без которых не мыслима творческая личность музыканта. Но важно предостеречь, что ребёнок в ДШИ, играя сложные классические произведения, не в состоянии в силу своего возраста не могут приблизиться к полноте решения сложных художественных задач в исполнении таких произведений, которые требуют владения нужными средствами выразительности, музыкальным развитием и, что не менее важно, общим его развитием. Поэтому у детей надо формировать представления о классике постепенно, начиная с лёгких переложений и обработок. И здесь педагогу надо правильно анализировать, какое классическое произведение дать обучающемуся. Для особо одарённых и успевающих учеников возможны отступления от официальной программы. Но, как известно на практике: чем талантливее ученик, тем труднее с ним работать, потому что делать это надо в десять раз интенсивнее, чем со средним учеником. И он не терпит давления на личность, а поддаётся только убеждениям.

Развитию исполнительского и творческого потенциала обучающихся, расширению их музыкального кругозора, активизации процесса обучения способствует включение в репертуар оригинальных сочинений современных композиторов, которые увлекают юных музыкантов освоением новых для них интонаций, ритмов, образов, иного характера мелодий, постижением новых ладогармонических и выразительных средств музыкального языка. Вызывает интерес и популярная музыка самых разных направлений и стилей. Знакомство с джазовыми пьесами, отличающимися от привычного репертуара усложнённой гармонией и синкопированным ритмом, создаёт определённые трудности при их изучении. Но в данном случае всё будет зависеть от музыкальных способностей обучающихся и их стремления к творчеству.

Для успешного музыкального развития и технического продвижения обучения, благодарным материалом можно считать произведения малой формы, доступные по своему содержанию, нетрудные по изложению, вызывающие у детей большой интерес. Доступность является одним из главных принципов музыкальной педагогики, обращённого в первую очередь к духовному и эмоциональному развитию детей. Именно эта мера предопределяет уровень требований к обучающимся, учитывает природу их возможностей.

Ярко «театральные» произведения, народные жанры, программные произведения дают очень много для формирования образного мышления, творческой фантазии, расширения музыкального и художественного кругозора, особенно в начальный период обучения. «При этом учащиеся проникают в произведение, познавая саму природу музыкального творчества, музыкального знания, раскрывают в целостном самоценном искусстве явления действительности, их сущностные внутренние связи отношения, благодаря чему музыка перед школьниками предстаёт как отражение, художественное произведение, диалектика жизни». Именно небольшие пьесы – лучший материал для развития тонкости, артистизма. Интерес и стремление детей играть доступную музыку педагог может умело направить на решение многих задач, предусматривающих развитие каждого ученика. Методика продвижения обучающихся с использованием «лёгкого» материала является интересной педагогической задачей, которая преследует цель сложный процесс обучения на инструменте наполнить музыкальным содержанием, осмысленными музыкальными задачами. Ведь, чем «легче» фактура исполняемого произведения, тем более серьёзные художественные, исполнительские задачи можно ставить перед обучающимися: высокое качество звука, чёткость штрихов, сознательное владение динамикой и нюансировкой и так далее. Ведь одним из показателей творческого развития ребёнка является уровень его художественно – образного мышления и креативности. Более доступный художественный материал заставляет детей более взыскательно относиться и к себе, и к произведению. Такой подход имеет огромное воспитательное значение, способствует мотивации к обучению.

В репертуаре каждого ученика должны обязательно присутствовать произведения крупной формы, объёмные циклические произведения, что благоприятствует появлению исполнительского масштаба в игре, способности объединять отдельные части в целое.

Для закрепления приобретённых исполнительских навыков важно включать в репертуар большое количество произведений примерно одинаковой трудности, проводя усложнение постепенно и лишь в том случае, если ученик подготовлен к преодолению больших трудностей. Изучение чрезмерно сложных произведений, к которым обучающийся не подготовлен в музыкальном или техническом отношении, вызывает перенапряжение мышц, перегрузку нервной системы, приводит к искажению ранее налаженных игровых движений и приносит больше вреда, чем пользы, а часто – и непоправимый ущерб. Очень полезным и познавательным бывает вместо

одного трудного произведения пройти несколько менее сложных с разнообразным музыкальным содержанием, различных по жанру, доступных детскому восприятию. Ведь ребёнку бывает интересно, когда одно произведение сменяется другим, когда одна задача сменяется другой, когда преодоление трудностей достигается без чрезмерного напряжения. В этом случае хорошие результаты доставляют ему радость. Правильно подобранный репертуар позитивно сказывается на отношении детей к занятиям на инструменте, активизирует их творческий и познавательный потенциал. Следовательно, глубокое и всестороннее наблюдение за формированием творческих сил обучающихся должно продолжаться на протяжении всего периода их обучения; в соответствии с происходящими переменами должен определяться репертуар и задачи его изучения.

Важное значение для всестороннего и гармоничного воспитания обучающихся имеет разнообразие и объём репертуара. Разножанровость, разнохарактерность музыкальных пьес, знакомство с музыкой разных стилей, эпох, народов способствует пониманию основ исполняемого сочинения, качественного, стилистически верного выбора звуковой фактуры и, как следствие, положительно влияет на развитие обучающихся. Каждое новое, по – настоящему выученное произведение – ещё один шаг на пути роста юного музыканта; оно обогащает интеллектуальную и эмоциональную сферу его творческой личности идеями и эмоциями, отражёнными в музыкальных образах, развивает мышление и чувство, память и творческое воображение, внимание и волю, исполнительскую технику и приёмы игры на инструменте. Поэтому, чем больше пьес в репертуаре обучающегося, чем богаче, глубже и разносторонней воплощённый в них мир музыкальных образов, чем разнообразнее требуемая для их воспроизведения исполнительская техника – тем многограннее и гармоничнее будет развиваться его творческий облик, тем больших высот он достигнет в своём художественном мастерстве. Достижение поставленной и достигнутой цели является решающим стимулом быстрого развития для обучающихся. При этом у них возникает ощущение собственной полноценности, уверенности в себе и преподавателе, вера в собственные силы.

Такой подход к подбору репертуара позволит развить эрудицию и интеллект исполнителя, будет с самого раннего возраста способствовать развитию творческой личности, способной к самовыражению.

## Список литературы

1. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. – М.:ВЛАДОС, 2002. – 336 с.
2. Вопросы методики преподавания в детской музыкальной школе: Сб. статей / Ред. сост. А. Тудоровский. – М. – Л.: Музыка, 1965. – 122 с.
3. Глейхман В.Д. Хрестоматия. Для балалайки 1-3 классы ДМШ. – М.: Кифара, 2009. – С.2.
4. Искусство и школа / Сост. Василевский. – М.: Просвещение, 1981.- С.145.
5. Лесман И А. Очерки по методике обучения игре на скрипке. – М.: Музгиз, 1964. - 271 с.
6. Лукин С.Ф.Школа игры на трёхструнной домре. Начальные классы. Ч. 1. – Иваново: ООО «Выбор», 2008. – С.9.
7. Милич Б.Е. Воспитание ученика – пианиста в 3 -4 классах ДМШ. – Киев: Музична Україна, 1979. - 64 с.
8. Методические записки по вопросам музыкального образования: Сб. статей / Ред. сост. Н.Л.Фишман. – М.: Музыка, 1966. - 353 с.
9. Нозадзе М.В. Высокое назначение человеческого голоса// Искусство в школе. – 1997. №5. – С. 54.
- 10.Ражников В.Г. Резервы музыкальной педагогики. – М.: Знание, - 1980. – 96 с.
11. Фейгин М.Э. Воспитание и совершенствование музыканта – педагога. – М.: Музыка, 1972. – 175 с.