

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ НАД МУЗЫКАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИМ РЕПЕРТУАРОМ

А.И. Ковалёв
(г. Минск, БГПУ)

Значение музыкально-педагогического репертуара в становлении и развитии музыканта-исполнителя, особенно начинающего, трудно переоценить. Многие известные педагоги и выдающиеся исполнители всех времён обозначают роль репертуара в музыкальной педагогике как определяющую и основополагающую. Использование в учебном процессе разнообразного (по стилю, форме и жанру), обширного по объёму, разнопланового по исполнительским средствам выразительности репертуара будет способствовать:

- в широком понимании – воспитанию общей музыкальной культуры, художественного вкуса, развитию кругозора музыканта-исполнителя;
- в технологическом плане – развитию всего комплекса исполнительских умений и навыков игры на инструменте, овладению его выразительными возможностями, спецификой звукоизвлечения и звукообразования;
- развитию эмоционально-образной сферы, мышления и воображения, формированию мотивационной сферы личности;
- приобщению учащихся к лучшим образцам мирового музыкального искусства.

Музыкально-педагогический репертуар условно можно разграничить или классифицировать на несколько различных категорий:

- репертуар для эскизного ознакомления;
- репертуар для чтения по нотам с листа;
- репертуар для самостоятельного изучения;
- учебно-педагогический репертуар, изучаемый в классе;
- концертный репертуар.

Разнообразие музыкально-педагогического репертуара, изучаемого в инструментальном классе, предполагает использование столь же многообразных форм работы над ним. При этом использование различных форм работы над музыкально-педагогическим репертуаром позволяет реализовать дидактический принцип «периодической смены видов деятельности на уроке», задействовать учащегося в разнообразных видах деятельности, реализовать индивидуальный подход в обучении.

Все формы работы над музыкально-педагогическим репертуаром имеют свою специфику, что позволяет нам рассмотреть их каждую в отдельности и проанализировать особенности методических приёмов их выполнения.

1. Эскизное или фрагментарное проигрывание музыкальных произведений.

Следует различать эти два вида музыкально-исполнительской деятельности. Эскизное проигрывание – это вычленение из общей фактуры произведения и исполнение на инструменте отдельных элементов музыкальной формы (мелодии, сопровождения или аккомпанемента, гармонического плана, характерного ритмического рисунка и т.д.). Фрагментарное проигрывание представляет собой вычленение из общей структуры произведения и исполнение на инструменте отдельных её частей (вступления или коды, экспозиции, вариации на тему и т.д.).

Для успешного формирования навыков фрагментарного и эскизного исполнения музыкальных произведений рекомендуется:

- на начальных этапах обучения проигрывать менее сложный музыкальный материал, чем тот, над которым идёт повседневная работа в классе и дома;
- начинать обучение с исполнения небольших фрагментов отдельными руками;
- последовательно увеличивать объём исполняемых фрагментов;
- исполнять отдельные элементы музыкальной формы (мелодию, сопровождение или аккомпанемент, гармонический план и т.д.) выразительно;
- постепенно переходить к эскизному исполнению произведений со сложной или плотной фактурой изложения.

2. Чтение нотного текста с листа.

Это один из важнейших видов музыкально-исполнительской деятельности, эффективно способствующий увеличению объёма, теоретической ёмкости и ускорению темпов изучения музыкального материала. К чтению нотного текста с листа следует привлекать учащихся практически на каждом занятии, а также стимулировать их к самостоятельной работе в данном направлении. «Чтение с листа – один из кратчайших, наиболее перспективных путей, ведущих в направлении общемузыкального развития учащегося» [1, с. 147]. Образно говоря, чтение с листа – это усвоение максимума информации в минимум времени.

Для успешного формирования навыков чтения нотного текста с листа рекомендуется:

- перед чтением музыкальных произведений по нотам с листа практиковать визуальное ознакомление с текстом с целью выявления особенностей формы, структуры, фактуры, каких-либо исполнительских трудностей и т.д.;

- отдельные (относительно сложные в техническом плане) места предварительно проигрывать на инструменте;

- на начальных этапах обучения использовать более лёгкий (простой и доступный в техническом отношении и в плане фактурного изложения) музыкальный материал, чем те произведения, над которыми идёт повседневная работа в классе и дома;

- при незначительных текстовых ошибках стараться не допускать остановок в игре;

- практиковать данный вид музыкально-исполнительской деятельности на каждом занятии в классе и стимулировать учащихся к самостоятельной работе в данном направлении.

3. Разучивание музыкальных произведений по нотам.

Это одна из основных, наиболее трудоёмких и продолжительных по времени форма работы над музыкальным произведением. Процесс разучивания музыкального произведения по нотам традиционно разграничивают на три основных этапа.

1-й этап – общее ознакомление с музыкальным произведением, представляющее создание его целостной модели, обобщённого представления о художественном образе, характере музыки, основных средствах выразительности и т.д. Этот этап – как будто взгляд на произведение «сверху».

2-й этап – это детальный анализ и кропотливая работа над всеми элементами музыкальной формы и речи, над исполнительскими приёмами и т.д.. В музыкально-теоретическом плане на этом этапе осуществляется подробный и детальный разбор произведения (отдельных частей, составных элементов), в исполнительском плане – тщательная отработка или шлифовка всех элементов музыкальной речи, преодоление технических трудностей, освоение каких-то исполнительских навыков игры, а также выработка собственной исполнительской трактовки. На данном этапе в качестве основного метода выступает упражнение, как способ многократного повторения и отработки отдельных исполнительских приёмов игры на инструменте.

На 3-м этапе осуществляется возрождение целостного образа (художественной картины), созданного на 1-м этапе работы над музыкальным произведением. Этот этап работы представляет собой сборку (синтез) отдельных деталей в единое целое. Здесь, в отличие от 1-го этапа, работа над музыкальным произведением осуществляется на качественно ином уровне, не на уровне его изучения и восприятия, а на уровне самостоятельной художественно-инструментальной интерпретации.

Для успешного формирования навыков разучивания музыкальных произведений по нотам рекомендуется:

- следовать предложенной методике поэтапного разучивания музыкального произведения;
- отдельные отрывки (фрагменты) музыкального произведения учащийся должен запоминать произвольно;
- в процессе работы над технически сложными местами должно внимание уделять звукоизвлечению, фразировке, т.е. не забывать о том, что главное – это работа над звуком;
- работа над музыкальным произведением не должна затягиваться по времени. Если произведение продолжительное время «не получается», не доводится до совершенства, рекомендуется оставить его «до лучших времён»;
- в процессе работы над произведением неуклонно следовать четырём дидактическим принципам развивающего обучения, которые вывел и сформулировал Г.М. Цыпин (увеличение объёма изучаемого музыкального материала, ускорение темпов прохождения определённой части учебного материала, увеличение меры теоретической ёмкости занятий, развитие самостоятельности и творческой инициативы учащихся) [2, с. 3];
- варьировать формы и методы работы над музыкальным произведением, реализуя дидактический принцип периодической смены различных видов деятельности на уроке;
- в процессе разучивания не играть слишком громко, излишне эмоционально.

4. Разучивание музыкальных произведений на память (наизусть).

Разучивание музыкальных произведений на память – это форма работы, направленная на обогащение исполнительского и концертного репертуара учащегося, а также способствующая развитию одной из важнейших способностей личности – музыкальной памяти. Разучивание на память, как вид деятельности, следует активно сочетать с такой формой работы над музы-

кально-педагогическим репертуаром, как повторение ранее исполнявшихся произведений. Данная форма работы позволяет активизировать все виды музыкальной памяти учащегося, тренировать их, поскольку считается, что наилучший способ развития всех видов человеческой памяти – это заучивание наизусть различных текстов, формул и т.д. Многие фрагменты музыкальных произведений усваиваются учащимся на память непроизвольно и довольно быстро, уже на стадии разучивания по нотам, что свидетельствует о хорошем развитии у последнего одного из видов музыкальной памяти (слуховой или образной, эмоциональной, конструктивно-логической, двигательномоторной, зрительной).

Для успешного формирования навыков запоминания музыкального материала наизусть рекомендуется:

- использовать разнообразные методы заучивания музыкальных произведений наизусть, т.е. задействовать различные виды памяти учащегося. Например, упражнение на инструменте или отработка исполнительских навыков способствует развитию моторно-двигательной памяти, музыкально-теоретический анализ различных элементов фактуры и структуры произведения – конструктивно-логической (по принципу «от понимания – к запоминанию»), проведение сравнительного анализа различных исполнительских трактовок – образно-слуховой и ассоциативной, сочинение литературной подтекстовки к инструментальным мелодиям – ассоциативной и образно-логической, исполнение музыкальных произведений на сцене – эмоциональной;

- стремиться к тому, чтобы в процессе заучивания музыкальных произведений наизусть преобладало непроизвольное запоминание, не зазубривание, а осмысленная работа над трудно запоминающимися фрагментами или кусками. Например, технически сложное место рекомендуется разучивать с помощью упражнений на инструменте, составленных на музыкальном материале данного фрагмента или его элементов. Желательно, чтобы эти упражнения составляли сами учащиеся. Этот метод позволяет активизировать моторно-двигательную память, а также эффективно способствует формированию определённого исполнительского навыка или приёма игры на инструменте;

- задействовать механизмы ассоциативной памяти учащегося, проводя аналогии с другими видами искусства, сравнивая и сопоставляя образные

представления и ощущения из его прошлого опыта художественного восприятия мира;

- учить учащегося дифференцировать фактуру музыкального произведения по степени логической значимости его элементов, выделяя при этом опорные или смысловые точки, которые будут выступать отправным моментом или импульсом для запоминания отдельных фрагментов.

С целью развития воображения и, так называемого, «внутреннего слуха» с категорией наиболее развитых и способных учащихся рекомендуется использовать метод «визуального» (только по нотам) заучивания музыкальных произведений наизусть без использования, собственно, инструмента [3, с.26].

5. Повторение ранее исполнявшихся музыкальных произведений.

Различают два вида данной музыкально-исполнительской деятельности: исполнение по нотам и проигрывание по памяти. Повторение ранее исполнявшихся музыкальных произведений предполагает более качественный, чем ранее, уровень их исполнения. Дело в том, что при повторении произведений активизируются такие виды музыкальной памяти, как эмоциональная, конструктивно-логическая и, конечно же, моторно-двигательная, которые позволяют контролировать исполнительский процесс, направленный на достижение, прежде всего, художественного и эмоционально-окрашенного исполнения. Здесь срабатывает ещё и тот положительный фактор, что при повторении музыкальных произведений у учащегося возникает эффект свежести эмоционального восприятия ранее исполнявшейся музыки. Как говорится в известной пословице, всё новое – это хорошо забытое старое.

Для успешного формирования данного навыка рекомендуется:

- повторение ранее исполнявшихся музыкальных произведений проводить в различных формах (повторение по нотам, повторение на память, повторение перед концертным выступлением на сцене);
- главное внимание при повторении произведений уделять художественной составляющей, эмоциональности и выразительности исполнения. При этом не следует обращать особого внимания на небольшие погрешности или ошибки и даже возможные остановки;
- переходить к повторению музыкального произведения следует по прошествии определённого времени, когда оно уже достаточно, но не основательно, забыто;

- после первого повторения, если оно прошло удачно и если произведение определённо нравится учащемуся, его рекомендуется вспоминать как можно регулярнее и с менее продолжительными промежутками времени. При этом следует частично отрабатывать какие-либо неточности и погрешности в игре, стремясь к достижению наиболее совершенного исполнения, доведению его до концертного уровня. В этом случае, данная форма работы над репертуаром выступает в качестве начального этапа подготовки музыкального произведения к концертному выступлению;

- данная форма работы над музыкальным произведением должна присутствовать практически на каждом занятии в классе, что будет способствовать накоплению исполнительского багажа учащегося.

б. Подготовка музыкального произведения к концертному выступлению.

Эта форма работы над репертуаром тесно связана с таким видом деятельности, как разучивание музыкальных произведений по нотам, а также представляет собой заключительный этап разучивания пьесы по нотам, как некий промежуточный итог этой работы. (Этап промежуточный потому, что предела совершенству, как известно, нет и быть не может, а есть только непреодолимое к нему стремление).

Данная форма работы направлена на формирование и развитие у учащихся особых или специфических исполнительских качеств: манеры сценического поведения (выход на сцену, поклон, посадка за инструментом, уход со сцены); навыков невербального общения со слушателями; способности к саморегулированию своего эмоционального состояния во время игры; волевых качеств личности, концентрации внимания; накоплению и обогащению опыта сценических выступлений; апробации своих музыкантских и личностных качеств и способностей; верификации выбранной трактовки (интерпретации) исполняемых произведений.

Для успешного формирования навыков концертного исполнения музыкальных произведений рекомендуется:

- на занятиях в классе чаще практиковать метод «сквозного» проигрывания музыкальных произведений;

- использовать метод записи на аудио-, видео-носитель с последующим прослушиванием исполнения и проведением его анализа;

- регулярно практиковать метод исполнения произведений (я) перед небольшой аудиторией, накапливая, таким образом, опыт сценических выступлений.

Непосредственно перед выступлением на концерте (за день до этого, в этот день) рекомендуется:

- значительно меньше играть на инструменте, чем обычно;
- не отрабатывать отдельные технические места;
- не повторять пьесу несколько раз подряд;
- не играть быстро, в полную силу;
- отдохнуть, заняться отвлечённым видом деятельности.

Нельзя допускать учащегося к выступлению на концерте с недоученной программой или отдельным произведением, не доведённым до уровня уверенного исполнения. В то же время во время выступления на концерте учащийся должен быть уверен в своих силах и возможностях, ибо, как утверждает Г.М. Цыпин, нельзя творить и критиковать себя одновременно. К.С. Станиславский отмечал ещё одно важное качество, которым должен обладать актёр, равно, как и музыкант-исполнитель. Он говорил о том, что нужно любить искусство, а не себя в искусстве, а во время выступления на сцене необходимо думать о музыке, а не об аплодисментах зрителей.

7. Использование фонограмм, оркестровых (компьютерных) «минусовок».

В настоящее время, в связи с широким распространением звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппаратуры высокого качества, широкое применение в исполнительской практике начинающих и концертирующих музыкантов получили фонограммы или, так называемые, оркестровые или компьютерные «минусовки». В практическом плане использование фонограмм позволяет значительно разнообразить работу над музыкальным репертуаром, способствует выработке у учащегося навыков коллективного музицирования, активизирует и развивает их музыкальный слух, особенно тембровый, дисциплинирует исполнение в плане метро-ритмической организации. Несомненно, что оркестровое сопровождение обогащает фактуру музыкальных произведений яркими свежими красками, привлекает масштабом и колоритом звучания.

Для успешного формирования навыков игры под фонограмму рекомендуется:

- постоянно практиковать этот вид музыкально-исполнительской деятельности в классе;
- использовать фонограммы при исполнении, как концертного репертуара, так и при разучивании учебного материала;
- на концерт выносить только прочно, уверено выученное произведение, исполняемое под фонограмму,
- использовать фонограммы высокого качества.

8. *Слушание музыкальных произведений в записи.*

Эта форма работы над музыкально-педагогическим репертуаром позволяет приобщить учащихся к лучшим образцам мирового исполнительского искусства. Следует отметить, что в последние годы (в связи с распространением Интернета, развитием компьютерной нотографии, появлением специальных музыкальных компьютерных программ *Sibelius, Finale*) значительно расширяются возможности для осуществления этого вида работы над музыкально-педагогическим репертуаром. Одним из преимуществ данной формы работы является возможность проведения сравнительного анализа нескольких вариантов исполнения одного и того же музыкального произведения непосредственно в классе. Кроме того, данный вид деятельности эффективно способствует накоплению слушательского багажа будущего музыканта-исполнителя, умению свободно ориентироваться в огромном «океане» музыки, поиску собственных предпочтений и выработке личностных художественно-эстетических приоритетов в мире музыкального искусства.

Для успешного формирования данного навыка рекомендуется:

- прослушивание музыкальных произведений в записи сочетать с одновременным визуальным просмотром нотного текста;
- прослушивание осуществлять на качественной звуковоспроизводящей аппаратуре;
- практиковать этот вид деятельности, как на занятиях в классе, так и в самостоятельной работе учащегося.

9. *Создание собственных переложений, сочинение вариаций на тему, оригинальных авторских сочинений.*

Это один из видов музыкально-творческой деятельности, который позволяет эффективно сочетать в учебном процессе продуктивный и репродуктивный его компоненты. В последние годы в музыкальной педагогике рельефно оформилось концептуальное направление – ориентация на активизацию и развитие творческого потенциала обучающихся. При этом обучение эле-

ментарным навыкам обработки исходного музыкального материала не рассматривается как самоцель – подготовка будущих композиторов. Создание собственных переложений, обработок, вариаций на тему, сочинение несложных музыкальных пьес или зарисовок выступают как метод творческого развития учащегося, его мышления и воображения, умения самостоятельно и свободно оперировать характерными музыкальными образами и интонациями.

Для успешного формирования и развития музыкально-творческих навыков учащихся рекомендуется:

- начинать работу с простейших заданий творческого характера (досочинить окончание мелодии, сочинить мелодию к заданной литературной основе, создать гармоническое или ритмическое сопровождение к мелодии, придумать литературный текст к заданной мелодии и т.д.);

- не требовать от учащегося обязательных и немедленных результатов;

- на первых порах преимущественно использовать метод сотворчества педагога и учащегося, постепенно выводя последнего на уровень самостоятельного индивидуального творчества;

- стимулировать малейшие проявления творческой самостоятельности, инициативности и индивидуальности учащегося, его фантазии и воображения;

- активно использовать музыкально-творческие достижения учащегося в его концертно-исполнительской практике.

Литература:

1. Цыпин, Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984. – С. 147.
2. Цыпин, Г.М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984. – С. 3.
3. Нейгауз, Г.Г. Об искусстве фортепианной игры. – М.: Музыка, 1987. – С. 26.