

ОСОБЕННОСТИ ПОДБОРА РЕПЕРТУАРА В РАБОТЕ С ТВОРЧЕСКИ ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ

Плотникова Ю.Н.

МБОУ ДО «Детская школа искусств «Этнос» г. Южно-Сахалинск, преподаватель
Россия, 693007, г. Южно-Сахалинск, ул. Тихоокеанская, 30 А
Тел.: (84242), факс: (84242), e-mail: plotnikova66@mail.ru

Одаренный ребенок – какой он, как выглядит, как его можно узнать среди множества других ребят? Какую степень способностей и умений мы можем считать одаренностью? Мне кажется, к этому понятию надо подходить очень осторожно. Работая с детьми, имеющими порой средние способности, для меня одаренный ребенок тот, кто легко справляется с программой. Чье исполнительское мастерство отличается яркостью, смелостью, выразительностью, эмоциональностью. Наверное, для кого-то эти дети – обычные ученики, для меня они именно одаренные.

В музыкально-педагогической практике развитием и воспитанием одаренных детей занимаются в первую очередь музыкальные школы и школы искусств. На сегодняшний день в системе дополнительного образования существуют многочисленные центры и дома творчества, где эти дети могут реализовать свои способности. Судьба подарила мне возможность общения и работы с такими детьми. Некоторые из них уже давно окончили школу, оставив о себе самые теплые воспоминания. Они стали талантливыми авиаконструкторами и компьютерными «гениями». Есть и те, кто связал свою жизнь с музыкой. Многие мои выпускники стали преподавателями или продолжают обучение в колледжах и консерваториях. К счастью, и на сегодняшний день в моем классе есть ученики, которыми можно гордиться.

В чем же заключается особенность работы с такими детьми? За годы педагогической деятельности мне удалось понять, что для успеха и результата необходимо что-то еще, кроме дара (одаренности) от природы. Способные дети, которые желают развить свои музыкальные способности, стремятся к достижению результата, как следствие, трудолюбивые и усердные. А есть дети, имеющие ярко выраженные музыкальные способности, но относящиеся к ним равнодушно, тем самым «зарывая свой талант в землю». Несомненно, такие дети не смогут добиться желаемых результатов в перспективе, успехи и достижения они могут демонстрировать только на начальном этапе обучения.

О работе с усердными и трудолюбивыми я хотела бы рассказать отдельно. Дети, которых мы считаем одаренными, легко и необычайно быстро осваивают начальный период обучения, не вызывает трудности у них и освоение нотной грамоты. Непринужденно и естественно формируется их пианистический аппарат. Уже в первые годы обучения на первый план выходит их исполнительское мастерство. Соответственно, перед таким ребенком ставятся более серьезные задачи, чем перед его сверстниками. О сложности музыкального языка, особенностях изобразительного начала в музыке я говорю на их «детском» языке, объясняя порой ребенку значение тех или иных слов. Привычные и знакомые музыкантам термины появятся позже, пока достаточно, если ребенок просто понимает значение определенных символов.

Именно на этом этапе обучения правильно подобранный репертуар является одним из важнейших факторов в воспитании устойчивого интереса ребенка к музыке. Во-первых, репертуар должен отвечать логике освоения музыкального материала. Во-вторых, я учитываю индивидуальные особенности каждого ученика. Ведь не секрет, что все одаренные дети имеют свои сильные и слабые стороны. Некоторые дети от природы обладают техническими задатками, поэтому с легкостью справляются с технически сложными произведениями. При этом эмоциональная сторона порой «проигрывает». Другие, наоборот, обладают хорошей музыкальной восприимчивостью, трогают душу

эмоциональным исполнением, но испытывают технические трудности. Поэтому мне очень важно найти индивидуальный подход к ребенку, «ухватить» в нем ценное зерно, которое в первую очередь надо развивать.

При выборе репертуара я учитываю не только пианистические и музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, склонности, в которых как в зеркале отражаются душевная организация, сокровенные желания.

Одаренный ребенок отличается от своих сверстников уже на этапе выбора новых произведений. В то время, как некоторым учащимся все равно, что играть, особенные дети часто просят, чтобы я поиграла им «что-нибудь красивое». Любую серьезную просьбу моих учеников я стараюсь исполнять. Во время исполнения обращаю внимание на его реакцию, замечания по поводу того или иного произведения. Такие дети отличаются эмоциональной отзывчивостью на прослушанную музыку, интенсивным развитием музыкального мышления. Им не нужно объяснять, как должно звучать то или иное произведение, достаточно позволить им выразить все то, что они хотят.

Часто юный музыкант сам выбирает произведение и хочет его сыграть. Это значит, что оно созвучно его эмоциональному и психологическому состоянию. Даже если оно пока не соответствует уровню его музыкального развития и техническим возможностям. Часто случается, что ребенок в стремлении выучить такое произведение тратит на него все свои силы и время. Потом, выплеснув эмоции, остывает. Но какую пользу он при этом получает! Он обогащается новыми эмоциями, опытом. Он также понимает, что необходимо больше времени уделить техническому комплексу, тем самым гаммам и арпеджио, скучным и нелюбимым, но таким нужным. Я, наблюдая за ребенком, открываю в нем что-то новое, до того еще не понятое мной.

Приступая к подбору репертуара, я четко понимаю, с какой целью выбирается то или иное произведение. Можно выделить основные задачи, которые при этом преследуются:

1. Воспитание творческого понимания музыки, музыкального мышления учащегося.
2. Воспитание исполнительского мастерства учащегося.
3. Накопление разнообразного репертуара.

При работе над каждым музыкальным произведением воспитывается и музыкальное мышление, и музыкальная техника ребенка; выучив музыкальное произведение, он обогащает свой репертуар, и в этом отношении все указанные задачи тесно переплетаются.

Так называемый «академический комплекс» конечно должен занимать определенную часть в учебном репертуаре, так как без знания классического репертуара не мыслимо профессиональное становление личности музыканта. По-прежнему золотой фонд детского классического репертуара составляют «Детский альбом» П.Чайковского, «Альбом для юношества» Р.Шумана, «Бирюльки» С.Майкапара, «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах» И.С.Баха. Достояния внимания музыка для детей С.Баневича, И.Парфенова, С.Слонимского. Но сегодня дети отдают предпочтение современной эстрадной и джазовой музыке. Я разделяю их пристрастия и с удовольствием включаю в репертуар современную музыку.

Как известно на практике, чем талантливее ученик, тем труднее с ним работать, потому что работать с ним надо в десять раз интенсивнее, чем со средним учеником. Он не терпит давления на личность, а поддается только убеждениям. Развитию исполнительского и творческого потенциала, расширению их музыкального кругозора, активизации процесса обучения способствует включение в репертуар оригинальных сочинений современных композиторов. Их музыка увлекает юных музыкантов освоением новых для них интонаций, ритмов, образов, иного характера мелодий, знакомством с новыми ладогармоническими средствами музыкального языка. Джазовые произведения

отличаются по метроритмическому построению, приемам звукоизвлечения, характеру, педализации, агогике, тем самым расширяя кругозор и технические возможности ученика.

В последние годы одаренные дети с успехом исполняют произведения новгородского композитора Владимира Коровицына. Его музыка уникальна разнообразием форм и жанров, тем и образов, творческих находок. Она отличается особой мелодичностью, современностью интонаций, тонкой гармонизацией, изысканной пианистичностью, удобно ложающейся на пальцы фактуры. Произведения В.Коровицына выполняют много педагогических задач: они развивают художественный и музыкальный вкус, изобразительные и музыкальные способности, способствуют пониманию музыки через поэзию и живопись. В репертуар детей прочно вошли пьесы из циклов «Русская тетрадь», «Джазовая коллекция», «Очарование ушедших эпох», «Искорки радости».

Не могу не упомянуть еще одного композитора, произведения которого с удовольствием играют дети с первых уроков знакомства с инструментом и до выпускных экзаменов. Это один из ярких американских педагогов и создателей фортепианной музыки для детей и юношества Вильям Гиллок. За рубежом его произведения давно считаются современной классикой фортепианной детской музыки, входят в программные выступления конкурсов и концертов. В.Гиллок сочетает яркий дар мелодиста с простотой фактуры, не перегружая исполнителя техническими трудностями, поэтому пьесы этого автора так нравятся детям. Дети влюбляются в музыку Гиллока с первых нот. Она отличается яркой образностью, трогательной простотой и свежестью. Наибольшей популярностью у детей всех возрастов пользуются его «Детский альбом», цикл «Лирические пьесы в романтическом стиле», «Нью-Орлеанские джазовые стили».

Предлагая юному таланту эти пьесы для освоения, которые порой сложнее его уровня исполнительства, я даю ему возможность добиться результативности усердным трудом. Чувство победы над, казалось бы, недостижимым позволяет ребенку пережить «ситуацию успеха» и поверить в свои еще большие возможности. Одаренные дети с огромным желанием и удовольствием принимают участие в различных концертах и фестивалях. Концертная деятельность является мощным стимулом для развития творческого потенциала ребенка. Порой стремление к победе оказывается настолько сильным, что ребенок вдруг демонстрирует небывалое вдохновение в работе и справляется с произведениями повышенной сложности.

В моем классе есть музыкально одаренные дети – продолжатели семейных традиций. В таких семьях понимание ценности музыкального образования ребенка имеет свой исток в духовных поисках старших поколений семьи или в желании взрослых реализовывать свои неосуществленные возможности. «Хорошие родители важнее хороших педагогов» - именно о таких родителях выразился известный пианист и педагог Генрих Нейгауз. Установление прочных связей с родителями является для меня одним из важных моментов воспитания одаренных детей. Я использую эту возможность для совместного музыкального творчества родителей и детей. Поэтому в репертуар учащихся обязательно включаю ансамблевые произведения, произведения для аккомпанемента, в которых роль концертмейстера выполняют дети. Благодаря немалому количеству удобных переложений и оригинальных аранжировок в репертуарном списке юных музыкантов оказываются популярные симфонические произведения, фрагменты из опер и балетов, музыка из кинофильмов, мультфильмов и различных спектаклей. Таким образом открывается возможность активного развития посредством знакомства с обширным фондом классической, популярной и эстрадной музыки.

Чем разнообразней исполняемые ребенком произведения, тем многогранней его внутренний изобразительный мир, тем ярче оттенки его переживаний, тем больше у него возможностей познать секреты совершенства музыкального искусства.

Многолетний опыт работы с детьми привел меня к важному выводу, который много лет назад сделал великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете: «Человек, обладающий врожденным талантом, испытывает величайшее счастье, когда использует этот талант». И

как важно дать этому таланту поддержку и опору, подтолкнуть его к росту и совершенствованию. От нас, педагогов, много зависит – разовьется это явление природы или угаснет. Поэтому развитие одаренной личности ребенка становится одной из главных задач в системе художественного образования.

Литература.

1. Баренбойм Л. А. Путь к музицированию. – Л., 1973.
2. Кирнарская Д. К. Психология музыкальных способностей
3. . Музыкальные способности / Д. К. Кирнарская. – М.: Таланты XXI столетия, 2004.
4. Милич Б. Е. Воспитание ученика-пианиста. – М.: Кифара, 2002.
5. Нейгауз Г. Г. Об искусстве фортепианной игры. – М., 1958.
6. Тимакин Е. М. Воспитание пианиста. Методическое пособие. – М.: Советский композитор, 1989.
7. Цыпин Г. М. Обучение игре на фортепиано. – М.: Просвещение, 1984.