Муниципальное учреждение дополнительного образования

«Детская музыкальная школа№1»

муниципального образования городского округа «Ухта»

Методическая работа

«Современные композиторы - детям»

Применение в педагогической практике по специальности фортепиано произведений современных российских композиторов

Гориленко Р.А.

преподаватель

специального фортепиано

Ухта

2019 г.

Содержание

1. Аннотация
2. Введение
3. Обзорная характеристика темы работы
4. Краткий аналитический комментарий к пьесам сборников
5. Вывод
6. Список использованной литературы

Аннотация

Данная работапредставляет собой обобщение по практическому применению в педагогической практике специального фортепиано произведений современных российских композиторов. Наличие информационных технологий позволяет сегодня преподавателям свободно общаться, приобретать нотную литературу и обмениваться опытом работы на страницах интернета. Личное знакомство с Натальей Тороповой, изучение её сборников и работа по ним в классе фортепиано даёт положительные результаты в процессе обучения детей. Сборники охватывают большой период в обучении от дошкольников до старших классов. Данное исследование может быть полезно преподавателям фортепианных отделений ДМШ, так как в нём представлен не только новый современный репертуар, но также дается характеристика произведений, и методы работы с учащимися в процессе его изучения.

Цель методической работы: Знакомство и расширение репертуара в классе фортепиано.

Задачи:

Образовательные:

* Освоить виды исполнительской техники игры на инструменте в произведениях современных композиторов;
* Овладеть спецификой современного музыкального языка, исполнения музыкальных произведений различных жанров и форм;

Развивающие:

* Развить творческую индивидуальность ученика;
* расширить багаж музыкальных представлений, овладеть навыками эмоционального восприятия музыки.

Воспитательные:

* Воспитать музыкальный вкус и культуру исполнения ученика на примерах современной литературы;

Вступление

Значительной областью музыкальной культуры является фортепианное искусство. Классическая фортепианная школа складывалась не одно столетие, накоплен богатейший репертуар, включающий музыку разных эпох, стилей. Приобщение детей к шедеврам классического наследия одна из задач преподавателей, целью, которой является воспитание музыкальной культуры, формирование общего кругозора учеников, их творческого мышления. Современная фортепианная школа имеет в своём арсенале богатейший методический и практический опыт работы с юными пианистами великих педагогов прошлого века. И сегодня создаются новые методики и программы, но на первый план вновь выступает задача воспитания и развития детей посредством обучения музыке. Все преподаватели музыкальных школ знают, как резко снизился общий уровень музыкального воспитания, предшествующий обучению музыке. Часто отсутствие конкурса вынуждает принимать в контингент учащихся практически всех желающих, и поэтому в последние годы в ДМШ занимаются учащиеся не только с хорошими или средними, но и минимальными музыкальными данными. К тому же на приемных испытаниях очень трудно безошибочно выявить музыкальные данные не умеющих играть детей и предвидеть их дальнейшее развитие.
Одна из важных и трудных особенностей художественной, в частности музыкальной педагогики - выявление и развитие в процессе обучения индивидуальности ученика.**Задача педагогов - облегчать детям сложный путь в мир музыки, учитывая реалии современного мира.** Меняются вкусы, пристрастия, музыкальный язык, изменилась вся звуковая атмосфера, в которой растут наши дети. Музыка, которую они слышат вокруг, которую они играют, определяет их вкус, формирует духовные склонности. Поэтому так важно раскрыть перед детьми диалектическую взаимосвязь между музыкальным наследием прошлого и современной музыкой, показать и помочь осмыслить развитие традиций и жанров, научить отбирать истинные ценности, которые, несомненно, есть в любом виде музыки, содействовать способности понимать умом и сердцем разницу между серьезной музыкой, и легкой. К современной музыке педагоги относятся неоднозначно. Многие критикуют, а педагоги-консерваторы дают своим ученикам только классические произведения. А ведь ещё в прошлом веке, педагог, пианист А.Б. Гольденвейзер писал: “Какую литературу давать детям? Надо давать хорошую музыку. Есть целый ряд произведений в детской классической литературе, вроде сонатин, легких произведений Баха и т.п., есть немало хороших произведений более поздних композиторов, есть многоценного у русских, советских авторов, которые создали большую детскую литературу, - достаточно указать на Чайковского, Майкапара, Гедике и многих других. Если исполнитель очень склонен к классической музыке, надо давать ему современный репертуар, если он склонен к современному репертуару, ему надо давать классическую музыку”. Таким образом, наряду с новыми направлениями в музыкальной педагогике, применениями их в практике, основой воспитания юного музыканта и важным показателем профессиональной компетентности преподавателя, является вдумчиво подобранный репертуар, используемый на уроках фортепиано. Современный репертуар для детей сегодня отличается своим огромным разнообразием. Сочинения современных композиторов, а это и обработки народных песен, эстрадные переложения и собственные произведения композиторов, отличаются яркими творческими находками в создании художественных образов, музыкальный язык демократичен, доступен и самым маленьким музыкантам, и юным исполнителям. Современная музыка, если она по-настоящему образна и мелодична, воспринимается учащимися не хуже, чем классика, несмотря на необычный, а подчас и сложный музыкальный язык. Усвоение музыкально-выразительных средств и интонационного языка несложных пьес, в конечном счете, может дать школьникам старших классов «ключ» к пониманию музыки более сложных инструментальных сочинений. По словам В.Коровицына, современного российского композитора: «Классики как бы они ни были гениальны, всё-таки они писали, когда? 100, 150, 250 лет тому назад – она хорошая, она великолепная музыка, но интонационно она всё-таки устарела, а современный ребёнок - он уже слышит другой музыкальный материал. И ему очень сложно перестраиваться с этого языка на тот, а я делаю «мостик». Я пишу таким образом, что использую современные интонации, с элементами киномузыки и гармонии, мелодии, которые ласкают ухо. Потому что музыка, которая пишется за последние 100 лет, она карябает ухо – люди от неё отказываются, не слушают».

Таким образом, приобщение обучающихся к исполнению современной музыки – одна из актуальных проблем современной педагогики. Наряду с традиционными методиками обучения игре на фортепиано актуальным является применение современных методов и приёмов работы с учениками. Современный репертуар требует органичного интегрирования современных технологий в традиционные средства обучения с учетом личностных индивидуальных особенностей учащихся.

Последние годы, в своей педагогической практике, я часто обращаюсь к сборникам современных композиторов: И. Корольковой, С. Барсуковой, Н. Тороповой. В своей работе остановлюсь на особенностях сборников пьес для фортепиано В. Корольковой и Н. Тороповой.

Обзорная характеристика темы разработки

И. Королькова «Крохе - музыканту»

Основополагающим для развития музыкальных способностей ребенка является начальный период обучения, в музыкальных школах это дошкольная группа. В музыкальном воспитании детей исключительно важная роль принадлежит именно этому периоду, где закладывается фундамент для формирования как музыкальных, так и профессиональных способностей ребенка.

Выявить степень способностей к обучению на инструменте и одаренность можно, лишь вплотную приступив к занятиям на инструменте. Одаренность может проявиться на первых стадиях обучения, а может выявиться позже, под воздействием различных факторов. Каждый дошкольник имеет различный темп освоения материала. Но то, что почти каждый ребенок имеет яркую эмоциональную восприимчивость, гибкость приспособления к двигательным навыкам, позволяют целостно развивать музыкально-слуховую и техническую сферу в их единстве. Развитие учащихся проходит тем успешнее, чем доступнее для них средства и методы педагогического воздействия.

Ирина Станиславовна Королькова педагог, композитор, является автором уникальной методики по обучению игре на фортепиано детей малого возраста (4-5 лет). Ею написано методическое пособие из 3х частей. Особенностью сборников является концентрический метод изложения материала: от простого к сложному, возвращение к пройденному материалу на другом уровне, на новом музыкальном материале. Это дает поступательное движение в развитии музыкальных способностей ученика. Нотный материал доступен и интересен малышам. Каждая страница – это знакомство с нотой: её можно порисовать, прочитать четверостишье, проговорить ритмически и проиграть. Аккомпанирующая партия преподавателя добавляет гармоническую палитру и художественное преобразование «маленького образа», что доставляет малышам удовольствие от приобщения к творческой работе и получению результата учебной деятельности.

Во 2 части «Нотной азбуки» многие пьесы представлены в виде ансамблей с преподавателем, пьесы даны с интересными названиями, что побуждает в сознании детей яркие образы, они любят импровизировать и сами сочинять сюжеты, тем самым у детей развиваются основные познавательные процессы: восприятие, воображение, мышление. В игровой форме ученик постепенно осваивает нотную грамоту, новые музыкально-слуховые и ритмические явления. Достоинство сборников заключается в том, что расположение нотного материала дает быстрое вовлечение ребенка в непосредственную исполнительскую деятельность, с постоянным добавлением различных исполнительских задач. «Играть с первого урока» - главный принцип в работе с начинающими в классе для развития и закрепления мотивации, без которой обучение не может быть полноценным. В основе работы с начинающими лежат педагогические принципы доступности, постепенности, наглядности. Учитывая психологические и физиологические особенности, одной из основных форм в подаче материала является игровой подход. Например, названия этюдов, носят образный характер **«Догонялки».** На основе образа подобраны различные пианистические приёмы: staccato – **«Обезьянки»,** staccato **–** legato **«Носорог-воробей»,** длинное legato - «**Бабушкины сказки».** Таким образом, на интересном, ярком и доступном материале сборников «Крохе-музыканту» И. Корольковой закладывается фундамент для формирования музыкальных способностей, двигательных приемов, навыков и постановке пианистического аппарата в целом.

3 часть И. Корольковой «Крохе-музыканту» представляет собой сборник пьес для концертных выступлений. Приобщение малышей к концертной практике, задача для преподавателей пианистов не менее важная. В дошкольной группе мы с родителями, устраиваем, начиная со второй четверти, «встречи в концертном зале», где будущие музыканты музыкальной школы, играют для слушателей – родителей. Им очень нравиться выступать, они серьёзны и сосредоточены в своих выступлениях. Пьесы сборника написаны в жанрах, очень доступных ученикам: песня, танец, марш. Характер пьес отображен прилагательными, что тоже доступно воображению детей. Каждая пьеса имеет свои пианистические задачи, а названия помогают соединить эти задачи с образом. Не сложная мелодическая структура, с повторами и элементами секвенцирования мотивов, легко запоминается и нравится ученикам, они с удовольствием занимаются по этому сборнику.

Наталья Торопова композитор преподаватель фортепиано и концертмейстер Фокинской ДШИ. Знакомство на сайте со сборниками произведений для пианистов и их приобретение, пополнило мой педагогический репертуар ещё одной новинкой. Апробирование произведений из сборников на уроках фортепиано, показало заинтересованность учеников, им нравится работать и исполнять эти пьесы. Интересный сборник ***«Нотный сад»*** написан для начального этапа работы с учениками в дошкольной группе. Пьесы расположены в порядке усложнения материала, каждое произведение написано для решения различных пианистических задач, для развития и закрепления приемов музыкального исполнения. К каждой пьесе прилагаются четырехстишья, мы их прочитываем ритмически, что в дальнейшем облегчает работу с нотным текстом. Произведения имеют яркие названия, а характер пьес, изложенный краткими словами: ласково, игриво, энергично, лучисто, способствуют эмоциональному восприятию образа у дошкольников. Таким образом, в процессе занятий одновременно решаются многие задачи. Развивающие задачи: ритм, память, слух. Обучающие задачи: приёмы музыкального исполнения. Воспитательные задачи: музыкальный вкус, культура исполнения.

Структура изложения нотного материала сборника ***«Первые нотки»*** идентична предыдущему сборнику. Обращает на себя внимание удивительная образность пьес, ключ к пониманию образа – в стихотворном тексте, в сочетании различных пианистических приёмов, делает это пособие необходимым в педагогической практике. Рассмотрим несколько примеров:

Пьеса «Хорошо!» Слова четырехстишья точно передают, какими пианистическими приёмами нужно исполнить эту пьесу. «Хо-ро-шо!» длинные длительности исполняются приёмом (staccato и marcato), «Огоньками ёлка светит» короткие длительности приёмом (staccato).

Пьеса «Жук» тот же приём исполнения, подсказанный стихотворением.

Пьеса «Осень» двухтактовые фразы исполняются длинными (legato), что так же подсказано текстом.

«Извилистая тропинка» Трихорд из одной руки передаётся в другую гибко, плавно и не спеша (рекомендация автора) и - образ очень понятен детям. По такому принципу построены все пьесы цикла.

Классификация пьес на основе приёмов артикуляции:

Non-legato

1. Медвежонок Мишка
2. Бегемот
3. Ваня
4. Гуси
5. Кошки

Staccato

1. Элли и Тотошка
2. Воробей
3. Хорошо
4. Жук
5. Кузнечик
6. Полька Винни Пуха и Пяточка

Legato

1. Осень
2. Павлин
3. Грустный зайчик
4. Вальс
5. Очень простая мелодия

«Музыкальные узоры» Этюды – зарисовки для фортепиано.

Работа над этюдами в педагогической практике занимает значительное место. Не всем ученикам поддаётся овладение виртуозностью исполнения. Техническая проблема заключается в том, «чтобы каждый палец знал своё место и нёс ответственность за порученное ему дело».

С.Е.Фейнберг придерживался того мнения, что всякая трудность или технически сложная проблема может быть преодолена путём совершенного овладения более простыми элементами, в неё входящими, путь преодоления трудностей должен идти от простого к сложному, а не наоборот. К традиционным методам и формам работы с этюдами в классе фортепиано, целесообразно применять и этюды из сборника Н. Тороповой. Особенностью этого цикла является образность в названии, условие в исполнении (спокойно, безмятежно, изящно, воздушно и так далее) в сочетании с техническими задачами. ***«Этюд-радуга»*** - передача на (legato) из одной руки в другую коротких мотивов. ***«Этюд - ветерок»*** - на (legato) передача из одной в другую руку движения арпеджио. ***«Праздничный этюд»*** написан в 3х частной форме. Сочетание нескольких технических приемов: октавное движение в левой руке и аккордовое в правой, требует от ученика технической подготовки, выдержки, ритмической четкости. ***«Упрямый этюд»,*** который исполнить нужно своевольно и насмешливо, построен на длинных арпеджио, с передачей из одной руки в другую. ***«На велосипеде».*** Этюд интересен с точки зрения сочетания беглых гаммаобразных движений в крайних частях, и мотивов на мелкую моторику среднего раздела. **«Этюд - гамма»** учит расходящемуся движению: на тетрахорд, на октаву, затем на две октавы.

Объём пьесы одна страница, поэтому руки не успевают устать. **«Изящный** **этюд»** написан в характере танца. Трудность представляетпроведение мелодии в левой руке, но при правильном подборе аппликатуры, получается у ученика успешно. **«Этюд для** **Полины»** технический приём в движении мелодии по пентахордам верх – вниз, с остановками на длинных нотах, что не допускает утомления рук. Сопоставление ладов в пьесе способствует выразительному исполнению.

«Этюд для Юли», «Море волнуется», «Неугомонная пчелка» и все последующие в этом цикле этюды могут быть использованы в концертной программе ученика, как виртуозные пьесы. Следует ещё раз подчеркнуть новизну и оригинальность произведений, которая заложена в названиях и характеристике исполнения. При техническом развитии юного пианиста необходимо соблюдать принцип естественного усвоения двигательных навыков на базе изучения художественных произведений, и сборники этюдов Н. Тороповой должны быть в репертуаре преподавателей пианистов.

Н. Торопова «Дружные ручки» - ещё один интересный, оригинальный сборник произведений композитора.

Совместное музицирование! Им занимались во все времена, при каждом удобном случае, на любом уровне владения инструментом, и оно всегда приносило радость совместного творчества. Конечно, речь идет об ансамбле, игре в четыре руки.

Понятие «ансамбль» означает стройное сочетание различных элементов, встречается во всех областях искусства. В музыке ансамблем называют группу из двух и более музыкантов, исполняющих музыкальное произведение и само произведение, написанное для такой группы музыкантов. Определение «хороший ансамбль» означает слаженность исполнения и единство творческих устремлений участников ансамбля, а выражение «чувство ансамбля» - способность музыкантов к совместной игре и навыки ансамблевой игры.

   Ансамблевая игра представляет собой форму деятельности, открывающую самые благоприятные возможности для всестороннего и широкого ознакомления с музыкальной литературой. Перед музыкантом проходят произведения различных художественных стилей, авторов, различные переложения оперной и симфонической музыки. Накопление запаса ярких многочисленных слуховых представлений стимулирует художественное воображение. Игра в ансамбле способствует развитию всех видов музыкального слуха (звуковысотного, гармонического, полифонического, тембрового и динамического). И чем раньше, в классе фортепиано, начинается работа в ансамбле, тем интенсивнее идет процесс накопления и развития музыкальных способностей. Сборник Н. Тороповой «Дружные ручки» восполняет пробел в наличии репертуара для самых маленьких музыкантов. Ансамблевые миниатюры можно применять в практике практически в первый год обучения, где сложные партии может исполнять преподаватель. Малышам очень нравится этот вид деятельности. Нередко к этой работе я привлекаю родителей тех учеников, которые когда- то учились в моём классе.

Метод изложения нотного материала основан на доступности понятий и образов в соответствии с возрастом ребёнка.

При традиционных формах (2х и 3х частных), уникальны творческие находки автора в разнообразии жанров, изложении тем и образов. Каждое произведение насыщено современными интонациями, тонкой гармонизацией, и удобной, «ложащейся на пальцы» пианистической фактурой.

Первые десять пьес – это начальный этап обучения. С ансамбля «Тролли – великаны» в сборнике представлены яркие, образные концертные произведения.

«Тролли – великаны» Два ярких образа даны разными пианистическими приёмами. Великан – короткие мотивы (marcato) в сочетании с приёмом (legato) удобны для пианистической фактуры, ученики благодаря выразительности подачи образа хорошо справляются с задачей. Вторая партия сложна ритмическим и аккордовым изложением, требует более тщательной работы. Пианистические приёмы (martellato) и игра ладошкой (кластер), в резких динамических сопоставлениях создают интересный художественный образ.

«Полёт дракона» Изобразительное начало «полёта» дано пианистическим приёмом передачи на (legato) интервальных ходов из одной руки в другую, затем нисходящее движение тетрахордов создают стремительный и зловещий образ дракона. Вторая часть - назойливая тема в сложном ритмическом изложении, должна быть исполнена жестко и беспощадно (автор). Произведение хорошо развивает творческое воображение и фантазию ученика.

«Забавные шалости гномов» пьеса интересна освоением разных пианистических приёмов: martellato,Staccato, короткие форшлаги, ритмические сложности.

Заключение

Любой репертуарный комплекс без современной музыки будет обедненным и неполноценным.

Репертуарный комплекс должен охватывать произведения различных стилей, жанров и периодов - от старинной эпохи до современной музыки.

Л.Баренбойм в своих трудах утверждал, что: “Современная музыка должна изучаться параллельно и одновременно с классикой, но, не обгоняя и не опережая её”.

По мнению многих педагогов, умело составленный репертуар - важнейший фактор воспитания музыканта

Главными критериями выбора репертуара являются:

* художественная ценность произведения, где основные составляющие этого понятия - глубина содержания и совершенство музыкальной формы;
* доступность, трактуемая как динамично развивающееся понятие, отражающее исполнительский уровень конкретного учащегося”.

Всеми педагогами признаётся важность правильного выбора репертуара при обучении игре на фортепиано. Т.Б. Юдовина-Гальперина считает, что “репертуар для начального обучения должен отвечать “логике усвоения ребенком материала”, что должны учитываться индивидуальные особенности конкретного ученика, что музыка, “строго и сурово” отобранная для обучения, должна быть “пусть самой простой, но талантливой”. При выборе репертуара необходимо учитывать не только пианистические и музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества.

Поэтому, наряду с традиционными программными требованиями составления репертуара, педагогически целесообразно включать в репертуар и современные произведения, способствующие сохранению мотивации музицирования учащихся, даже если они выходят за границы программных требований.

Список использованной литературы

1. Торопова Н. М. Музыкальные зарисовки. Серия: Хрестоматия педагогического репертуара/ Н.М. Алексеев. -2-e изд., Феникс , 2010
2. Торопова Н. М.Дружные ручки Сборник фортепианных ансамблей. Изд. Феникс, 2018
3. Торопова Н. М.Музыкальные узоры Сборник фортепианных ансамблей. Изд. Феникс, 2018
4. И Королькова Крохе – музыканту 3 части. Изд. Феникс 2018
5. http://libryansk.ru/toropova-natalya-mihajlovna.