

**ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОДБОРА ФОРТЕПИАННЫХ
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ СТАРШИХ КЛАССОВ**

Фортепианное образование играет ключевую роль в музыкальном воспитании учащихся старших классов детских музыкальных школ (ДМШ). В этом возрасте студенты уже обладают определенными навыками игры на инструменте и начинают осознавать важность выбора репертуара, который не только соответствует их техническим возможностям, но и способствует развитию музыкальной памяти. Подбор произведений становится важным аспектом, влияющим на формирование исполнительских качеств, а также на эмоциональное восприятие музыки. В условиях современного музыкального образования необходимо учитывать разнообразие стилей и жанров, что позволяет учащимся расширять свои музыкальные горизонты и развивать индивидуальность как исполнителей.

Целью данного исследования является анализ и систематизация подходов к подбору фортепианных произведений для учащихся старших классов с акцентом на формирование и развитие музыкальной памяти.

Основная часть. Подбор фортепианных произведений для учащихся старших классов представляет собой сложную и многогранную задачу, требующую от педагога не только глубоких знаний репертуара, но и чуткого понимания индивидуальных особенностей каждого учащегося. Этот этап обучения является решающим в формировании пианистического мастерства, художественного вкуса и музыкальной эрудиции, поэтому грамотный выбор репертуара приобретает особое значение.

Прежде всего, необходимо учитывать техническую подготовку учащегося. Произведения должны быть достаточно сложными, чтобы способствовать развитию беглости пальцев, координации движений, силы и выносливости, но в то же время не должны быть непосильными, чтобы не вызывать перенапряжения и разочарования. Важно оценивать не только способность учащегося быстро разучивать нотный текст, но и его умение работать над звуком, фразировкой, динамикой и другими аспектами исполнительского мастерства. Ориентиром может служить уровень освоенных гамм, арпеджио, этюдов и других технических упражнений. В репертуар могут быть включены этюды К. Черни (ор. 299, ор. 740), И.Б. Крамера (в редакции Г. фон Бюлова), М. Клементи, М. Мошковского, Ф. Листа (трансцендентные этюды в упрощенном варианте), в зависимости от индивидуальных возможностей [2].

Вторым важным аспектом является музыкальный вкус и интерес учащегося. Репертуар должен быть разнообразным и включать произведения различных эпох, стилей и жанров. Необходимо знакомить учащегося с музыкой И.С. Баха, Г.Ф. Генделя, Д. Скарлатти, Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. ван Бетховена, Р. Шуберта, Ф. Шопена, Ф. Листа, И. Брамса, К. Дебюсси, С.В. Рахманинова, С.С. Прокофьева, Д.Д. Шостаковича и других композиторов. Важно предоставить учащемуся возможность самостоятельно выбирать произведения, которые ему нравятся, и вместе с педагогом анализировать их, выявляя особенности композиторского стиля, музыкальной формы и выразительных средств. Увлеченность музыкой является мощным стимулом для развития исполнительского мастерства и способствует формированию любви к искусству.

Третий аспект – образовательная ценность произведения. Репертуар должен способствовать расширению музыкального кругозора учащегося, знакомить его с различными музыкальными формами (сонаты, вариации, рондо, фуги), жанрами (вальсы, мазурки, полонезы, ноктюрны, баллады, экспромты), стилями (барокко, классицизм, романтизм, импрессионизм, музыка XX века). Изучение произведений различных эпох позволяет учащимся понять эволюцию музыкального языка, почувствовать связь между музыкой и историческим контекстом. Важно также обращать внимание на произведения, написанные композиторами разных национальных школ, чтобы познакомить учащегося с различными музыкальными традициями.

Четвертый аспект – развитие исполнительских навыков. Подбор репертуара должен быть направлен на развитие конкретных исполнительских навыков, таких как работа над звуком, фразировкой, динамикой, артикуляцией, темпом, ритмом, педализацией. Необходимо выбирать произведения, которые требуют от учащегося решения сложных исполнительских задач и способствуют развитию его творческой индивидуальности. Например, для развития полифониче-

ского мышления можно предложить учащемуся сыграть прелюдию и фугу из ХТК И.С. Баха, для развития чувства ритма – венгерские танцы И. Брамса, для развития звуковой палитры – прелюдии К. Дебюсси.

Пятый аспект – психологические особенности учащегося. Необходимо учитывать темперамент, характер, эмоциональность учащегося. Для более сдержанных и аналитических учащихся можно предложить произведения, требующие строгости и точности, такие как сонаты Й. Гайдна или В.А. Моцарта. Для более эмоциональных и импульсивных учащихся можно предложить произведения, требующие яркой выразительности и драматизма, такие как баллады Ф. Шопена или этюды Ф. Листа. Важно создать для учащегося комфортную психологическую атмосферу, в которой он не боится экспериментировать, ошибаться и выражать свои чувства.

Шестой аспект – концертная практика. Важно включать в репертуар произведения, которые учащийся может исполнять на концертах и конкурсах. Это позволит ему приобрести опыт публичных выступлений, научиться справляться с волнением и реализовать свой творческий потенциал. При выборе концертных произведений необходимо учитывать не только техническую сложность, но и художественную ценность, зрелищность и соответствие программы требованиям конкретного мероприятия.

Седьмой аспект – взаимодействие с другими видами искусства. Музыка тесно связана с другими видами искусства, такими как литература, живопись, театр, кино. Рекомендуется предлагать учащемуся произведения, вдохновленные литературными произведениями, картинами или театральными постановками. Это поможет ему лучше понять музыкальный образ и создать более яркую и убедительную интерпретацию. Например, можно предложить ученику сыграть «Картинки с выставки» М.П. Мусоргского или «Петрушку» И.Ф. Стравинского.

Формирование музыкальной памяти у учащихся – один из ключевых аспектов успешного обучения игре на фортепиано. Развитая музыкальная память не только облегчает разучивание новых произведений, но и способствует более глубокому пониманию музыки, ее структуры и выразительности. Более того, она оказывает положительное влияние на исполнительское мастерство, позволяя музыканту сосредоточиться на художественной интерпретации, а не на механическом воспроизведении нотного текста.

Процесс формирования музыкальной памяти – это сложная и многогранная задача, требующая комплексного подхода, учитывающего индивидуальные особенности каждого учащегося. Эффективная методика должна включать в себя как теоретические знания о структуре музыкального произведения, так и практические упражнения, направленные на развитие различных видов памяти: слуховой, двигательной (моторной), зрительной и логической.

Виды музыкальной памяти и их значение в фортепианном исполнительстве рассматривала Е.В. Ефимова: слуховая, двигательная (моторная), зрительная, логическая [1].

Слуховая память является основой музыкальной памяти. Она позволяет запоминать мелодии, гармонии, ритмы и тембры. Развитие слуховой памяти подразумевает умение узнавать, воспроизводить и анализировать музыкальные фрагменты на слух. На занятиях по фортепиано это достигается путем прослушивания как разучиваемых произведений, так и музыкальных примеров, диктантов, гармонических последовательностей, а также посредством вокализации мелодий и ритмических рисунков.

Двигательная (моторная) память связана с запоминанием мышечных ощущений, возникающих при игре на инструменте. Она позволяет автоматизировать исполнительские движения, делая игру более свободной и уверенной. Развитие двигательной памяти требует многократного повторения музыкального текста, работы над аппликатурой и техническими приемами.

Зрительная память играет важную роль в запоминании нотного текста. Она позволяет быстро ориентироваться в нотной записи, запоминать расположение нот на нотном стане, аккордовые структуры и другие графические элементы. Развитие зрительной памяти достигается путем внимательного изучения нотного текста, анализа его структуры, а также упражнений на запоминание и воспроизведение нотных фрагментов по памяти.

Логическая память связана с пониманием структуры и формы музыкального произведения, его гармонического и мелодического развития. Она позволяет запоминать музыкальный текст не механически, а осознанно, на основе понимания логики музыкальной формы. Развитие логической памяти требует анализа формы произведения, выявления основных тем и мотивов, гармонических оборотов и других структурных элементов.

Методические приемы формирования музыкальной памяти:

– Анализ музыкального произведения. Прежде чем приступить к разучиванию произведения, необходимо провести его тщательный анализ. Это включает в себя анализ формы, гармонии, мелодии, ритма и фактуры. Понимание структуры произведения помогает запомнить его более осознанно и логично.

– Разучивание по частям. Большие произведения рекомендуется разучивать по частям, постепенно соединяя их вместе. Это облегчает процесс запоминания и позволяет сосредоточиться на деталях каждой части.

– Работа над трудными местами. Особое внимание следует уделять сложным техническим и музыкальным фрагментам. Их необходимо тщательно отрабатывать, используя различные упражнения и приемы, до достижения автоматизма.

– Проигрывание произведения по памяти. Регулярное проигрывание произведения по памяти – один из самых эффективных способов развития музыкальной памяти. Начинать следует с небольших фрагментов, постепенно увеличивая их объем.

– Использование различных видов памяти. В процессе разучивания необходимо задействовать все виды памяти: слуховую, двигательную, зрительную и логическую. Это позволяет создать более прочные ассоциативные связи и облегчает процесс запоминания. Например, можно пропевать мелодию, одновременно играя ее на фортепиано и анализируя гармонию.

– Визуализация. Представление музыкального текста в виде графических образов, схем или диаграмм может помочь запомнить его структуру и форму.

– Активное слушание. Регулярное прослушивание произведения в исполнении выдающихся пианистов позволяет лучше понять его художественный замысел и запомнить его звучание.

– Транспонирование мелодии в другие тональности и импровизация на заданную тему способствуют развитию слуховой и логической памяти, а также музыкальной фантазии.

– Использование мнемонических приемов, таких как ассоциации и рифмы, может помочь запомнить сложные мелодические и гармонические последовательности.

– Регулярные повторения – это ключ к прочному запоминанию. Необходимо регулярно повторять произведение, даже после того, как оно выучено, чтобы сохранить его в памяти.

Важно учитывать индивидуальные особенности каждого учащегося, такие как его музыкальный опыт, уровень развития различных видов памяти, темперамент и мотивацию. Для одних студентов более эффективными могут оказаться зрительные методы запоминания, для других – слуховые или двигательные. Задача преподавателя – выявить сильные и слабые стороны каждого учащегося и разработать индивидуальную программу обучения, учитывающую его потребности и возможности.

Роль преподавателя в формировании музыкальной памяти играет ключевую роль в формировании музыкальной памяти у учащихся. Он должен не только обладать глубокими знаниями в области музыкальной теории и исполнительского мастерства, но и уметь мотивировать студентов, создавать благоприятную атмосферу для обучения и находить индивидуальный подход к каждому из них. Преподаватель должен быть терпеливым, внимательным и уметь вовремя поддержать и ободрить учащегося.

Заключение. Формирование музыкальной памяти – это длительный и трудоемкий процесс, требующий систематических занятий и целенаправленных усилий как со стороны учащегося, так и со стороны преподавателя. Однако, результаты этой работы – развитая музыкальная память, глубокое понимание музыки и уверенное исполнительское мастерство – стоят затраченных усилий. Развитие музыкальной памяти является неотъемлемой частью профессиональной подготовки музыканта и необходимым условием для его успешной творческой деятельности.

Список цитированных источников:

1. Ефимова, Е.В. Музыкальная память. Виды музыкальной памяти. Приемы развития музыкальной памяти // Проблемы педагогики. 2017. №8 (31). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/muzykalnaya-pamyat-vidy-muzykalnoy-pamyati-priemy-razvitiya-muzykalnoy-pamyati> (дата обращения: 08.02.2025).

2. Рубан, Н.Л. К проблеме выбора репертуара для студентов в классе фортепиано // Актуальные проблемы высшего музыкального образования. 2011. №1 (17). – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-vybora-repertuara-dlya-studentov-v-klasse-fortepiano> (дата обращения: 09.02.2025).