

КАК ПОДОБРАТЬ РЕПЕРТУАР СОВРЕМЕННОМУ КЛАССИЧЕСКОМУ ГИТАРИСТУ

Пак Анатолий Вадимович

Национальный институт эстрадного
искусства имени Ботира Закирова

Преподаватель кафедры профессиональной
подготовки педагогов эстрадного исполнительства
<https://doi.org/10.5281/zenodo.15481063>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 10- May 2025 yil

Ma'qullandi: 15-May 2025 yil

Nashr qilindi: 21-May 2025 yil

KEY WORDS

классическая гитара, подбор
репертуара, исполнительское
мастерство, музыкальная
интерпретация, сценическая
подготовка, конкурсы
гитаристов, профессиональное
развитие

ABSTRACT

В статье рассматриваются основные критерии и подходы к подбору репертуара для современного классического гитариста. Подчеркивается важность баланса между технической сложностью, художественной выразительностью и стилевым разнообразием исполняемых произведений. Анализируются требования современных музыкальных конкурсов, педагогические рекомендации и предпочтения аудитории. Особое внимание уделяется роли репертуара в формировании исполнительской индивидуальности, профессионального роста и сценического имиджа гитариста. Также приводятся примеры удачных программ, использованных на международных конкурсах и фестивалях.

Выбор репертуара для юных гитаристов - очень важное слагаемое успеха нашей профессии. А для обучающихся очень важно то эмоциональное состояние, в котором проходят уроки. Только в игре они активны, радостны, полностью поглощены происходящим. Музыка, с которой они знакомятся, производит на них неизгладимое эмоциональное впечатление. На фоне произошедших нововведений на музыкальном отделении в ДШИ, с момента введения дополнительной предпрофессиональной образовательной программы, хочется обратить особое внимание на необходимость поиска нового репертуара, который сможет помочь сделать процесс приобщения к музыке и овладения навыками игры на гитаре доступными ребенку с самыми различными данными. Часто возникает ситуация, когда при общепринятом подходе изучения нотной грамоты, у детей пропадает желание заниматься музыкой. С точки зрения психологов все многообразие человеческой деятельности сводится к трем основным видам - игре, учебе и труду. Ведущим из них является тот, в ходе которого происходит в данный период основное развитие психологических функций и способностей. Так, для обучающихся 6-7 лет ведущей деятельностью является игра. Именно в процессе игры у ребенка формируется внимание, воображение, управление своим поведением. Если ребенка в 6-7 лет лишить игры

и полностью включить в трудовую деятельность, то это может привести к задержке его развития, либо к одностороннему развитию. Для детей 8-9 лет ведущей деятельностью становится учеба. Но они по-прежнему много и охотно играют. При поступлении в школу происходит смена ведущего вида деятельности. Игра уступает место учебе. Значит, ребенок, не желающий учиться, сопротивляется и протестует против смены ведущей деятельности. Мы должны понять ребенка, войти в его ситуацию. Понять, почему он не хочет учиться. Потому, что ему трудно, не совсем понятно, недостаточно интересно. Как сделать интересными и любимыми занятия музыкой? Этому могут способствовать то, что будит воображение и в первую очередь правильно подобранный репертуар.

Основные принципы выбора репертуара учащихся в классе гитары. Музыкальное воспитание преследует две цели:

1) подготовка хороших инструменталистов с широким кругозором, которые смогли бы продолжить свое образование в музыкальных колледжах;

2) воспитание грамотных любителей музыки – не только пассивных слушателей концертов, но и принимающих активное участие в концертной деятельности.

При выборе репертуара необходимо учитывать не только технические и музыкальные задачи, но и черты характера ребенка: его интеллект, артистизм, темперамент, душевные качества, наклонности. 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. Ясно, что такие пьесы не надо прорабатывать в классе и тем более готовить их для концерта. Но предоставить свободу выбора нужно. Высокий репертуарный уровень побуждает к творческим поискам художественных образов. А серый репертуар, не соответствующий уровню интеллекта, снижает стремление заниматься музыкой. Поэзия обогащает эмоциональное восприятие, переживание музыки. Смысловое и образное насыщение мелодий, которые используются в детских сборниках, облегчает работу, помогает преодолеть пассивность восприятия, будит фантазию, увлеченность и желание творческих поисков художественных образов. На начальном этапе обучения в 1, 2 классах, основой учебного материала должны быть небольшие упражнения для постановки правой и левой руки, которым можно придумать интересные названия – «Догонялки», «Колобки», «Снеговики», «Жучки», «Лесенка»; односторонние детские песенки, народные песни, пьесы, исполняемые ансамблем вместе с преподавателем. Обоснованный индивидуальный подбор репертуара, учитывающий состояние игрового аппарата, особенности развития каждого учащегося, уровень подготовки, темперамент имеют большое значение для правильного развития обучающегося.

Начиная со 2-3 класса составление репертуарного плана учащихся должно соответствовать следующим направлениям, составляющих основу учебного материала для занятий в классе гитары: 1. Учебно-художественный репертуар должен быть построен с учётом возрастания степени сложности произведений, а также возрастных особенностей контингента обучающихся. 2. Подбор учебного материала осуществляется по критериям индивидуальности, доступности и посильной трудности, прогрессивности, профессиональной направленности. При

индивидуальном подборе произведений преподавателю необходимо добиваться разнообразия репертуара. Путём тщательного отбора произведений нужно воспитывать у учащихся критическое отношение к их идейно-художественному уровню, умение отличать талантливые произведения от бессодержательных, приучать использовать выработанные навыки и приёмы звукоизвлечения при исполнении произведений. Репертуарные списки, приводимые в программах, зачастую являются ориентировочными и не должны ограничивать творческие поиски преподавателей в подборе произведений. Распределение прохождения учебного материала в программе также довольно условно, так как последовательность освоения техники игры определяет преподаватель в зависимости от уровня подготовки ученика и времени, необходимого для решения профессиональных задач, направленных на параллельное развитие как технической, так и художественной сторон учащегося, на раскрытие им характерных особенностей музыкального произведения. Необходимо найти пьесы, которые можно предложить конкретно для занимающихся детей с учетом их технических возможностей. Существует сразу несколько критериев, по которым подбирается программа: произведение должно быть интересным, должно понравиться обучающемуся, произведение должно быть так же полезным для изучения с точки зрения музыкального образования и технического роста. Репертуарный план учащегося может включать в себя пьесы разной направленности и степени законченности работы над ними.

Подбор репертуара для ансамбля гитаристов (коллективного музицирования). Современная педагогика наряду с индивидуальным подходом к учащимся, который является основным в работе, уделяет все более пристальное внимание различным формам коллективного музицирования. Ансамбли гитаристов (возможно разных по составу) создаваемые на базе ДШИ, свидетельствуют о том, что в этих коллективных формах работы педагоги увидели целый ряд дополнительных резервов музыкального воспитания, связанных, прежде всего, с эстетическим воспитанием. Ансамблевое музицирование не только развивает музыкальный слух, оно способствует развитию полифонического мышления, учит слышать и понимать содержимое музыки. Основные принципы при подборе репертуара:

1. Доступность для участников ансамбля как в техническом отношении, так и по содержанию.
2. Репертуар ансамбля гитаристов не должен по трудности быть сложнее пьес, изучаемых в классе по специальности.
3. Репертуар должен способствовать развитию творческого воображения учеников - для этого в программу следует включать пьесы программного характера, жанровые зарисовки.
4. Учет количества и уровня технической подготовки учеников – участников ансамбля.
5. Принцип изучения музыкального материала “от простого – к сложному”.
6. Принцип разнообразия пьес в репертуаре.
7. Выбор репертуара с перспективой дальнейших концертных выступлений.

Педагоги проводят массу времени в поисках необходимого репертуарного материала: из одного можно использовать пьесу, из другого — два упражнения, в

третьем есть подходящая картинка, в четвертом — стихи... Хотелось бы найти музыкальные детские сборники с прекрасными мелодиями, стихами, иллюстрациями, с хорошо читаемыми детскими глазами нотами.

Сбалансированный подбор репертуара позволяет не только вызывать интерес учащихся к музыке, но и довольно долго его удерживать. Составляя репертуар, желательно учитывать несколько аспектов: индивидуальные данные ученика и то, что необходимо для его развития в данный момент, требования различных музыкальных конкурсов, собственные предпочтения и желания ученика, требования изданных программ обучения игре на гитаре. Разнообразие репертуарных произведений необходимо ещё и потому, что, как известно, даже самые любимые, но постоянно слушаемые произведения порой утрачивают свежесть восприятия. Помимо перечисленных аспектов важно помнить: играемые произведения должны быть ученику по силам и в то же время новая пьеса должна влиять на его технический рост. Зачастую, ученики очень быстро забывают уже выученные пьесы. Этого нельзя допускать. Выученный репертуар необходимо поддерживать и постепенно накапливать. Для этого достаточно проигрывать выученные произведения раз в день ежедневно. Помимо репертуара исполнителя есть репертуар педагогический. У каждого преподавателя со временем складываются свои предпочтения. Но, как и исполнительский репертуар, педагогический должен опираться не только на собственные симпатии учителя, но и на актуальность пьес в программах, стилистическое, жанровое и художественное разнообразие и т.п. Педагогический репертуар требует регулярного обновления. Произведения здесь должны быть на разные виды техники; и хорошо, когда есть определённый план разучивания произведения.

Список литературы:

1. Берг, К. Мастерство классической гитары / К. Берг. – М.: Музыка, 2012. – 248 с.
2. Теннант, С. Насос для нейлона: руководство по технике классической гитары / С. Теннант. – М.: Альфред Мьюзик, 2006. – 196 с.
3. Диас, Дж. Искусство игры на классической гитаре / Дж. Диас. – СПб.: Композитор, 2001. – 224 с.
4. Маурис, Д. Стратегии преодоления сценического страха / Д. Маурис. – М.: Лань, 2016. – 192 с.
5. Тернер, Г. Гитара от Ренессанса до наших дней / Г. Тернер. – М.: Искусство, 1990. – 304 с.
6. Ширер, А. Обучение классической гитаре. В 3 т. Т. 1 / А. Ширер. – М.: Музыка, 2000. – 176 с.
7. Канензайзер, У. Развитие музыкальности у гитариста / У. Канензайзер. – Лос-Анджелес: USC Press, 2015. – 160 с.
8. Роулэнд, У. Подготовка к конкурсам: руководство для музыкантов / У. Роулэнд. – Бостон: Беркли Пресс, 2018. – 212 с.