

Департамент образования и социально-правовой
защиты детства администрации г. Нижнего Новгорода

**Муниципальное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
Дворец детского (юношеского) творчества
имени В. П. Чкалова**

**Влияние репертуарной политики
на учебно-воспитательный процесс в
оркестре русских народных инструментов
Методические рекомендации**

Автор: Широкова Надежда Николаевна,
Отличник просвещения РФ, педагог
дополнительного образования
высшей категории, руководитель
Образцового оркестра русских
народных инструментов

г. Нижний Новгород

2012 год

«Счастливая пора детства должна
дать человеку надежные крылья:
образованный ум и воспитанное
чувство. Солнечность, простота,
благородство – вот их черты»

Репертуар — слово французского происхождения и означает подбор пьес, музыкальных, литературных произведений, идущих в каком-либо коллективе за определенный промежуток времени.

В оркестре русских народных инструментов Дворца детского творчества им. Чкалова большая воспитательная роль отводится репертуару. Вопрос о том, что играть и включать в репертуар, является главным в деятельности коллектива. Репертуар влияет на весь учебно-воспитательный процесс, на его базе накапливаются музыкально-теоретические знания, нарабатываются навыки коллективной игры, складывается художественно-исполнительское направление оркестра.

Задача репертуара – неуклонно развивать и совершенствовать музыкально-образное мышление участников коллектива, их творческую активность, а также обогащать интонационный слушательский опыт. Это возможно только через обновление и расширение музыкального материала.

Каждое произведение в репертуаре оркестра воспитывает оркестрантов. Чувство патриотизма, любовь к Родине воспитывается на русских народных песнях, на военных песнях; произведения русской и зарубежной классики отличаются глубиной содержания и значительно обогащают художественный вкус ребят; пьесы современных композиторов знакомят с действительностью; сочинения, созданные композиторами специально для коллективов русских народных инструментов отличаются интонационной конкретностью музыкального языка, выразительностью.

Задача педагогов оркестра: приобщить каждого ребенка к музыкальной культуре общества. Нужно уметь так увлечь ребят работой, чтобы они

получали удовольствие от занятий, от процесса работы над музыкальным произведением. На занятиях ребята учатся не только слушать и слышать музыку, но и размышлять о ней, пробуждать к ней интерес. Мы стремимся, чтобы ребята не механически исполняли текст, а понимали содержание произведения и могли донести его до слушателя. На занятиях ребята узнают что-то новое: о композиторе, музыкальных формах, стилях, приобретают новые теоретические знания и практические навыки. Чем больше нравится изучаемая пьеса, тем эффективнее будет проходить процесс ее изучения.

Умело подобранный репертуар расширяет кругозор участников коллектива.

В оркестре проведена анкета по вопросам репертуара. Анализируя ответы ребят можно сделать вывод, что исполняемые произведения им нравятся, и в основном пьесы медленные, душевные с красивой мелодией. На вопрос «Какую музыку хотят играть?», большинство ответили, что полностью доверяют вкусу руководителя. Другие, что очень приятно, хотят насладиться музыкой военных лет, народными песнями. А кто-то хочет исполнить джаз и рок.

Все участники анкеты уверены, что репертуар воспитывает. Он воспитывает чувство патриотизма, любовь к народной музыке, кругозор, воображение. Выбатывает музыкальность, преданность своему делу, умение видеть прекрасное. Развивает особые черты характера: терпение, настойчивость. Воспитывает в подрастающем поколении такую черту характера как интеллигентность, доброту.

Отличительным признаком, характеризующим новый методический подход к подбору репертуара, является подразделение его на учебный и концертный.

Учебный репертуар

Проблему учебного репертуара приходится решать в основном в первый период работы коллектива, когда участники овладевают

исполнительскими навыками, вырабатывают исходные эстетические позиции, устанавливают тесное отношение друг с другом.

При выборе учебного репертуара рекомендуется руководствоваться критериями, предложенными Д.Б. Кабалевским. Произведение «...должно быть художественным и увлекательным..., оно должно быть педагогически целесообразным (то есть учить чему-то нужному и полезному) и должно выполнять определенную воспитательную роль»

Для обучения берутся пьесы, которые будут интересны участникам и не должны представлять, особенно на первом этапе, больших технических и эстетических трудностей. Это легкие пьесы, мелодичные народные песни и танцы в легкой обработке, а также популярные песни, написанные для детей. Эти произведения с интересом играют учащимися и не представляют, как правило, больших технических и художественных трудностей.

Учебный репертуар служит методическим материалом для процесса обучения начальным исполнительским навыкам. Каждая пьеса является ступенькой, на которой отрабатываются новые знания: теоретический материал (все, что нужно для прочтения нотного текста), простейшие музыкальные формы, приемы игры, штрихи, динамика.

При подборе учебного материала педагог решает вопросы:

1. Какие новые знания и навыки приобретет учащийся, работая над данным произведением?
2. Развитию каких сторон личности будет способствовать художественное содержание произведения?

Для того чтобы сократить первоначальный период обучения игре на народных инструментах, необходима тесная связь теоретического материала с практическим освоением инструмента. Учащийся должен получать только ту информацию, которая нужна для овладения инструментом на данном этапе. Это приведет к скорейшему формированию необходимых умений и переходу их в исполнительские навыки.

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

Концертный репертуар

Цель концертного репертуара - развитие художественного вкуса.

Проблема концертного репертуара является главной в творчестве любого музыканта и музыкального коллектива, так как именно репертуар является тем инструментом, с помощью которого, происходит связь между исполнителем и слушателем. Цель же любого музыканта в том, чтобы с помощью своего инструмента донести до слушателя то, что именно он исполняет.

Чем нужно руководствоваться при подборе концертного репертуара:

- произведения должны иметь соответствующее идейное содержание, художественную ценность;
- быть технически доступными для исполнителей;
- должны быть доходчивыми до массового слушателя;

В репертуаре нашего оркестра всегда звучит русская народная музыка. Бережное отношение, пропаганда её – одна из важных задач коллектива. Русская народная музыка доходлива и проста для восприятия. Без нее невозможно музыкальное воспитание. Плавный хоровод, задорные плясовые, ритмичные пляски, задушевные песни всегда были украшением нашего репертуара. И у слушателей русская музыка пробуждают многообразие чувств, мыслей и настроений.

Всегда украшает концерты коллектива оригинальный репертуар (оригинальные произведения - специально написанные для какого либо инструмента, оркестра, ансамбля). В нашем репертуаре всегда звучит музыка основоположника оркестра русских народных инструментов композитора Василия Андреева, которая пронизана духом народной музыки.

Пьесы Андреева доступны для исполнения, показывают полноту звучания оркестра.

Советская музыка, благодаря новым талантливым сочинениям, написанным специально для русского народного оркестра, прочно вошла в наш репертуар. В репертуаре оркестра и ансамбля пьесы В. Городовской, В. Бызова, Е. Дербенко, И. Тамарина которые пронизаны замечательной мелодикой, юмором, разнообразием приемов игры.

Мы провели музыкальные гостиные, где познакомились с творчеством этих замечательных композиторов, которые внесли огромный вклад в дело пропаганды народного искусства. Композитор Евгений Дербенко многие годы покоряет публику своей музыкой. Она проста, доходчива, современна, но в тоже время наполнена русскими мотивами. Он наполнил свои произведения дыханием современной жизни. Композитор И. Тамарин написал для русских народных инструментов большое количество пьес. Их отличает интересная мелодия, простота восприятия музыки. Мы сохранили в репертуаре оркестра и ансамбля пьесы, которые нам понравились.

В декабре состоится музыкальная гостиная «Современная музыка в исполнении юных музыкантов», где в исполнении оркестра и ансамбля прозвучат пьесы А. Петрова и Г. Свиридова.

Лучшей школой воспитания участников коллектива и слушателей является классическая музыка как образец высокохудожественного мирового искусства. Работа над классическими музыкальными произведениями – это высшая школа подготовки исполнителя, которая позволяет воспитать у него художественный и музыкальный вкус, сформировать высокий уровень исполнительской культуры игры на инструменте.

Выступая на тематических музыкальных гостиных ребята оркестра и ансамбля исполняли произведения Вивальди, Глинки, Гайдна, Чайковского и других композиторов.

Критерии подбора репертуара

У каждого коллектива со временем вырабатывается определенное репертуарное направление, накапливается репертуарный багаж, соответствующих составу учеников, исполнительской манере, творческим задачам. Репертуар всегда должен быть нацелен на перспективу.

При подборе репертуара для оркестра и ансамбля народных инструментов руководитель использует нижеперечисленные принципы.

Принцип реальности

Репертуар подбирается в соответствие с техническими и художественными возможностями коллектива.

Принцип доступности

Репертуар должен быть по силам для каждого участника.

1. При выборе репертуара учитывается: возраст, общее развитие участников, понимание средств музыкальной выразительности.
2. Репертуар должен быть доступен для исполнения. Музыкальные произведения подбираются с учетом технической подвинутости учащихся, приобретенных ими исполнительских и оркестровых навыков на данном этапе обучения и воспитания.
3. Произведения программы должны быть доступными по объему (количеству музыкального материала), а также по фактурным трудностям. Художественная форма музыкального произведения не должна быть сложной.

Принцип постепенности

Путь от простого к сложному.

Сложность разучиваемых произведений наращивается постепенно, последовательно и непрерывно, что, в конечном итоге, приводит к заметному росту исполнительского уровня коллектива. Зачастую неумелый, бессистемный подбор музыкальных произведений отрицательно сказывается на музыкальном развитии детей, притупляет интерес к занятиям.

Принцип педагогической целесообразности

Репертуар способствует решению конкретных учебно-воспитательных задач, соответствовать методическим требованиям на определенных этапах музыкальной подготовки учащихся.

Репертуар планируется в зависимости от тех мероприятий, знаменательных дат, которые будут проходить в учебном году. Мы готовили тематический репертуар к юбилеям Великой победы, вечерам посвященным русской народной песне, юмору в музыке, творчеству И. Тамарина, Е. Дербенко, музыке современных композиторов. В юбилейные праздники Дворца поступает заказ на подготовку совместных выступлений с коллективами Дворца: аккомпанементы хорам, совместные пьесы с оркестром и ансамблем баянистов – аккордеонистов.

Принцип заинтересованности

При подборе музыкальных произведений важно учитывать желания учащихся. Когда исполняемая пьеса вызывает интерес у детей, решение воспитательных и учебных задач значительно облегчается. Руководитель должен постоянно поддерживать интерес к исполняемым произведениям, ставя перед участниками детского коллектива все новые художественно-исполнительские и познавательные задачи.

Принцип многоплановости

Исполняемый репертуар должен вырабатывать исполнительские навыки и навыки коллективной игры, которые тесно взаимосвязаны между собой. И поскольку приобрести различные навыки на однотипном материале невозможно, в учебную программу включаются разнохарактерные произведения. Художественные произведения, различные по жанрам, содержанию, стилевым особенностям делают возможным разностороннее музыкальное развитие учащихся, что важно для музыкально-эстетического воспитания коллектива.

Принцип художественной и эстетической ценности

Подлинно художественные произведения значительно сильнее пробуждают эмоции учащихся: содержание музыки вызывает интерес,

обостряет восприятие детей, пробуждает их творческие способности. Музыкальные произведения с ярко выраженной мелодией способствуют успешному формированию и развитию музыкальных задатков оркестрантов, дают большую возможность воспитывать их музыкально грамотными.

Некоторые музыкальные произведения помогают знакомиться с произведениями искусства: картинами, книгами. Например: мы играем музыкальные иллюстрации к повести Пушкина «Метель». Прежде чем обратиться к музыке, изучили литературный источник.

Принцип новизны

Предполагает введение в репертуар музыкальных произведений современных авторов, что позволит учащемуся овладеть стилем исполнения современной музыки, оригинальными приемами игры на инструменте.

Принцип запроса слушателей

Репертуар подбирается с учетом зрительской аудитории. Мы много выступаем перед детьми. Для них играем знакомые детские песни, музыку быструю, веселую. Для ветеранов – песни военных лет, вальсы Андреева, задумчивые русские народные песни.

Роль руководителя

Очень важна роль руководителя в подборе репертуара для коллектива. Выбор будет зависеть от художественного вкуса руководителя. Он должен не только досконально изучать произведения, непосредственно прорабатываемые в классе, но и постоянно знакомиться с новыми, подбирая пьесы разных стилей и жанров.

Подбор произведений для исполнения в детском оркестре очень трудная задача. Нотная литература для оркестра и ансамбля народных инструментов в основном рассчитана на профессиональные оркестры, где сложная фактура изложения нотного материала, большие технические трудности. А главное, что они рассчитаны на полный оркестровый состав. А детские коллективы в основном малого состава. На руководителя ложится очень большая работа: переложение партитур для своего состава

исполнителей, упрощение нотного материала без потери замысла композитора.

Руководитель должен хорошо владеть инструментовкой и аранжировкой. Порой из одноголосной мелодии он должен создать многоголосную партитуру оркестра.

Большую помощь в решении вопросов репертуара руководителю помогает слуховая культура: чем больше концертов он посещает, чем больше слушает музыкальные записи, тем богаче будут его знания о новых композиторах и новых пьесах. А найти ноты – дело техники.

Задача педагога не только в том, чтобы научить учащихся хорошо играть на народных инструментах, а в стремление постоянно обогащать свои знания в различных областях искусства, полноценно воспринимать прекрасное в любой области жизни, в стремление развивать свои художественные способности.

От умелого подбора произведений зависит творческий почерк, рост мастерства, перспективы развития, все, что связано с исполнительскими задачами. Умело составленный репертуар – важнейший фактор воспитания юного музыканта, и тех, кто услышит его со сценических подмостков.