Методическая разработка на тему:

«Формирование репертуара баяниста

 на начальном этапе обучения»

Автор – Антонова Оксана Петровна - преподаватель МБУ ДО г. о. Самара

 «Детская школа искусств № 23»

«…в исполнительском искусстве творческую фантазию

сможет проявить тот, кто обладает большим

 музыкальным опытом, больше знает

разнохарактерной музыки, разучил большее

 количество музыкальных произведений»

Баренбойм Л.А.

Введение

Одним из важных, основополагающих факторов музыкального воспитания, который способствует формированию художественного вкуса музыканта является репертуар.

     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 - 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 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 обучающегося.

 При подборе учебного материала педагог, прежде всего, должен решить следующие задачи:

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

На каждого ученика преподаватель составляет индивидуальный план по следующим направлениям:

• Новый художественный репертуар для детального изучения

• Новый художественный материал для самостоятельного изучения

• Репертуар для эскизного изучения

• Репертуар для повторения

• Инструктивный материал: гаммы, арпеджио, транспонирования, игры по слуху, импровизации.

     Каждый из этих аспектов работы связан с рядом проблем:

      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 баяне? Прежде всего, необходима тесная связь теоретического материала с практическим освоением инструмента - обучающийся 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.

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

      Проблема воспитания. Педагог не может видеть свою задачу только в том, чтобы научить обучающихся хорошо играть на баяне. В процессе овладения баяном ученикам должны прививаться и другие качества, такие как:

* + стремление постоянно обогащать свои знания в различных областях искусства;
	+ стремление к выработке эстетических взглядов и вкусов;
	+ умение видеть красивое в художественных произведениях различных видов искусства;
	+ способность полноценно воспринимать прекрасное в любой области жизни;
	+ в стремление развивать свои художественные способности и совершенствоваться в одном из видов искусства - в данном случае в исполнительстве на баяне.

 Проблема репертуара для баянистов всегда была и остается **актуальной**.

Репертуар – основа воспитания и обучения баяниста

Из истории баяна

 Баян, как исторически сравнительно недавно созданный музыкальный инструмент, не имеет такого обширного по объему и разнообразного по содержанию концертного и педагогического репертуара, как, например, фортепианная или скрипичные школы.

    Баянный репертуар накапливался и совершенствовался одновременно и в зависимости от развития школы игры на этом инструменте фактически со второй половины прошлого столетия, и в определенной степени оно продолжается и в наши дни. На протяжении всего исторического периода формирования баяна можно наглядно проследить, как параллельно с усовершенствованием конструкции инструмента претерпевал качественные изменения и репертуар.

 На заре баянной эры основу репертуара баянистов-самородков составляли народные песни и танцы, аранжировки всевозможных маршей, вальсов, полек, попурри на темы из популярных опер и т. д.

 С момента возникновения профессионального образования на баяне в музыкальных учебных заведениях (20-30 годы) и где-то до 60-х годов XX века наряду с народной музыкой важнейшей составной частью баянного репертуара являлись переложения произведений западной и отечественной классики для баяна с готовыми аккордами в левой клавиатуре.

В связи с этим многое из классической музыки приходилось даже не перекладывать, а скорее, приспосабливать к ограниченным возможностям инструмента старых конструкций. К тому же далеко не все потенциально звучащие произведения можно было уместить в рамки «готовой» клавиатуры.

 С появлением многотембрового готово-выборного баяна появилась возможность более точной передачи нотного текста оригинала и более полноценной трактовки художественного образа произведения. На первых порах даже складывалось впечатление, что проблема переложений решена, поскольку в большинстве случаев достаточно было простейшей редакции.

 Баяну грозило стать инструментом, не имеющим своего облика. К счастью, этого не произошло. Вместе с развитием инструмента формировались исполнительская и обшемузыкальная культура, а также вкус самих баянистов.

 Однако вскоре стало ясно, что появление баяна современной конструкции не избавило от проблемы переложений. Более того, данная проблема приобрела качественно новые черты и решение ее на современном этапе позволяет довести художественный уровень переложений до полноценных в эстетическом отношении транскрипций, которые могут занимать полноправное место в баянном репертуаре наряду с оригинальными сочинениями.
 Сегодня для отечественной баянной школы в целом характерен весьма строгий подход к переложениям. Отбор произведений для переложения производится в первую очередь с учетом главного: не погрешим ли мы против эстетической сущности художественного образа оригинала, а не исходя только из того, насколько удобно и просто данная пьеса ложится на баян.

 При этом репертуарная политика опирается на методологическое положение о том, что музыкальные произведения предназначенные для разучивания в классе баяна, должны положительно влиять на эмоциональную сторону личности обучающегося, формировать его как личность самостоятельную, одухотворенную и высоконравственную.

 Вначале ребёнок должен понять, зачем ему инструмент. Когда он созреет, то будет искать средства его выразительности, а не формально играть, как на печатающей машинке. Важно, чтобы педагог подвел к пониманию и далее к самовыражению через звуки баяна.

Взаимопонимание в процессе общения – необходимое условие для успешного обучения школьника. Ребенок вряд ли бы начинал разговаривать, если бы ему никто не был нужен, и ему не потребовалось, чтобы его поняли.

 Баян, как кисти и краски для художника. Если он почувствует природу музыки, то, что она может выражать фантазию значительно шире возможностей вербального охвата, любой полет фантазии, то остальное уже будет зависеть от степени его одаренности и мастерства педагога.

	Основные принципы подбора репертуара для обучающихся **в классе баяна****Принцип художественной ценности музыкального материала.** Культурную и образованную личность возможно воспитать только на высокохудожественных образцах мирового искусства, поскольку современная музыкальная педагогика на первое место ставит, прежде всего, воспитание личности. В классической музыке сформированы устоявшиеся образцы интонационно-образной интерпретации музыкальной мысли как способа передачи эмоционального, чувственного, интеллектуального опыта накопленного за всю историю существования человечества.*Классическая музыка* как образец совершенного высокохудожественного мирового искусства составляет базовую основу учебно-педагогического и концертного репертуара музыканта-инструменталиста любой специализации. В учебно – тематическом плане работа над классическими музыкальными произведениями – это высшая школа подготовки баяниста, 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. **Принцип педагогической целесообразности** заключается в том, что на основе изучения музыкальных произведений обучающийся 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 обучающимся 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 обучающемуся овладеть стилем исполнения современной музыки, оригинальными приемами игры на инструменте. Продемонстрировать умения и навыки обучающегося в овладении современными характерными приемами звукоизвлечения мехом и способами исполнительства, а также показать тембровые и другие возможности самого инструмента. **Народная музыка является основой** учебно-педагогического и концертного репертуара баянистов.Это положение подтверждают *современные тенденции развития баянной школы***,** которые нашли отражение: * 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 баяна 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;
* во включении в составы различных инструментальных и вокально-инструментальных ансамблей, в том числе эстрадного и джазовых направлений баяна в качестве солирующего или аккомпанирующего инструмента;
* во включении в обязательные программы исполнительских конкурсов произведений современных авторов на народные темы.

 Объективная необходимость изучения произведений народной музыки в инструментальном классе баяна обуславливается: * необходимостью владения навыками интерпретации специфического народного стиля инструментального музицирования. 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 современного баяна позволяют с особой выразительностью, довольно натурально показать колорит русской народной музыки. Продемонстрировать ее богатство тембровой и звуковой палитры, разнообразие метроритмической организации, задушевность и тонкий лиризм мелодики.***Опора на жанровое разнообразие в подборе репертуара.***Воспитание начинающего 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 формируется 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 обучающимся ярче ощутить жанровый контраст произведений. 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. Песня – это наиболее простая форма вокальной музыки. Её не трудно отличить на слух от марша и танца. Но и 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. Восприятие мелодического содержания песни должно основываться на анализе ее наиболее характерных музыкально-выразительных особенностей. ***Работа над средствами выразительности*** Вниманию обучающегося 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 обучающийся, 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 представление 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. 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.   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 обучающегося. Всякий раз, исполнив или прослушав произведение, обучающийся с помощью педагога должен задать себе вопрос: что выражает музыка? Ответ на этот вопрос должен помочь ученику проникнуть в содержание музыкального искусства. Таким образом, обучающийся 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.   **Совместное музицирование с преподавателем** 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 в различных регистрах 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. **Факторы, влияющие на процесс выбора репертуара**При выборе репертуара для каждого конкретного ученика, необходимо учитывать возрастные и индивидуальные особенности ребёнка.   С точки зрения психологов все многообразие человеческой деятельности сводится к трем основным видам – игре, учебе и труду. Ведущим из них является тот, в ходе которого происходит в данный период основное развитие психологических функций и способностей. Так, для дошкольников ведущей деятельностью является **игра**. Именно в процессе игры у ребенка формируется внимание, воображение, управление своим поведением. Если ребенка в 5-6 лет лишить игры и полностью включить в трудовую деятельность, то это может привести к задержке его развития, либо к однобокому развитию.   Для детей школьного возраста ведущей деятельностью становится **учеба**. Но они по-прежнему много и охотно играют. При поступлении в школу происходит смена ведущего вида деятельности. Игра уступает место учебе. Значит, ребенок, не желающий учиться, сопротивляется и протестует против смены ведущей деятельности. Педагог должен понять ребенка, войти в его ситуацию. Понять, почему он не хочет учиться. Потому, что ему трудно, не совсем понятно, недостаточно интересно.   При выборе репертуара необходимо учитывать не только исполнительские и музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент. Если вялому и медлительному ребенку предложить эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успеха. Но проигрывать с ним такие вещи в классе стоит, на концерт же лучше выносить более спокойные. И наоборот: подвижному и возбудимому ученику надо рекомендовать более сдержанные, философские произведения.   Необходимо поддерживать стремление детей играть то или иное произведение, даже не соответствующее уровню их музыкального развития и техническим возможностям. Если обучающийся хочет сыграть какое-то произведение, значит — оно отвечает его эмоциональному состоянию. Ясно, что такие пьесы не надо готовить для концерта. Но предоставить свободу выбора нужно. Высокий репертуарный уровень побуждает к творческим поискам художественных образов. А серый репертуар, не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой.   Поэзия обогащает эмоциональное восприятие, переживание музыки. Смысловое и образное насыщение мелодий, которые используются в детских сборниках, облегчает работу, помогает преодолеть пассивность восприятия, будит фантазию, увлеченность и желание творческих поисков художественных образов.**Заключение**   При обучении игре на баяне 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 баяном - одно из условий успешного художественного воспитания 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.Настойчивая работа над совершенствованием исполнительских и аналитических навыков несомненно приведёт к тому, что музыкант за нотными знаками, за общей записью музыкального произведения начнёт чувствовать живую музыкальную мысль, образное содержание и исполнять музыкальное произведение будет с определённым художественным смыслом. Ярко, выразительно. А это главное.**Источники информации:**1) Липс Ф. «Искусство игры на баяне», Москва «Музыка», 2004г.2) Липс Ф. «Об искусстве баянной транскрипции» теория и практика, Москва «Музыка», 2007г.3) Алексеев А. Д. «Методика обучения игры на фортепиано». Изд. 3 – Москва: «Музыка», 1978г.4) Максимов В. «Баян. Основы исполнительства и педагогики» - СПб., 2003г.5)Баренбойм Л.А. «Путь к музицированию», Л. «Сов.композитор» 1979г. |