

Детская школа искусств п. Чульман
филиал Муниципального бюджетного учреждения Дополнительного
образования ДШИ г. Нерюнгри

Методическая разработка

Подготовка сольной программы с учащимися отделения

фортепиано ДШИ и ДМШ

Подготовила Серебрякова О. В.
Преподаватель высшей категории
по классу фортепиано

п. Чульман РС (Якутия)

2023г.

Содержание

I. Введение	3
II. Основная часть.....	3
1. Обоснование значимости сольной программы.....	3
2. Основные этапы работы подготовки к сольной программе.....	4
3. Личный опыт в подготовке с учащимися сольной программы.....	9
III. Заключение.....	10
IV. Список литературы.....	11

Аннотация

Подготовка и выступление с сольной программой, обязывает ученика – пианиста, обладать специальными знаниями и умениями. Рассматривая в статье этапы подготовки сольной программы: как выбрать программу, виды работы над произведениями, как психологически подготовиться солиста к выходу на сцену. Приносят ли результаты и профессиональный рост выступления учащихся с сольной программой? Всем этим вопросам посвящается данная методическая разработка. Я думаю, она будет интересна не только преподавателям по классу фортепиано, но и преподавателям народного и духового отделений ДШИ.

Подготовка сольной программы с учащимися фортепианного отделения ДШИ и ДМШ

I Введение.

Одно из главных направлений учреждения дополнительного образования является создание условий для оптимального развития ребенка и реализации его творческого потенциала. Необходимо предоставить детям возможность почувствовать свою значимость и успешность. Помочь им занять определенное место в социуме, соответствующее их способностям. В программе учащихся детских музыкальных школ и школ искусств сольная программа занимает особое место. Работа над подготовкой и исполнением сольной программы активизирует творческие возможности ученика, дает толчок в образовательном развитии. Дает возможность проявить свой темперамент, воображение, учит владеть красками звука, позволяет почувствовать себя настоящим артистом за инструментом.

Основная цель-обобщение педагогического опыта и оказание методической помощи в период подготовки сольной программы учащихся.

Задачи:

- применение полученных знаний в практической деятельности;
- творческий подход в подготовке сольной программы и выступление с ней на сцене.

Актуальность работы состоит в том, что сольная программа это определённая ступень в творческом развитии личности ученика и в профессиональном росте педагога.

II. Основная часть.

1. Обоснование значимости сольной программы

Сольная программа учащегося ДШИ является одним из сложных видов деятельности. Она является логическим завершением - выступлением всех репетиционных и педагогических процессов и предполагает владение определённым комплексом знаний, умений и практических навыков. Анализ сольной программы помогает подытожить достигнутое и наметить дальнейшие перспективы художественно технического роста.

Сольная программа представляет собой технологию развивающего обучения. Выступление выявляет достоинства и недостатки ученика. Учит волевой выдержке, которая важна для исполнителя. Педагогу при этом удаётся лучше распознать своих учеников. Публичные выступления учеников с программой с точки зрения педагога, это — показатель профессионализма данного преподавателя. Исполнение сольной программы приводит к росту мотивации учащихся в обучении игре на фортепиано, это является результативностью и успешностью педагогической деятельности.

2. Основные этапы работы подготовки сольной программы

Подготовка сольной программы состоит из нескольких этапов, включая совместную деятельность педагога и учащегося фортепианного отделения:

- определение цели и задач исполнения сольной программы;
- выбор программы (не менее 5, 6 музыкальных произведений);
- работа над сольной программой;
- воспитание артистизма;
- психологическая подготовка к исполнению программы.

Определение цели и задач исполнения сольной программы

Цель: реализовать творческий потенциал учащихся.

Задачи:

- проявить творческие и исполнительские навыки при исполнении программы;
- проявить сценическую выдержку;
- донести слушателям программное и художественное содержание произведений.

Выбор сольной программы.

Исполнение сольной программы проходит во время школьного академконцерта фортепианного отделения. Это итог работы педагога и ученика. Для раскрытия индивидуальности обучающегося огромную роль

играет верный подбор программы. Учащиеся ДШИ в основном дети со средними музыкальными данными. Педагог должен тщательно продумать и составить программу с учётом объёма и сложности исполняемого материала, учитывая индивидуальные особенности ученика: возраст, технические возможности, уровень интеллекта. Нельзя давать сильно завышенную программу ученикам, во избежание «срывов», психологических травм из-за неудачного выступления. Р. Шуман: «Старайтесь играть лёгкие пьесы красиво и хорошо. Это лучше, чем посредственно исполнять трудные», («Жизненные правила для музыкантов»). Следует отбирать произведения, раскрывающие индивидуальность ученика, его сильные стороны, соответствующие его возможностям и способствующие его развитию как исполнителя. Надо быть осторожным с произведениями, недоступными ученику с технической и эмоциональной стороны, так как они снижают требовательность и самокритичности и ученика, и преподавателя. Интересная по содержанию и понравившаяся пьеса, как правило, выучивается гораздо быстрее.

Сольная программа должна быть яркой, разнообразной, включая в себя произведения различных стилей, жанров, эпох с разными исполнительскими и художественными задачами. Одной из привлекательных форм музыкальной деятельности учащихся является ансамблевое исполнительство. Можно включить в программу, наряду с исполнением полифонии, крупной формы, этюдов и пьес, исполнение ансамбля. В программу допускается включение произведения с предыдущего полугодия. Произведения, собранные вместе, выстроенные в определённом порядке и составляют сольную программу.

В ходе исполнения программы можно подготовить презентацию, используя мультимедийное оборудование с показом презентации. Можно использовать поэтические вставки, которые должны органично включаться в

ткань концерта, помогая передать слушателям образный настрой произведений. (Использовать инновационные технологии).

Работа над сольной программой.

Задача педагога - убедить ученика в том, что нужно много трудиться. Самые сложные технические проблемы получают решение, если ученику интересно работать, если он увлечен.

Домашние занятия над произведениями технического характера и репертуара должны быть систематическими. Выучить музыкальную программу необходимо не позднее, чем за месяц до назначенной даты исполнения, со «сто процентной с деланностью». Музыкальный материал должен «устояться, прижиться» в рефлекторных ощущениях и собственном слуховом восприятии. Разучиваемая музыка должна нравиться, вызывать живой, непосредственный отклик. «Самое важное - любить то, что исполняешь и верить в то, что исполняешь. Как только эта вера исчезает, произведение сразу тускнеет, а то и вовсе проваливается» (С. Рихтер).

В процессе подготовки к концерту можно предложить ученику следующее задание:

- описать собственное эмоциональное впечатление и охарактеризовать художественное содержание каждого произведения; (нарисовать воображаемую картину, придумать рассказ, образное сравнение).

- в устной форме произвести музыкально - теоретический анализ, рассмотреть звуковые контуры мелодии, ритмику, особенности фактуры;

- проговорить и осмыслить авторские ремарки;

- проанализировать основные технические приемы.

Воспитание артистизма.

Артистическая игра - это исполнительская яркость. Артистизм включает в себя широкий диапазон характеров, настроений. Выученные произведения должны исполняться учащимся с удовольствием, свободно, ярко,

выразительно. Кроме того, полную свободу его исполнения на сцене можно достичь только после нескольких выступлений. Поэтому желательно выступать перед разными аудиториями. Юный музыкант, приучается «держать в руках» большое количество произведений (репертуар сольной программы). Большие перерывы между выступлениями могут стать ещё одной причиной сильного концертного волнения. Чем чаще выходит ученик на сцену, тем больше его исполнительский опыт.

Психологическая подготовка к исполнению сольной программы.

Исполнительская готовность музыканта складывается из нескольких факторов: это техническая, исполнительская и психологическая подготовка. Важно объяснять детям, что каждый музыкант должен помнить о том, что на сцене свои мысли надо направлять к той музыке, которая будет звучать. Чтобы результат нашей работы - исполнение сольной программы, выглядел технически с блеском, эмоционально и ярко, нужна вера ученика в свои силы и возможности. Здесь необходим определенный «самонастрой». Помочь его найти должен педагог. «Верьте, что вы играете хорошо, и вы будете играть ещё лучше» - говорил своим ученикам Ф. Шопен.

Приободрить, «морально» поддержать ученика, должен педагог. Особенно важно, по возможности, создать благоприятный душевный климат накануне публичного выступления ученика. Бывает так, что мы, до последней репетиции не перестаём фиксировать внимание ученика на разного рода технических трудностях.

Часто за час до выступления ученику внушают: «смотри не забудь там то и там то, всё, что я тебе говорила». Желаемый результат при этом достигается редко, зато нервозность ученика возрастает. Вместо того, чтобы настроиться, войти в образ, сбросить с себя всё, что отвлекает, психологически обременяет, учащийся старается «не забыть, наставления

педагога». Можно предложить ученику: будешь на сцене - обязательно посмотри в мою сторону. И поддержать учеников кивком головы и одобрительным жестом.

При выступлении: публика, волнение, необычность обстановки - все это рассредоточивают. И, тем не менее, надо с помощью систематических упражнений, как говорил К. Станиславский - развивать особую технику, помогающую «вцепляться» в объект так, чтобы уже затем сам объект отвлекал нас от всего остального. Для музыканта - это исполняемое произведение. Если удастся «вцепиться в объект», дальше все налаживается само собой, процесс входит в нормальную колею. Если случаются технические помарки, брак при игре то «Главное здесь - не расстраиваться, побыстрее проскочить неудавшееся место. И затем... заиграть еще с большей энергией и подъемом» (В. Третьяков).

Не преувеличивать масштабы беды. Надо дать себе право на случайную неудачу. Правильно относиться к неудачам, воспринимать их как временное явление, а не как катастрофу, как неприятный, но проходящий урок. «Не падать духом, вот в чём была моя опора в жизни» М. Лонг.

Ученик сходит с эстрады после выступления. Позади страхи и переживания. Педагоги редко задумываются, насколько глубоко западают в душу их первые слова, сказанные ученику. Насколько важны выражение лица, манера общения, интонация голоса педагога. Хорошо, если все прошло благополучно. А если нет? Поэтому в эти минуты педагог должен быть особенно чуток и терпим. Надо обязательно его поддержать, найти, за что похвалить, даже если не всё получилось, дать почувствовать, что преподаватель рад его старанию, его успехам. Подробнее обсудить выступление лучше позднее в спокойной обстановке. Проанализировать и удачу, и промахи, найти их причину, извлечь полезные уроки для подготовки к другим выступлениям.

Но всё - таки волнение является обязательным компонентам публичного выступления. Именно оно повышает эмоциональный тонус исполнения, открывает второе дыхание, даёт необычный творческий подъем, раскрывает индивидуальность исполнителя. Главное, чтобы оно было творческим, а не приносило вред. В процессе пред концертной подготовки на заключительном этапе на репетиции исполнения всей сольной программы в целом следует:

1.проигрывание в том порядке и с теми промежутками, которые должны быть при итоговом исполнении на академическом концерте;

2. репетиции перед специально приглашенными или случайными слушателями.

Большую пользу приносят видеозаписи репетиций в концертном зале или в классе с последующим прослушиванием своего исполнения, взгляд со стороны на себя.

3. Личный опыт работы в подготовке сольной программы с учащимися своего класса.

Я хочу поделиться своим опытом подготовки с учащимися сольных программ. В 1 классе сольную программу даю учащимся для исполнения в мае месяце. Если у ученика есть подготовка, то допустимо исполнение программы и в декабре месяце. С учащимися следующих классов уже можно работать над двумя сольными программами в учебном году, исполнение которых планировать в декабре и мае месяце на академических концертах. Конечно самые податливые в работе ученики младших классов, они ещё не так загружены в школе. В репертуаре малышам даю много программных произведений, где название помогает передать музыкальный образ. В 1 полугодие, считаю целесообразно исполнение полифонии, во втором полугодии крупном формы и ансамбля, наряду с другими произведениями. Так же допускается повторение одного произведения с предыдущего

экзамена. Это способствует накоплению репертуара, оттачиванию исполнительского мастерства. В основном это любимшееся ученику произведение. Если ученику не нравится произведение, я смело его меняю. Так как новое произведение, бывает выучено в короткий срок, потому что оно стало интересным в работе. Включаю в репертуар популярную музыку. Незадолго до выхода на сцену, частично прекращаю делать мелкие замечания. Делаю общие обобщения, относительно темпа и динамики. Настраиваю ученика уметь игнорировать любой промах, допущенный при исполнении, иначе, разволновавшись из - фальшивой ноты, можно загубить программу. Очень помогают образные сравнения, удачно подобранная подтекстовка. Есть учащиеся, которые, не смотря на свои хорошие музыкальные данные, систематически проигрывают на сцене, при исполнении сольной программы. Делаю выводы, что с ними не стоит готовить сольную программу. Подготовка сольной программы способствуют отбору учащихся к конкурсам различного уровня.

III. Заключение.

При исполнении сольной программы виден профессиональный рост, итог достигнутого, в котором и накопленный исполнительский репертуар, и накопленный опыт выступлений. Именно во время итогового исполнения программы проверяется решительно все: и комплекс природных музыкально-исполнительских данных, и «технический» потенциал, приобретённые знания, умения и навыки, устойчивость психики. Конечно публичное выступление с большим объемом произведений - это ещё и осознание успешности в достижении цели. Таким образом, мы видим, что учащиеся в процессе музыкально творческой деятельности развиваются не только, как музыканты, но и как личности, способные к самостоятельной инновационной творческой деятельности в любой сфере будущей профессии.

IV. Список литературы:

1. Бочкарёв Л. Психологические аспекты публичного выступления музыканта — исполнителя. Вопросы психологии - 1975
2. Бочкарёв Л. Психология музыкальной деятельности — М.: «Институт психологии РАН», 1997
3. Капустин Ю.В. «Музыкант — исполнитель и публика» Исслед. - Л. Музыка, 1985г., с. 160
4. Коган Г. У врат мастерства: Психологические предпосылки пианистической работы. - М.: Советский композитор, 1961.5.
5. Петрушин В. Музыкальная психология и психотерапия. - 2009. № 3.
6. Савшинский К.С. «Работа пианиста над музыкальным произведением». М. -Л.: Музыка, 1964, 183с.
7. Фёдоров Е. К вопросу об эстрадном волнении. /Избранные труды. - вып.43. - М.: «ГМПИ им. Гнесиных», 1979. -с.107-118.