Методический доклад на тему:

«Современный подход к формированию репертуара,

педагогический опыт

по применению инновационных методов

и

компьютерных технологий

на уроках ансамбля в ДШИ, ДМШ»

преподавателя высше категории

 «Детская школа искусств №8 им. Д.С. Русишвили»

города Смоленска.

 В современных условиях, необходимо уделить особое внимание формированию репертуара, так как от него зависит будущее коллектива, привлечение средств для обеспечения жизнедеятельности коллектива, успех у зрителей, приход новых исполнителей, участие в фестивалях и конкурсах. Репертуар - «лицо» коллектива, и не важно, к какому виду творческой деятельности этот коллектив относится (вокальной, инструментальной, хореографической). От умелого подбора произведений зависит рост мастерства коллектива, перспективы его развития, все, что связано с исполнительскими задачами, то есть с тем, как играть. Формирование мировоззрения исполнителей, расширение их жизненного опыта происходят через осмысление репертуара, поэтому высокая художественность и духовность того или иного произведения, предназначенного для коллективного исполнения. ***Есть главные и основополагающие принципы в выборе репертуара:***

· идейная направленность;

· художественная ценность и эстетическая значимость произведений;

· доступность для исполнения;

· педагогическая целесообразность;

· доступность музыкального и литературного текста;

· разнообразие жанров и стилей, логика компоновки будущей концертной программы. ***Критериями успешности обучения детей и подростков служат:*** · концертные выступления; · участие и победы в исполнительских конкурсах разных уровней.

 Большое влияние на выбор репертуара для детского ансамбля р.н.и. «Фантазия» ДШИ №8 им. Д.С. Русишвили г. Смоленска оказало творчество Евгения Петровича Дербенко. Так сложилось, что 50 % из его репетуара – это произведения этого известного композитора.

 17 марта 2019 года исполнилось 70 лет заслуженному деятелю искусств России, известному на всю страну композитору - Евгению Петровичу Дербенко. Один из самых популярных в стране композиторов, работающих в жанре музыки для русских народных инструментов. Дербенко Е.П. – известный российский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств России, член Союза композиторов СССР (Московская композиторская организация), Лауреат Всероссийских и Международных конкурсов, почетный работник среднего профессионального образования РФ, почетный гражданин города Орла.

 Родился Евгений Петрович в городе Павловский Посад, Московской области. После окончания ГМПИ (РАМ) им. Гнесиных, с 1974 года работает преподавателем Орловского музыкального колледжа. С 1981 года Евгений Петрович Дербенко является художественным руководителем, солистом и автором репертуара ансамбля «Орловский сувенир», который гастролировал во многих городах России и за рубежом – в Болгарии, Польше, Германии, Бельгии, Финляндии, Швеции, Франции, Индии, Голландии и др. Его произведения стали наиболее исполняемыми на многих конкурсах всероссийского и международного ранга.

 Е. П. Дербенко – автор более трех тысяч произведений в различных жанрах. Среди его сочинений музыка для оркестров, ансамблей, сольных народных инструментов, композиции к спектаклям, вокально-инструментальные сочинения (песни, кантаты, вокальные циклы), две одноактные оперы – «Великое посольство» и «Звезда России», поставленные в городах Орел, Москва, Ярославль, Петрозаводск. Композиция «На краю земли» создана для Государственного русского народного хора; музыкально-хореографическая композиция «Московский двор» - для Государственного танцевального ансамбля «Березка». Его произведения в репертуаре известных российских музыкантов, народных артистов РФ – Фридриха Липса, Александра Склярова, Владимира Круглова, Людмилы Рюминой, Анатолия Беляева; лучших коллективов страны – Государственного русского народного академического оркестра им. Осипова, оркестра Гостелерадио России им. Николая Некрасова, Государственного русского народного оркестра «Виртуозы Кубани», академического русского народного хора им. Пятницкого, Северного и Рязанского русских народных хоров и других известных коллективов. Многие сочинения премировались на всероссийских и международных конкурсах композиторов. Он – обладатель десяти дипломов всероссийских конкурсов патриотической музыки.

 Репертуар самодеятельных коллективов тесно связан с *народной песней*, народным танцем, народной инструментальной музыкой. Это или интересные обработки, переложения, или оригинальные произведения, созданные на их основе. Тем не менее в каждой области России сохраняются сложившиеся с незапамятных времен местные танцевальные, певческие, музыкальные особенности. Произведения народного творчества запечатлели историю народа, они являются непреходящим духовным богатством, источником вдохновения. В любой аудитории их встречают с особой теплотой и взыскательностью, поэтому так велика ответственность руководителя за характер трактовки народной песни или народного танца. В трактовке произведения многое определяется художественным вкусом, мастерством, вдохновением руководителя.

 При создании ансамбля русских народных инструментов «Фантазия» ДШИ №8 в 2014 году встал вопрос о создании для коллектива такого репертуара, который, не уступая по идейно-эстетическому уровню репертуара профессиональных, был бы доступен для исполнения в детском ансамбле, и не копировал по форме, языку, стилю произведения для взрослых коллективов. Для создания такого репертуара можно идти двумя путями. Во-первых, «приспосабливать» имеющиеся произведения конкретного коллектива и, во-вторых, создавать новые оригинальные произведения, рассчитанные на детский коллектив. Первый путь зачастую связан со значительными изменениями авторского текста, ибо ученики не всегда могут исполнить трудные места, сложные технические пассажи. Качество инструментовки, аранжировки, переложения, то есть приспособления для специфики коллектива при выборе этих пьес, имеет первейшее значение. Подбор репертуара – дело непростое. Длительная и трудная учебная, репетиционная работа может не дать положительного эффекта педагогического, художественного, если было взято произведение завышенной трудности и с ним не справились или наоборот, оно оказалось легким, не требующим напряженных поисков, показа всего, на что способны исполнители.

 Существуют множество определений репертуара. Приведу лишь некоторые из них:

1. ***«Репертуар – насущный хлеб ансамбля, без которого ему не выжить».***
2. ***Репертуар – зеркало, в котором мы видим лицо ансамбля в профиль и анфас.***
3. ***Репертуар – звуковая карта, на которой видны творческие маршруты.***
4. ***Репертуар – манометр, показывающий мощность и возможности ансамбля.***

 Проблему учебного репертуара приходится решать в основном в первый период работы коллектива, когда участники овладевают исполнительскими навыками, вырабатывают исходные эстетические позиции, устанавливают тесное взаимопонимание между собой. Репертуар должен подчеркивать оригинальность творческого коллектива. Создавать свой репертуар довольно сложно, но это единственный путь к достижению нужного результата.

 Подбирая репертуар для ансамбля русских народных инструментов, следует учитывать не только учебные задачи, но и представлять конечную цель его работы – концертное выступление. Художественно полноценный творческий коллектив должен исполнять произведения разных жанров и стилей. Репертуар для концертного выступления должен подбираться и компоноваться и с учетом подготовленности, уровня музыкального восприятия и вкусов публики. Большая просветительская миссия, возложена на ансамбль, предполагает популяризацию лучших произведений в самых широких кругах слушателей. Для успешного проведения концерта необходимо сложные для восприятия произведения сочетать с новейшими компьютерными технологиями (вводить в состав ансамбля синтезатор, который имеет огромные возможности современного прочтения репертуара). Для синтезатора нужна хорошая инструментовка. В зависимости от характера произведения, фактуры, темпа, динамики и т.д. инструментовщик должен провести разделение функций, изложить материал соответственно специфическим качеством инструментов, манере игры на каждом из них. Здесь очень важно взаимопонимание руководителя коллектива и концертмейстера, т.к. только единомысление в тандеме обязательно приведет к успеху!

 Инновационные подходы работы в учреждениях дополнительного образования, в том числе использование современных информационно-коммуникационных технологий, позволяют создавать условия для развития новых поколений российских граждан. В основе Стандарта лежит системно-деятельностный подход, предполагающий разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов. Информационные технологии представляются в этом отношении весьма перспективными. Для современных детей и подростков Интернет – это, помимо прочего, один из способов доступа к нужной информации, в том числе и о конкурсах. Тематическая область таких конкурсов весьма разнообразна. Каждое дистанционное мероприятие – это очередная ступень к вершине знаний, ключ к успеху, развитию.

 В последнее время у обучающихся ДШИ, ДМШ возрос интерес к эстрадной, популярной музыке, исполняемой на академических инструментах под фонограмму. Эти инструменты раскрываются с новой стороны, о чём свидетельствует интерес к таким выступлениям со стороны детей и родителей. Я включила в репертуар ансамбля русских народных инструментов «Фантазия», который базируется в ДШИ №8 им. Д.С. Русишвили г. Смоленска, произведения эстрадного характера. Обучающиеся исполняют эти произведения с особым отношением и добавляют свое слышание произведений в их исполнение.

 Как вариант, чтобы сделать урок ярче и креативнее, я рекомендую попробовать исполнение произведения под фонограмму, записанную на синтезаторе. Почему исполнение под фонограмму современно? В наше время с экранов телевизоров мы слышим, в основном, только эстрадное исполнение, отсюда следует, что детям это знакомо и легче воспринимается. **Новое современное направление - процесс обучения игре под фонограмму**. Наиболее серьезной проблемой в ансамблевой игре, в том числе и в игре под фонограмму, считается синхронность звучания, то есть точное совпадение во времени сильных и слабых долей такта, всех длительностей участников ансамбля. Как правило, в коллективе исполнитель первой партии кивком головы показывает начало пьесы, замедление, снятия аккорда, окончание произведения. При игре под фонограмму требуется предельная концентрация внимания, так как нужно точно совпадать с записанным сопровождением. Нужно контролировать игру, не допуская расхождения с фонограммой. Такой вид работы позволяет развивать самостоятельность,так как есть возможность разучивать произведение дома, а не только в классе.

 Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что репертуар играет огромную роль для становления творческого коллектива как единого целого.

Наряду с практическим обучением исполнителей, в задачи репертуара входят также:

- воспитание творческой воли;

- стремления к самосовершенствованию;

- формирование художественного вкуса, чувства стиля, широкого кругозора; - знакомство с лучшими образцами отечественной и зарубежной музыки, произведениями современных композиторов, народным творчеством;

- проявление индивидуальности юных артистов и максимального раскрытия их талантов.

 Репертуар создается всем коллективом, где каждый исполнитель дополняют друг друга, обеспечивая тем самым выполнения единых творческих задач. И, как следствие этого, мое мнение о том, что - ***репертуар подчеркивает оригинальность творческого коллектива.***

Список используемой литературы:

Бороздинов, А. Инструментовка в детском оркестре.//А. Бороздинов. Искусство в школе. – 2007. №2. С. 40.

Васкевич, В.С. К разработке теоретических основ формирования оркестрового мастерства. // В.С. Васкевич. Российская научно-практическая конференция. – Оренбург, 2012. С. 71.

Гермович, Р. Ансамбль и оркестр в ДМШ. / Р. Гермович. – М.: Музыка, 2009.

Зеленин, В. М. Работа в классе ансамбля./ В.М. Зеленин. – Минск, 2013.

Куус, И. Коллективное музицирование в ДМШ и его значение в музыкальном воспитании учащихся./ И. Куус. – Москва, 2011. С. 91.

Сондецкис, С. Из опыта работы со школьным оркестром. / С. Сондецкис. – Москва, 2005. Вып. 2. С. 130.

Прошко, Н. Методические рекомендации для оркестров и ансамблей народных инструментов. / Н. Прошко. – Минск, 2011г.

Прошко, Н. Пособие для руководителей ансамблей народных инструментов в школе. / Н. Прошко – Минск, 2009г.

Беляев, В. Особенности инструментовки для ансамбля и оркестра народных инструментов./ В. Беляев. – Москва, 2007.

Народная и эстрадная музыка. Сост. И.Болдырев. М., 2004.

Педагогический репертуар для ансамблей. Вып.2. Сост. и ред.В. Розанов. - М., 2012.

Песни и пьесы для ансамбля. Сост. В. Гнутов. М., 2013.

Песни и танцы для ансамблей. Сост. В.Мурзин. М., 2012.