

Статья из сборника научных работ по материалам
Региональной научно-практической конференции
«Классическая музыка для детей: традиции и
современность»

**«Изучение современного репертуара в
процессе познавательной деятельности
ученика-пианиста»**

*Подготовила И.В. Писаревская
преподаватель по классу фортепиано
МБУ ДО «Красногвардейская ДШИ»*

6 ноября 2015 год
г. Старый Оскол

Изучение современного репертуара в процессе познавательной деятельности ученика-пианиста

В начале обучения игре на фортепиано задача педагога состоит в том, чтобы создать оптимальные условия для развития всех врожденных способностей ребенка. Конечной целью этого процесса должно быть воспитание творческой личности, способной проявить себя в любой сфере деятельности.

Способность понимать духовный мир композитора, его эпохи, проникаться его чувствами, откликаться на них и сопереживать его душевным состояниям – эти личностные качества, значимые для творчества, музыкального исполнительства, необходимо развивать у каждого юного музыканта.

Познавательная деятельность в процессе обучения относится к числу наиболее актуальных проблем в современной музыкальной педагогике. Её значимость состоит в том, что учение направлено не только на восприятие учебного материала, но и на отношение самого учащегося к познавательной деятельности.

Исследователи подчеркивают, что повышение эмоционально-интеллектуального тонуса ученика и возрастание активности умственных реакций зависит от наличия познавательного интереса. Следует отметить, что проблема познавательного интереса недостаточно изучена в психолого-педагогической литературе, несмотря на то, что к нему часто обращаются при изучении, методов обучения и воспитания. С психологической точки зрения, интерес – это «мотив поведения познавательного характера или внутреннее, познавательное отношение человека к чему-либо (или к кому-либо). Интерес вызывает повышенное внимание человека к соответствующему объекту и выражается в стремлении к приобретению знаний о нем» [4, 209-210].

Г.И. Щукина отмечает, что особенностью познавательного интереса является его способность обогащать и активизировать процесс познавательной деятельности. Интерес всегда связан с поглощённостью деятельностью, с уходом в деятельность, несмотря на посторонние раздражители [6, 16].

Особое значение развитию художественного интереса, объединяющего отношение к различным видам искусства, придавал Б.Г. Лихачев. «Художественный интерес – важнейшее образование личности, которое складывается в процессе жизнедеятельности человека, формируется в социальных условиях и не является конкретно присущим человеку от рождения. Поэтому особую значимость имеет развитие художественного интереса в школьные годы, когда художественное воспитание становится фундаментальной основой всей жизни человека [3, 130].

Одной из областей, развивающей художественный интерес, творческую, активную в познавательной деятельности, личность, является

музыкальное искусство – мощный фактор непосредственного влияния на человека, формирующий его эмоциональную и интеллектуальную составляющие. Музыка является искусством, которое при помощи характерного языка отражает окружающую нас действительность, она тесно связана с жизнью, поэтому изучая музыкальные произведения, мы познаем явления внутреннего и внешнего мира человека.

Важность познавательной функции музыкального искусства, подчеркивает В.Н. Холопова, отмечая, что «музыкальные произведения, подобно любому явлению культуры, могут восприниматься в качестве документов эпохи. Они могут быть познавательными в различных ракурсах – историко-фактологическом, философско-мировоззренческом, этико-эмоциональном и т.д.» [5, 12]

Осуществление данной функции в музыкальном образовании находит отражение в тех знаниях, которые учащиеся усваивают на музыкальных занятиях, приобретая творческий опыт общения с музыкой.

Специалист в области музыкального образования Э.Б. Абдуллин отмечает, что активизация познавательной деятельности в процессе обучения музыке отличается при работе с музыкально одаренными детьми и детьми, имеющими низкий уровень музыкального развития. У музыкально одаренных детей наблюдается ярко выраженная мотивация занятиями музыкальным искусством, увлеченность, полная погруженность в музыкальную деятельность, получение удовольствия от самого процесса занятий музыкой.

Особую проблему для педагога-музыканта представляет работа с учащимися, имеющими низкий уровень музыкального развития. Для всех детей с заниженными музыкальными способностями важнейшим стимулом их развития является активизация их эмоциональной сферы, а также познавательной активности [1, 42].

В современной музыкальной педагогике одним из факторов активизации познавательной деятельности является педагогический репертуар. В современных условиях содержательность и направленность педагогического репертуара приобретает большое значение. Он включает в себя различную музыку от добаховских времен до наших дней.

В любом исполнительском классе ДШИ педагог сталкивается с всегда актуальной проблемой обновления педагогического репертуара. В учебные программы включены произведения разных стилей, жанров и форм, что необходимо для формирования профессиональных качеств будущего музыканта. Но повторение из года в год только традиционных, «проверенных временем», произведений, не способствует мотивации к активным занятиям ни учащихся, ни педагогов. В значительной степени проблему может решить более широкое включение в образовательный процесс музыки XX - начала XXI веков, то есть, произведений наших современников. К сожалению, есть педагоги, которые неохотно обращаются к сочинениям, язык которых далек от классических традиций и имеет ярко выраженный современный «почерк».

Не достаточно востребованным остаётся огромный пласт музыкального искусства, заслуживающий внимания, способный значительно расширить представление наших учеников о возможностях музыки в создании звуковых образов.

Великий педагог А.Б. Гольденвейзер считает, что ученикам надо давать хорошую музыку. Есть целый ряд произведений в детской классической литературе, вроде сонатин Клементи, легких произведений Баха и т.п., есть немало хороших произведений более поздних композиторов, есть много ценного у русских, советских авторов, которые создали большую детскую литературу – достаточно указать на Чайковского, Майкапара, Гедике и многих других. Это дело педагога, который должен быть не только мастером своего дела, но и психологом. Он должен проникать в самую природу своих учеников и чувствовать, что им свойственно, чего им не хватает, и репертуар ставить в зависимость от того пути, по которому их надо вести. [2, 29].

В отношении трудности педагогического репертуара А.Б. Гольденвейзер говорит только, что надо опасаться двух вещей: слишком трудных и слишком легких пьес. Надо держать учеников на сильном репертуаре и не увлекаться трудностью. Иногда бывает даже так, что по степени трудности ученик вроде бы и может сыграть данное сочинение, но это как-то изнашивает его душу. Бывали примеры феноменально одаренных детей, которые становились лишь просто хорошими исполнителями, но далеко не тем, чем они обещали стать, именно потому, что их мало берегли в детстве [2, 29].

В чем же причина непонимания современниками музыкальной современности? Видимо, в замкнутой цепи традиционного выбора репертуара в музыкальной школе. Зачастую в музыкальных школах изучают произведения нескольких авторов, мимо которых уже совсем невозможно пройти (С. Прокофьев, Д. Кабалевский, реже Д. Шостакович, Р. Щедрин). Несомненно, классики и романтики понимаются с полуслова, учатся быстро и слушаются приятно. Но сколько ярких произведений остается «неоткрытыми», непонятыми! Одна из особенностей музыки наших дней – сложность её языка, что требует более внимательного изучения, профессионального осмысления. Здесь одного лишь эмоционального восприятия недостаточно, необходимы определенные интеллектуальные усилия (это касается не только исполнителя, но и слушателя).

Проблема учебного репертуара, сложная на всех этапах обучения, особенно важна в начальный период, когда закладываются основы музыкального будущего ученика, то есть формируются эстетический вкус будущего любителя или музыкальное мышление будущего профессионала. На первый взгляд, в настоящее время созданы все условия для её успешного решения – нарастающий поток фортепианных изданий для детей в последнее время превышает объем литературы этого рода, изданной за полвека. На самом же деле педагогу-пианисту становится все труднее ориентироваться

среди огромного количества выпускаемых сборников пьес, детских альбомов, пособий и хрестоматий.

Выбор произведения – едва ли не самый главный момент при соприкосновении с новой музыкой (особенно если это происходит впервые). Случайность здесь должна быть исключена. Наш выбор решит: возникнет ли у ребенка интерес к современным сочинениям и желание продолжить «знакомство» или же наш ученик пополнит ряды «непримиримых критиков» новой музыки. При выборе произведения для изучения нам следует учесть следующие критерии: индивидуальные особенности учащегося (степень его исполнительского и слушательского опыта, интеллектуальный уровень, эмоциональность, круг музыкальных интересов и т.д.); художественно-эстетическая ценность избираемого произведения; постепенность и последовательность в усложнении художественных и технических задач. Произведение должно оправдывать ожидания не только новых, но и знакомых впечатлений: узнаваемые мелодические интонации или же (при более сложном музыкальном языке) развитие музыкальной драматургии, близкое к традиционному.

Выберем пьесу, в которой музыкальный язык, каким бы сложным и необычным он ни оказался, «рисовал» бы доступный для восприятия и понимания художественный образ. Лучше для начала остановить свой выбор на небольшом по объему произведении, не утратившем окончательно все связи с традициями прошлого. На эти «традиции» мы и будем опираться, помогая ученику разобраться в новой для него музыке. Очень важно правильно построить работу над всем репертуаром учащегося. Воспользуемся прекрасной возможностью одновременного соприкосновения с музыкой разных эпох (что, к счастью, может себе позволить педагог инструментального класса): будем изучать новый для ученика «язык» в постоянном сопоставлении с языком музыки других стилей, выявлением общих и различных граней в произведениях, изучаемых в классе фортепиано.

Музыковеды определяют главную особенность музыки конца XX века: полистилистика. Действительно, трудно назвать единым музыкальный стиль нашего времени. Для творчества современных композиторов характерно свободное использование всех видов техники, взаимопроникновение стилей разных эпох, гармоничное сочетание классических традиций и новаторства.

Поэтому важными ориентирами в подборе репертуара остаются принципы отечественного музыкального образования, проверенные временем, опытом и существенными достижениями детской фортепианной педагогики. К первоочередным принципам можно отнести: *принцип увлеченности*, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит активное включение ребенка в процесс художественно-образного музицирования; *принцип триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя* ориентирует педагога на развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Исполнение музыки всегда должно быть связано с её осознанным восприятием, с

представлением о том, *кто* и *как* сочинил. *Принцип диалога культур* предполагает знакомство учащихся с народной и профессиональной музыкой других национальностей на основе её сопоставления и выявления общего жизненного содержания, нравственно-эстетических проблем, различия стилей, музыкального языка, творческого почерка разных эпох и культур [1].

Все вышесказанное в известной мере обуславливает исполнительские задачи, которые предстоит решать в фортепианном классе. Многозначность этих задач включает в себя весь объем понятия «современный стиль», что делает невозможным предложение универсальных рекомендаций по исполнению современной музыки, которые могли бы быть «руководством к действию» в изучении любого сочинения. Исполнительские задачи будут определяться, прежде всего, художественным содержанием конкретного произведения. Палитра же средств его воплощения у разных авторов поистине безгранична, как обширны и возможности интерпретации. Последнее обстоятельство открывает заманчивую перспективу совместного с учениками творческого поиска. Иногда в каждой отдельной части даже одного произведения приходится искать новые краски, собственный характер звукоизвлечения (особенности полистилистики).

Общеизвестно, что престиж фортепианного обучения в музыкальных школах за последние годы резко снизился. Одной из причин падения интереса к детскому музыкальному обучению можно назвать проводимую в школах образовательную политику с жестко закрепленной регламентацией музыкально-художественного и технического репертуара. Практика показывает, что нередко темпы музыкального развития ученика не всегда соответствуют программным требованиям. Отсутствие индивидуального подхода к ученику часто приводит к тому, что занятия музыкой становятся обузой, вызывая негативные эмоции у ребенка.

Механически усвоенные знания бесполезны и забываются, не играя никакой роли в жизни и не развивая ученика. Поэтому задача педагога-музыканта – предоставить ученикам все возможные средства и условия для познавательной деятельности, с тем, чтобы ученик стал активным участником образовательного процесса.

Обучение игре на фортепиано делает личность человека многогранной, оптимизирует его творческие особенности, развивает фантазию и воображение, артистичность и интеллект, то есть формирует универсальные способности, важные для любой сферы деятельности.

Список литературы

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: учебник для студ. высш. учеб. заведений. – М.: Издательский центр «Академия», 2004.
2. Грохотов С.В. Как научить играть на рояле. Первые шаги. – М.: Издательский дом «Классика – XXI», (Серия «Мастер класс»), 2009.
3. Лихачев Б.Г. Теория эстетического воспитания школьников: учебное пособие для студентов пед. ин-та / Б.Г. Лихачев. – М.: Просвещение, 1985.
4. Немов Р.С. Психология: словарь-справочник: в 2-ч. Ч.1. /Р.С. Немов – М., 2003.
5. Холопова В.Н. Музыка, как вид искусства. Музыкальное произведение как феномен. – М., 1994.
6. Щукина Г.И. Педагогические проблемы формирования познавательного интереса учащихся / Г.И. Щукина. – М., Педагогика, 1988