

Муниципальное автономное учреждение
дополнительного образования
«Детская школа искусств «Лира»

Методическое сообщение на тему:
**«Особенности современного детского репертуара
в классе гитары»**

подготовила:
преподаватель Мимогляд Арина – Ангелина Игоревна

21 марта 2022г.
г. Наро-Фоминск

Содержание

Введение.....	3
Принципы подбора современных пьес в учебный детский репертуар.....	4
Особенности современной гитарной музыки для детей.....	6
Современный репертуар в различных музыкальных стилях.....	7
Заключение.....	9
Список использованных источников.....	10

Введение

Развитие исполнительской культуры гитариста происходит на протяжении всей его творческой жизни и зависит от путей ее формирования. В настоящее время этому вопросу не уделяется должного внимания, что негативно отражается на развитии музыкальных способностей учащихся-гитаристов, а также на творческом развитии их личности.

Формирование исполнительской культуры современного гитариста является сложным многогранным процессом. Он включает в себя скрупулезную работу в различных направлениях на всех этапах обучения и должен носить развивающий характер. Определим основные направления деятельности по формированию исполнительской культуры учащегося-гитариста: развитие общей культуры личности, интеллектуальное развитие; развитие музыкальных способностей; формирование исполнительских умений. Основной педагогической задачей считается не столько воспитание яркого музыканта-профессионала, а, прежде всего, формирование у ребенка желания музицировать, которое он, по возможности, должен пронести через всю свою жизнь.

Современная шестиструнная гитара, пожалуй, самый интернациональный музыкальный инструмент, и в тоже время – это один из древнейших музыкальных инструментов, истоки которого уходят в глубокое прошлое. В XXI веке, в связи с развитием электроники появилось огромное многообразие форм и конструкций шестиструнных гитар: электрогитары, электроакустические гитары, midi-гитары, гитары с пьезо звукоснимателями. Звук классических гитар усиливается электроникой практически без искажения. Инструмент проник в десятки жанров современной музыки: джаз, рок, кантри, латиноамериканская музыка, бардовская песня, поп-музыка. В связи с этим появился новый репертуар для гитары не только для профессиональных исполнителей, но и учащихся детских школ искусств, а разнообразие стилей требует от исполнителя знание особенностей звукоизвлечения, штрихов. Академическая гитарная школа, в большинстве случаев, не откликается на происходящие в мировом музыкальном искусстве процессы интеграции классического, современного, этнического и джазового стилей музыки. А современная методика обучения игре на классической гитаре не включает в свою программу изучение других традиционных гитарных направлений в музыке (например, фламенко или босса-нову и т.д.).

1. Принципы подбора современных пьес в учебный детский репертуар

Задача педагога – музыканта ввести ребёнка в мир музыки и воспитать эмоциональное и осознанное отношение к ней. Приобщение к музыке происходит успешно, если у детей развивать способность вслушиваться, сравнивать, оценивать наиболее яркие и понятные образы. Постепенно накапливается запас любимых произведений, закладываются первоначальные основы музыкального вкуса. Работа над произведениями различных форм, жанров, стилей и направлений происходит в процессе собственной творческой деятельности учащихся. Всё это накладывает на педагога ответственность в выборе репертуара.

Подбирая репертуар, педагог должен стремиться к обогащению запаса музыкальных впечатлений ребёнка и помнить мудрые слова: «Ученик – это не сосуд, который нужно заполнить, а светильник, который нужно зажечь.»

Выбор репертуара для юных гитаристов – очень важное слагаемое успеха нашей профессии. Репертуар должен соответствовать возрасту ученика, т.е. музыка должна быть ему понятна и доступна. Ещё одно требование к репертуару начинающих – его разнообразие. Дети нуждаются в свежести репертуара. Их утомляет однообразие и муштровка. Вместе с тем педагог должен учитывать музыкальные способности и предпочтения каждого ученика. Естественно, музыка Каркасси, Карулли, Сора и многих других композиторов «золотого фонда гитарной классической музыки» имеет огромное значение для воспитания ученика. Но очень многие пьесы классических

авторов кажутся современным ученикам скучными и неинтересными. И чтобы интерес ученика к классической гитаре не был окончательно утрачен, педагогу необходимо давать ему яркие пьесы современных композиторов.

Репертуар - самый важный, стержневой вопрос творчества исполнителя. При подборе учебного материала педагог, прежде всего, должен решить два вопроса: какие новые знания и навыки приобретёт учащийся, работая над данным произведением и развитию, каких сторон личности будет способствовать художественное содержание произведения. 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 гитаре?

Прежде всего, необходима тесная связь теоретического материала с практическим освоением инструмента - учащийся должен получать только ту информацию, которая нужна для овладения инструментом на данном этапе. Это приведёт к прочному усвоению теоретических сведений, к приобретению знаний; практическая направленность знаний будет способствовать 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.

Педагог не может видеть свою задачу только в том, чтобы научить учащихся хорошо играть на гитаре. В процессе овладения инструментом ученикам должны прививаться и другие качества, такие как: стремление обогащать свои знания в различных областях искусства; стремление к выработке эстетических взглядов и вкусов; умение видеть красивое в художественных произведениях различных видов искусств; способность полноценно воспринимать прекрасное в любой области жизни; стремление развивать свои художественные способности и совершенствоваться в одном из видов искусства.

При выборе репертуара нужно руководствоваться общепринятыми критериями - необходимо учитывать не только исполнительские и музыкальные задачи, но и черты характера ребёнка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, склонности. Если вялому и медлительному ребёнку предложить эмоциональную и подвижную пьесу, вряд ли можно ожидать успеха. Но проигрывать с ним такие вещи в классе стоит, а на концерт лучше выносить более спокойные. И наоборот: подвижному и возбудимому учащемуся надо рекомендовать более сдержанные произведения. Необходимо поддерживать стремление детей играть то или иное произведение, даже не соответствующее уровню их музыкального развития и техническим возможностям. Если ученик хочет сыграть какое-то произведение, значит - оно отвечает его эмоциональному состоянию.

2. Особенности современной гитарной музыки для детей

Какой же должна быть современная гитарная музыка? На первый взгляд ответ на этот вопрос достаточно простой – красивая и яркая. Но что понимать под словом красивая? В педагогической практике встречаются моменты, когда музыка современных авторов для детей имеет полный успех у авторитетных критиков и при этом вызывает сокрушительное поражение у тех, кому эта музыка адресована. А ведь ребёнок будет с интересом разучивать и играть с удовольствием те произведения, которые ему нравятся. В чём же причина такого противоречия? Ответ достаточно прост... К сожалению, сейчас в современной музыке сложилась такая тенденция, которая, может быть, и оправдана для больших концертных произведений (симфоний, сонат, концертов), но не всегда подходит для музыки детей. Композитору, пишущему для детей, необходимо верно найти баланс между классическими консонансными и диссонансными современными гармониями. Не нужно забывать о самом ярком средстве музыкальной выразительности – мелодизме – всё-таки эта музыка написана для юных гитаристов. И лучшей похвалой этой работе будет не хвалебная статья, а глаза учеников, которые будут светиться радостью разучивания и исполнения этой музыки.

Многие современные композиторы стараются давать своим пьесам яркие названия: «День рождения без гостей», «Танец скорпиона» - О.Киселёв, «Странствующий рыцарь» - Н.Кошкин, «Танец капризных марионеток» - В.Козлов и другие. И тогда, от ученика можно добиться полного раскрытия музыкального образа. Ведь согласитесь, не может быть пьеса «День рождения без гостей» суетливой, быстрой – она может быть только грустной, напевной. И наоборот, не может «Танец скорпиона» ласкать слух и убаюкивать – он может быть только агрессивным, жёстким и излучать угрозу. Решая задачи по раскрытию музыкального образа, если угодно, даже создания образного музыкального клипа, ученик не может остаться безучастным к исполняемой им пьесе.

В отличие от фортепьяно, самая большая проблема на гитаре - это писать технически не сложные пьесы, поскольку любой аккорд, интервал, баррэ может сделать вашу пьеску слишком сложной для исполнения. Современные композиторы всегда находятся перед не простым выбором: или идти на поводу у музыкальной идеи (ставить аккорды, баррэ), или ради технической простоты, ограничиваться большим количеством открытых струн и полностью отказаться от аккордов, которые могут вызвать технические сложности у ребёнка при исполнении.

Хотя то, что для одного ученика может оказаться очень сложным, для другого будет вполне достижимым со временем, а для третьего вообще простым! Поэтому не нужно бояться упрощать пьесы современных композиторов, говоря им, что тем самым будут ущемлены авторские права композитора. Если ученик хочет играть пьесу, но на данный момент у него не получается несколько аккордов, значит, заменяйте аккорд более легким или просто берите в этом месте бас и верхний голос.

3. Современный репертуар в различных музыкальных стилях.

Очень важно давать ученику современные пьесы, написанные в разных музыкальных стилях в том числе и джазовые пьесы! Эти пьесы очень нравятся ученикам, поскольку джазовая музыка насквозь проникнута оптимизмом, юмором, шаловливостью, то есть всеми теми качествами, которые так присущи детям. А качающийся ритмический рисунок свинга, неожиданные синкопы самбы и босса-новы, внезапные акценты рок-н-ролла привлекают учеников своей необычностью в сравнении с канонами классической музыки.

Очень важно давать юным гитаристам и разучивать с ними джазовые пьесы, написанные специально для гитары и с учётом технических возможностей учеников. В этой связи ценен опыт и методические разработки таких гитаристов-композиторов и педагогов как А. Виницкий, Н. Кошкин, В. Калинин, В. Козлов, С. Руднев, Р. Дьенс, Л. Брауэр и т.д. В их творчестве есть пьесы как для уже состоявшихся исполнителей на классической гитаре, так и только начинающих гитаристов. Миниатюра А. Виницкого «Маленький ковбой» написана в блюзовой манере очень точно передает музыкальные особенности стиля кантри. Композитор-гитарист Ю. Шилин знакомит с элементами стиля фламенко на примере ярких и красочных «Испанского танца» и «Волны Испании». В сюите-соло для гитары Н. Кошкина «Баллады» присутствуют гармонии джазовых баллад, что позволяет учащемуся узнать новый гармоничный язык и познакомиться с «джазовыми аккордами и заменами».

У композитора есть произведения для совсем начинающих гитаристов, которые наполнены гармоническим языком эстрадной музыкой. А. Виницкий в своём творчестве знакомит детей с блюзом, для изучения которого написана серия «Блюзов и джазовых прелюдий»

У композитора В. Козлова также особое место в творчестве занимают многочисленные произведения для детей. Его альбом – «Эхо бразильского карнавала» – сюита в трех частях (милонга, танго, румба), написанная в характерных для латиноамериканской танцевальной музыки ритмах, а «Детская сюита» в шести частях, в основе музыки которой – принцип контраста характеров и темпов, наряду с классическими художественными средствами альбом представляет современные красочные приемы игры на гитаре. Сюита «Маленькие тайны сеньориты гитары» состоит из пьес, каждая из которых предназначена для освоения определенного вида техники. Особый интерес представляет использование в музыке новейших приемов, появившихся в исполнительской практике в конце XX века. Приемы исполнительства, свойственные электрогитаре, проникают и в среду «классиков». Бывает и так, что сами виртуозы электрогитары вносят наиболее интересные приемы игры в обиход классической гитары, и этот синтез рождает множество интересных штрихов и явлений в сочинениях. Так, можно сказать про прием, который эстрадные гитаристы называют *tapping* (удар по струнам без активного извлечения звука). Эта манера исполнения была изобретена американцем Стенли Джорданом, и нашла отклик среди широкого круга исполнителей. Представляется интересным познакомиться с этим приёмом и юных гитаристов.

Несмотря на разнообразие пособий и пьес, позволяющих познакомить детей с современной музыкой, к сожалению, педагоги детских музыкальных школ и школ искусств не много времени уделяют этой стороне развития гитаристов (максимум одну, две пьесы за год, для разнообразия). Хотелось бы, чтобы этому вопросу уделялись отдельные семестры, зачёты, может быть даже конкурсы. Ведь очень важно, чтобы к окончанию музыкальной школы, юный гитарист стал разноплановым исполнителем, и прекрасно себя чувствовал как в классических произведениях, так и в эстрадных. Знакомство и освоение современных стилей сделает процесс обучения разноплановым и интересным.

Заключение

В наше время можно говорить о стремительном росте профессионализма в гитарной педагогике, связанном с появлением современной, грамотной, основанной на кропотливой исследовательской работе методической литературы и нового, «свежего» репертуара. Ведь не секрет, что на протяжении многих лет мы ощущали огромный пробел в этой области, и явное отставание теории от практики. А, как известно, успех сопутствует лишь тогда, когда теория и практика развиваются одновременно. Благодаря авторам, решившим поделиться своим богатым педагогическим опытом, многие педагоги получили возможность овладеть обширными познаниями в этой области и расширить репертуар своих учеников. В данной работе мы рассмотрели принципы выбора современных произведений и пьес, написанных в разных музыкальных стилях в учебный детский репертуар, разобрали, какой должна быть современная музыка для детей, проанализировали значение образности, программности и технической сложности современной детской музыки, а так же представили обзор некоторых нотных сборников современных авторов, направленных на детскую аудиторию.

Подводя итог, можно отметить, что современный детский репертуар для классической гитары идет в русле общих тенденций развития мирового академического музыкального искусства, что вполне характерно для развития всех академических музыкальных инструментов, используемых в современной музыкально-исполнительской практике. С другой стороны, развитие современного репертуара для классической гитары отличается особой чистотой и яркой выраженностью национальных черт, вследствие чего можно говорить о развитии национальных традиций как об одной из ярких особенностей развития репертуара для классической гитары в XX- XXI веке.

Список использованных источников:

1. Аверин В. История исполнительства на русских народных инструментах. – Красноярск: КрасГУ, 2002. – 296 с.
2. Борисевич В. Г. Оптимизация музыкально-технического развития учащихся-гитаристов на начальном этапе музыкального образования // Модернизация содержания, методов и форм музыкального образования в современных условиях / Ред.-сост. Е.А. Бодина; ред. колл.: Г.С. Алфеевская, Н.Н. Тельшева. – М.: МГПУ, 2009. – 194 с.
3. Варфоломеев И. Курс игры на классической гитаре. Аранжировки самых ярких музыкальных направлений. Copyright © 1999-2006, Igor Varfolomeev
4. Виноцкий А. Джазовые этюды и упражнения для классической гитары. – М.: Музыка, 2001. – 26 с.
5. Донских В. Я рисую музыку. Школа игры на гитаре для самых маленьких. – СПб.: Композитор, 2005. – 51 с.
6. Донских В. Нарисуй картинку музыкой. Школа игры на гитаре для самых маленьких. – СПб.: Композитор, 2007. – 39 с.
7. Киселев О. Современная гитарная музыка для детей.
8. Колесников М. Обучение детей музыке.
9. Интернет источник: <http://reftrend.ru/1163145.html>

Отзыв

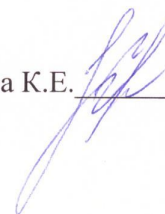
на методическое сообщение преподавателя МАУДО «Детская школа искусств «Ли́ра»

Мимогляд А-А.И. на тему:

«Особенности современного детского репертуара в классе гитары»

В своем сообщении преподаватель раскрыла роль особенностей современного детского репертуара в классе гитары, как фактора способствующего более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению учащихся к музыке. Современный репертуар вызывает интерес к предмету и является предпосылкой для более успешного его освоения. Преподаватель отметила, что современный репертуар развивает технические навыки учащихся, повышает внимание к своему инструменту, дает возможность изучения различного тембрового окраса и применения гитары в любых составах ансамблей. Показаны и подробно описаны несколько современных произведений из детского репертуара для учащихся с разным уровнем подготовки. Сообщение преподавателя Мимогляд А-А.И. получило отличную оценку.

Зам. директора по УВР Коршунова К.Е.

21 марта 2022г.