Хайнс Елена Николаевна
преподаватель класса специального фортепиано
МБОУ ДОД «ДМШ №14»
г. Казань, Республика Татарстан

РЕПЕРТУАР КАК ОСНОВА ХУДОЖЕСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ УЧЕНИКА-ПИАНИСТА: ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Аннотация: *статья посвящена проблеме индивидуального подбора фортепианного репертуара для учащихся ДМШ и ДШИ. Автор подчёркивает, что репертуар является важнейшим средством развития интереса к занятиям, расширения кругозора и формирования профессиональных навыков музыканта. Раскрывается специфика работы над пьесами разного уровня сложности, начиная с начальных классов и заканчивая подготовкой к поступлению в колледж. Освещены этапы работы над произведениями: знакомство, чтение с листа, работа над фактурой, стилем и интерпретацией. Приводятся примеры конкретных пьес и сборников для разных возрастных групп. Особое внимание уделяется ансамблевому исполнению и фортепианным концертам для детей.*

Ключевые слова: *фортепианная педагогика, подбор репертуара, детская музыкальная школа (ДМШ), индивидуальный подход, развитие пианистических навыков, музыкальное мышление, интерпретация, ансамблевое исполнительство, фортепианные концерты для детей, воспитание художественного вкуса.*

В статье раскрывается специфика работы над пьесами разного уровня сложности в условиях музыкальной школы и постепенный процесс становления и роста музыкального мышления и разносторонних технических навыков ребенка на основании точного подбора музыкального материала, начиная с самых простых задач в начальных классах школы и подводя к подготовке к поступлению в среднее специальное учебное заведение, колледж. В работе представлен круг задач, который необходимо преодолеть – это понимание целостности произведения, образности, звукового колорита для более яркого и убедительного исполнения,

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

преодоление технических задач. При этом у обучающего воспитываются личностные качества, осмысленность, собранность, умение себя слушать, ответственность перед собой и слушателями.

Освещены различные этапы работы над произведениями: знакомство с произведением, чтение с листа, особенности фактуры, стиля и интерпретации, а также формирование профессиональных навыков.

Данные методические рекомендации к подбору репертуара предназначены для практического применения преподавателями специального фортепиано в ДМШ и ДШИ и могут быть использованы при работе с обучающимся разного возраста.

Репертуар – очень важная составляющая обучения, посредством репертуара мы можем развить интерес к занятиям и расширить кругозор ученика.

Не буду много говорить о самом начале обучения – изучение нотной грамоты, доигровой – игровой период, постановка аппарата и т.д. – мы, педагоги, все это прекрасно знаем. И знаем о существующих нотных сборниках для начинающих, их сейчас много. Скажу лишь о том, что на этом этапе самая главная задача правильно приготовить игровой и слуховой аппарат ребёнка. Основное-свободные руки на опоре. Это – база пианиста.

Мне кажется неправильным давать всем подряд ученикам одни и те же произведения из года в год, как это делают иногда преподаватели, так как все мы и дети разные, со своими индивидуальными психическими, физическими, интеллектуальными и эмоциональными данными. Поэтому для каждого ученика желательно подбирать особую программу. Для начинающих я использую широко известные пьески. Но существуют – для меня – такие пьесы, от которых можно сделать резкий скачок к более сложному репертуару. Это – В садике Майкапара, для развития опоры и свободы рук. Черни Этюд 23 Соль мажор из Черни – Гермера – развивает цепкость, опору и остроту мышления из-необходимости переключения с одного вида техники на другой.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Я думаю, что целесообразно учить ребёнка играть с педалью как можно раньше, и начать с запаздывающей – упражнение на запаздывающую педаль-гамма медленно, но быстро меняем педаль.

Подробно останавливаться на разборе этих пьес не буду, так как времени на выступление дано очень мало, а я хочу успеть охватить весь свой материал.

Навык применения запаздывающей педали пригодится в пьеске Светотень, и элемент виртуозности в пьесе Клоун – из Хрестоматии для фортепиано 1–3класс Натальи Смирновой. Есть такая Хрестоматия и для старших классов.

На столике я оставила ноты – кому интересно, можно сфотографировать и потом распечатать, только пожалуйста не забирайте, оставьте на столе.

Красивые и интересные пьесы для учеников разного возраста можно найти в авторских сборниках Владимира Коровицына, Сергея Баневича, Сергея Слонимского, Игоря Парфенова и многих других авторов- можно поискать в интернете. Я совсем не претендую на полный обзор этих сборников и буду говорить только о тех произведениях, которые достаточно эксклюзивные и были в моей практике.

Совершенно уникальный репертуар буквально для всех возрастов можно найти на сайте Оксаны Крут www.oxanakrut.de можно набрать имя в поисковике по-русски и выйдет много ссылок на презентации и ноты. Кроме многого другого у неё есть сборники для младших учеников – 2–3 классы – Золушка и Дюймовочка. Детям очень нравятся пьесы из этих сборников – Большие башенные часы, Вальс Золушки, Зимняя песня, Большая золотая рыбка, Майский жук и др. Названия на немецком, но сейчас с автопереводом – это не проблема.

Ещё один сайт, который я могу порекомендовать www.Irina-kruemmling.de интересный сборник Der Tannenbaumschmuck – Игрушки на ёлку. Там есть интересные авторские пьески, класс тоже 2–3-4. В конце- обработка известной рождественской песни Stille Nacht – Святая ночь. Я могла бы рассказать об этих авторах больше и интереснее, но поскольку времени мало-продолжу.

Разумеется, в классе специального фортепиано мы играем все, что полагается по программе и существует в разных Хрестоматиях. Но есть особенные для

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

меня пьесы, которые являются украшением любого репертуара, которые редко играются и ноты редкие, я не даю их всем ученикам подряд, так как они рассчитаны уже на наличие у ученика определенных пианистических навыков, которые можно развивать и углублять и дальше, как, например, в случае с Детским альбомом Чайковского.

Такова одна из самых ранних и легких пьес Ф. Листа Колокольчики звенят – 2–3 класс.

Интересная и красивая кантиленнная пьеса Ф.Амирова Лирический танец.

Эта музыка, помимо художественных и технических задач, помогает ученику раскрыться эмоционально.

В Хрестоматии за 5 класс есть совершенно замечательная по красоте и образности Колыбельная Ребикова – тут уже необходимо мастерское владение красивым звуком на пиано и виртуозное использование запаздывающей педали. На вид- простая и легкая, в До мажоре.

Анданте Шопена, всего одна страничка, но множество задач – длинные фразы, красивый звук, педаль, агогика- и это уже хорошая ступенька к освоению новых трудностей.

Возможно, в нашей педагогической практике незаслуженно мало применяются Этюды Бургмюллера. Три тетради – легкие, потруднее и трудные. Этюды программные, интересные по художественным и техническим задачам. Особенно выделяются Марш и Сильфы. Они представляют значительную трудность для ученика 5–6 классов, так как предполагают наличие виртуозных навыков. Но это же возбуждает и подогревает интерес к домашним занятиям.

Все эти навыки уже можно применить в виртуозных Вариациях на тему Паганини Выгодского. Смена разных технических задач и эмоциональных состояний развивает музыкальное мышление ученика.

Две кантиленных пьесы эпохи романтизма уже довольно близко подводят нас к Музыкальному моменту Р. Яхина и Ноктюрну Ми бемоль мажор Ф. Шопена. Это пьесы – Рафф Романс из Хрестоматий Адажио за 6 и 7 класс. Длинная

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

вокальная мелодия, обилие распетых украшений, смена настроений представляют особую трудность для ученика.

Очень редко в нашей педагогической практике мы вспоминаем о произведениях значимого испанского композитора Энрике Гранадоса. А зря, потому что он был ещё и выдающимся пианистом, и у него много фортепианной музыки. К сожалению, его творческое наследие мало изучено и у нас во всяком случае, мало издаётся. Но Испанский танец ми минор широко известен. Для ученика 7 класса он представляет особую трудность и в музыкальном, и в техническом, и в эмоциональном плане.

Очень редко, практически никогда, тем более в школе, играется пьеса Гранадоса из цикла Гойески – Маха и соловей. Композитор высоко ценил творчество великого испанского художника Ф. Гойи (отсюда название цикла, по аналогии Бахиана, Шопениана). Цикл состоит из нескольких пьес, неимоверно сложных технически и необычайно интересных по музыке, почерк композитора ни на кого не похож. Впоследствии Гранадос на основе этих пьес создал оперу. Весь фортепианный цикл Гранадоса Гойески можно послушать в ютубе, так же, как и именно эту пьесу (ссылка дана). Как я уже сказала – пьеса очень сложная для ученика 7 класса, это уровень училища, полифоническая, многогранная, и мы ее начали учить с самых сложных мест, буквально по тактам. Но, поскольку ученица уже обладала определёнными пианистическими навыками, и была просто влюблена в эту музыку- у нас все получилось.

Таким же образом мы работали с другим учеником над виртуозной пьесой армянского советского композитора А. Бабаджаняна Вагаршапатский танец. Это уровень 2 курса училища. Но поскольку ученик уже был подготовлен и технически, и эмоционально, пройдя тот путь, о котором я уже рассказала- он тоже справился, ещё и потому, что он просто заболел этой музыкой.

В старших классах можно поиграть с учениками органные прелюдии Баха, особенно если дома электронный инструмент, который можно переключить на орган. Я это испробовала и знаю, что ученики увлекаются и занимаются дома с большей отдачей.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Для учеников класса общего фортепиано можно поискать музыку в стиле неоклассицизм. Это могут быть различные обработки музыки к кинофильмам и мультфильмам, ученикам, наверное, будет интересно это поиграть. Могут быть и легкие обработки, и сложные авторские тексты. Так, несколько лет назад, когда об этой композиции еще не было у нас ничего известно, я нашла в интернете знаменитую теперь Per te американского композитора с русскими корнями -Уолтер Афанасьефф в исполнении известнейшего певца Джош Гробан. И даже ноты в интернете нашлись. Это развернутое довольно сложное фортепианное сопровождение с модуляциями в разные тональности и почти с точным дублированием мелодии. Не составило большого труда немного подкорректировать текст, и получилась развернутая фортепианная пьеса, которую ученица играла с большим удовольствием.

Некоторое время назад дети интересовались музыкой южнокорейского композитора Юрума (Yiruma), на общем фортепиано, наверное, тоже можно поиграть. И видео. и ноты также есть в интернете.

Мы в основном, я, например, совершенно не знаем, какая музыка популярна у современной молодежи, в основной массе. Предлагаю послушать ради интереса-в списке есть ссылки на некоторые видео. Я послушала и ужаснулась, в одном ролике видеоряд лучше даже не смотреть (Billie Eilish). Сделали фортепианную обработку этой песни, но ученик сказал-нет, я лучше поиграю сонатину Клементи! Сейчас в Европе очень моден композитор Ludovico Einaudi, ссылку на ролик даю и что удивительно – миллион подписчиков и тысячи восторженных откликов. Увы...Вот поэтому мы и должны работать над воспитанием художественного вкуса, чтобы человек, закончивший музыкальную школу понимал, что хорошо, а что плохо.

Очень большое значение в становлении и развитии ученика имеют произведения для ансамблевого исполнения. Ансамбли необходимы уже с самого начала обучения, на стадии Петушка и Василька, так как ребенку необходимо услышать свою простую мелодию с гармоническим сопровождением. Ансамблевых пьесок

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

для начинающих в современных сборниках достаточно много. Хочется остановиться на более сложных.

Это фортепианные концерты для детей. Они являются более сложной формой, чем просто ансамблевые пьесы и требуют большего внимания, выдержки, большей ответственности за свое сольное исполнение, помимо технических и художественных задач. Обычно принято играть либо первую часть, либо вторую вместе с третьей.

Самым первым концертом для ребенка может быть Концерт №2 Берковича. Части не равноценны, поэтому лучше звучат и учатся 2 и 3. Детям очень нравится играть Концерт для фортепиано с оркестром, и это надо использовать для стимула к занятиям. По программе это 2 класс.

Посложнее концерты-Концерт Роули, Концерт Полунина, в порядке усложнения-Концерты -Гайдна ре мажорный, Кабалевского (Пионерский), Баха фа минорный, Генделя Кончерто Гроссо соль минор, Шостаковича Концертино.

Хочется немного остановиться на Концерте №1 белорусского советского композитора Купревича (сборник Фортепианные концерты для детей выпуск 2, 1990). Его почти не играют, хотя музыка глубокая, содержательная, разноплановая, насыщенная множеством технических и образных задач. Работать над ним интересно, это настоящий классический фортепианный концерт с оркестровой партией, виртуозной фортепианной и сольной каденцией. Но есть одно, но – длительность звучания – 12 минут, и ни в один конкурсный регламент, да еще если плюс вторая разнохарактерная пьеса, он не вписывается, к большому сожалению. Если только сделать какие-то купюры …. По трудности – 7 класс, закончить школу таким концертом вполне достойно.

Подводя итог, можно сказать, что правильно подобранный репертуар прививает интерес к музыке и занятиям, направляет и воспитывает художественный вкус и развивает пианистические навыки. И, главное, воспитывает любовь к музыке. Как мне сказал однажды один ученик: «Елена Николаевна, спасибо, что вы ЗАСТАВИЛИ меня полюбить музыку!» Мы дружно посмеялись тогда, но, наверное, какая-то правда в этом есть.

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)

Список литературы

1. Список использованной литературы

2. Московская государственная дважды ордена Ленина консерватория имени П.И. Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования «Беседы о педагогике и исполнительстве». К обобщению творческого опыта фортепианного факультета Московской консерватории. – Вып. 1. – М., 1992. – С. 28–30, 49–50.

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0)