

**Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования города Новосибирска
«Детская школа искусств № 25»**

Совместное учебно-методическое пособие по опыту проведения
технических конкурсов.

***«Учебно-воспитательные возможности и перспективы
фортепианных технических конкурсов в ДШИ»***

Аннотация:

Настоящий сборник статей посвящён актуальным вопросам влияния фортепианных технических конкурсов на учебную и воспитательную сферу детского музыкального образования. Основное внимание уделено раскрытию роли конкурсов в профессиональном росте и личностном развитии юных музыкантов, совершенствовании их исполнительских навыков и стимуляции интереса к творчеству.

Публикация адресована широкому слою педагогов, работающих в детских школах искусств, студентам профильных факультетов, специалистам и руководителям творческих коллективов, а также родителям и самим учащимся, желающим углубить свои познания и повысить эффективность обучения. Сборник подробно рассматривает методику подготовки к конкурсам, даёт практические рекомендации по преодолению типичных трудностей и раскрывает творческие перспективы, возникающие при участии в соревнованиях такого рода.

Материалы сборника полезны всем, кто заинтересован в повышении профессионализма и успешном прохождении творческого пути в мире музыки. Пособие помогает формировать эффективные стратегии работы с детьми, повышая мотивацию к изучению инструмента и наслаждение процессом музицирования.

Совместное учебно-методическое пособие выполнено преподавателями фортепианного отделения Детской школы искусств № 25 города Новосибирска

Автор-составитель:

Легкова Елена Анатольевна, преподаватель высшей квалификационной категории, концертмейстер высшей квалификационной категории

Соавторы:

Кофлер Инна Рафаиловна, преподаватель высшей квалификационной категории, концертмейстер высшей квалификационной категории

Горлова Виктория Викторовна, преподаватель высшей квалификационной категории

Николаева Наталья Валерьяновна, преподаватель высшей квалификационной категории

Тютюнник Алла Ивановна, преподаватель, высшей квалификационной категории

«Значение технического конкурса в ДШИ»

Что такое «исполнительская Техника»?

Это владение различными приёмами игры на музыкальных инструментах. Техника очень разнообразна: пассажи, арпеджио, аккорды, трели. Хорошая техника помогает музыканту исполнить сложные музыкальные произведения.

Но путь к вершинам исполнительского мастерства долгий и трудный. Он начинается в детстве с небольших упражнений и лёгких пьес.

Постепенно, шаг за шагом, растёт мастерство, и овладеть исполнительской техникой помогают этюды.

«Этюд» в переводе с французского языка – «учение, изучение».

В музыке так называют пьесы, небольшого размера, предназначенные для того, чтобы музыкант совершенствовал свою технику игры. В основе такой пьесы-миниатюры лежит частое повторение того или иного трудного для исполнения приёма, либо определённый вид фактуры, которая выдерживается на протяжении всего этюда

У этого жанра сложилась репутация довольно скучной технической музыки, требующей кропотливого сидения, да и на публике такую вряд ли сыграешь. А ведь это совсем не так. У этюда есть интересное преимущество - он строится на повторах, не так сложен для запоминания, как пьесы других жанров.

Этюды просты и лаконичны по форме и по содержанию, однотипны по фактурному изложению, и это способствует эффективному решению отдельно поставленных задач в освоении фортепианной техники. Этюды есть на каждый вид техники и развивают ловкость и беглость пальцев.

Значение развития техники учащегося понятно для каждого педагога. В сложный процесс работы над музыкальным произведением, помимо

знания музыкальной грамоты, понимания построения, изучения истории написания произведения, стиля изучаемого композитора, необходимо научиться пользоваться своим аппаратом. Любое музыкальное исполнение произведения немислимо без наличия технической оснащённости исполнителя. Развитие технического аппарата и выработка технических навыков - самая первая и постоянная задача в обучении. Работа над развитием техники занимала и занимает важное место в общем комплексе развития личности музыканта.

Одним из разделов технического развития учащихся образовательных программ в ДШИ является изучение этюдов и работа над гаммами. Контрольной точкой этой работы является технический зачёт. И если зачёт по гаммам проходит у нас в традиционном формате, то вторую половину зачёта - исполнение этюда, мы стараемся сделать более увлекательным: «полезное сделать ещё и интересным». Сдача этюда проходит в виде конкурса на лучшее исполнение этюда. При этом конкурсы бывают разные: несколько лет члены жюри сидели за ширмой и на слух оценивали выступления. Когда началась пандемия и мы были вынуждены работать дистанционно, пришла замечательная идея выбрать несложные этюды в До мажоре, чтобы детям легче с ними справиться, и провести в социальной сети конкурс этюдов «Сидим - Домажорим». Мы проводили конкурс обязательного этюда по классам. В этом году провели учебно-познавательный конкурс этюда определённого композитора в каждом классе с представлением жизненного и творческого пути каждого автора.

Цель участия в конкурсе детям ясна и понятна: померяться силами с другими в соревновательной форме. Стимул для упорной работы и учащихся и педагогов ДШИ. Творческим ростом каждого участника.

Помимо техники исполнения, дети учатся поведению на сцене, дисциплине, умению справиться с эмоциями. Кроме получения соревновательного опыта, ребята приобретают и слуховой опыт, слушая своих товарищей.

И запоминаются подобные конкурсы не только одержанными победами, но и впечатлениями от доброжелательной атмосферы музыкального праздника.

Без лишнего стресса в знакомой обстановке, когда слушатели - учащиеся и учителя школы, а также родные люди - мамы, папы, бабушки и дедушки.

Конкурс технического мастерства «Presto»

Таким образом, конкурс технического мастерства юных исполнителей стал в нашей ДШИ № 25 традиционным. Так как Конкурс - часть технического зачёта, то участие учащихся 2-6 классов является обязательным. Но в нём могут принять участие все желающие: пианисты первого года и последних лет обучения, а также учащиеся других отделений школы, у которых предмет «фортепиано» является предметом по выбору

Участники распределяются на группы по классам обучения в ДШИ.

Для организации и проведения каждого конкурса педагоги разрабатывают положение конкурса, афишу и дипломы, призы, продумывают сценарий проведения.

На конкурсе «Presto» 2022 года участники могли исполнить инструктивный этюд композиторов: К. Черни, Л. Шитте, К. Лёшгорн, А. Лемуан, Г. Беренс, И. Крамер, М. Клементи и др. или программный этюд (либо пьесу виртуозного характера).

Для конкурса 2023 года мы отобрали семь композиторов.

Для программы выступления был предложен любой инструктивный этюд следующих композиторов:

- 2 класс Александр Гёдик
- 3 класс Карл Чёрни
- 4 класс Людвиг Шитте
- 5 класс Стефан Геллер
- 6 класс Герман Беренс

Дополнительные номинации:

1. Программный этюд (виртуозная пьеса)
2. Свободный выбор (возможность участия учащихся 7 класса выступить с этюдом, входившим в их выпускную программу)

Перед началом конкурса всегда проходит **жеребьёвка**. В сотрудничестве с преподавателями художественных дисциплин для жеребьёвки были изготовлены специальные фишки для каждой номинации.

Перед выступлением каждой возрастной группы на экран выводился портрет каждого исполняемого композитора, а педагоги нашего отделения рассказывали конкурсантам и зрителям об их творческой жизни.

Александр Фёдорович Гедике

(1877 — 1957)

Русский композитор, органист, пианист, педагог, основатель советской органной школы. Его композиторское наследие насчитывает около ста опусов. Он является автором четырёх опер, кантат, множества симфонических, фортепианных и органных сочинений, концертов и камерных произведений для духовых инструментов, романсов, обработок русских народных песен. Но известен он больше, как композитор, создавшим множество остроумных, высокоталантливых и полезных произведений для детей. Их яркий, выразительный, но в то же время ясный музыкальный язык, понятен и близок детскому восприятию. По сей день эти миниатюры относятся к лучшим в педагогическом репертуаре.

Учащиеся 2 класса исполняют этюды А. Гедике

КАРЛ ЧЕРНИ (1791 – 1857)

Представитель Венской школы пианизма. Им написано более тысячи произведений различных жанров, среди них множество симфоний, сонат, трио, квартетов, а также много методических трудов. Кроме того, он оставил громадное наследие фортепианной инструктивной литературы.

Сочиняя этюды, К. Черни опирался на свой богатый педагогический опыт, т.к. хорошо знал, что на каждом этапе нужно ученику. Этюды К. Черни – различной степени трудности. В них он все разделы фортепианной техники представил в такой форме, в какой они встречаются в художественных произведениях. В этюдах К. Черни много внимания уделено гаммаобразным пассажам, длинным арпеджио, технике подкладывания первого пальца. Он настоятельно рекомендовал изучать этюды различными видами туше, и большое внимание уделял соблюдению динамических оттенков. Такая работа над инструктивным материалом, связанная с художественным заданием, хотя бы в элементарной форме, была очень прогрессивной для того времени. Правда, преодолеть механистичность в работе полностью К. Черни не удалось.

Учащиеся 3 класса исполняют этюды К.Черни

Людвиг Шитте (1848 – 1909)

Датский композитор и пианист.

Творческое наследие композитора обширно и разнообразно. Среди его сочинений - оперы, балеты, оперетты, фортепианный концерт и миниатюры, ансамблевые произведения и песни.

Однако наибольшей популярностью и любовью пользовались его лёгкие пьесы для фортепиано, широко использовавшиеся в репертуаре музыкальных школ. Юные музыканты, осваивающие азы пианистического искусства, и в наши дни разучивают несложные пьесы Шитте.

Очень популярны лёгкие этюды соч.68 и 108, представленные в программах детских музыкальных школ как важная часть педагогического репертуара 2—4 классов.

Они рассчитаны на начинающих музыкантов, осваивающих азы пианистического искусства и обладают большой методической ценностью, большинство представленных здесь этюдов на мелкую фортепианную технику, работа над которыми способствует организации игрового аппарата, развитию работы и активности каждого пальца и их взаимодействию с другими, при этом учитываются физические и психологические особенности ребёнка.

Многие этюды Шитте призваны развить также и музыкально-образное мышление исполнителя.

Учащиеся 4 класса исполняют этюды Л.Шитте

Стефан Геллер (1813-1888)

Стефан Геллер — пианист и композитор, один из лучших фортепианных композиторов Венгрии.

Геллер написал много композиций для фортепиано. Эти сочинения, главным образом миниатюрные, не отличаясь особой содержательностью, но не лишены оригинальности и изящества. Все его пьесы отличаются глубиной чувства, поэтичностью, чистой и богатой мелодией и многими ритмическими и гармоническими особенностями. Сочинил примерно 150 произведений. Но его богатое творческое наследие оказало мощное влияние на творчество более поздних представителей направления романтизма в музыке. Этюды Геллера выделяют как ценный педагогический материал для развития мелодической фразировки

Учащиеся 5 класса исполняют этюды С. Геллера

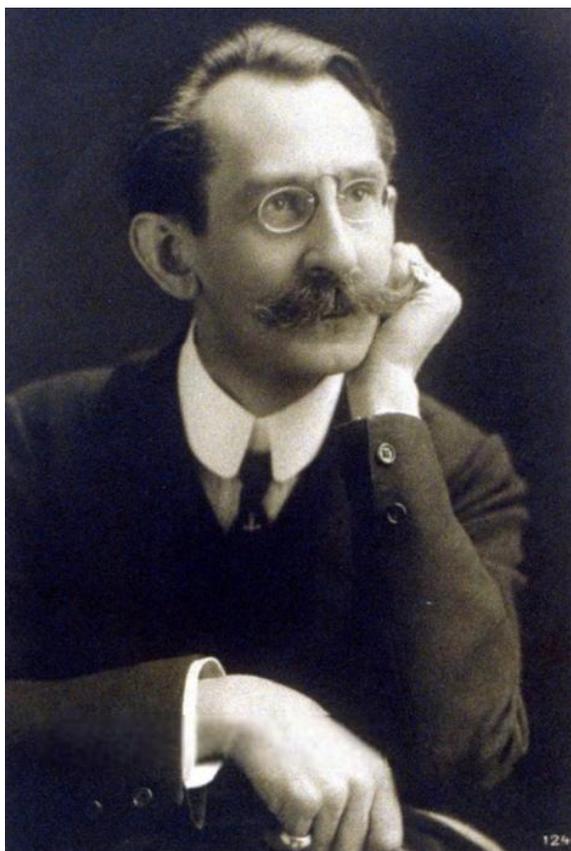
Герман Юхан Беренс (1826-1880)

Шведский композитор, пианист, дирижёр и педагог. Родился в Германии в 1826 в городе Гамбург. В возрасте 21 год Беренс переехал в Швецию. Здесь он жил и работал до конца своей жизни. Среди сочинений Германа Беренс — оперетты и музыка для театра. Однако наибольшая известность Германа Беренса, как автора инструктивных сочинений для фортепиано. То есть этюдов, которые широко используются в педагогической практике по сей день.

Учащиеся 6 класса исполняют этюды Г. Беренса

Карл Альберт Лёшгорн (1819-1905)

Более 200 лет назад родился немецкий пианист-педагог и композитор Карл Альберт Лёшгорн.

Сведения о его биографии довольно скудны. Он учился по фортепиано у Людвиг Бергера, затем по композиции в Королевском институте церковной музыки в Берлине. Преподавал там игру на фортепиано, а в 1858 году был удостоен звания профессора.

Карл Альберт Лёшгорн сочинял квартеты, трио, сонаты и многочисленные фортепианные произведения, но в основном это были инструктивные этюды, направленные на развитие беглости, которые до настоящего времени используются в педагогическом репертуаре.

*Учащаяся 7 класса исполнила этюд А. Лёшгорна
в номинации «Свободный выбор»*

*Учащаяся 7 класса исполнила этюд Ф. Бургмюллера
в номинации «Программный этюд»*

Программная музыка

Инструментальная музыка бывает непрограммной (без сюжета) и программной. Программными называются те произведения, в которых автор поясняет содержание. Программа может быть подробной и обобщённой.

Если есть название, эпиграф – это обобщённая, сжатая программа, если есть литературный комментарий – подробная программа.

Источником сюжета могут быть мифы, легенды, сказки, сказания, исторические события, литературные произведения, впечатления от пейзажа, картин, фантазия автора. Программность делает музыку более образной и выразительной. Музыка, в которой есть подражание звукам окружающего мира, называется изобразительной. Такая музыка может передавать звуки природы – дождь, гром, вой ветра; подражать голосам птиц; изображать движение людей, птиц, зверей, пространство. Программной бывает музыка разных жанров и форм - сюита, симфоническая картина, симфоническая поэма, симфония, соната, увертюра.

Программная музыка была популярна в эпоху романтизма. Но и популярные классические произведения являются программными, такие как симфония Бетховена № 6 с заглавными частями и инструментальными изображениями птичьих криков, деревенских танцев и бури. Или «Альпийская симфония Рихарда Штрауса, представляющая собой музыкальное описание восхождения и спуска с горы, с названиями частей такими как «Ночь», «Восход», «У водопада».

Вот и в нашем конкурсе есть номинация «Программный этюд». Конкурсанты исполняют этюды Фридриха Бургмюллера. В них нет литературного содержания, но есть сжатая программность в виде названия. Мы надеемся, что наши учащиеся своим исполнением передадут заявленные образы и музыка будет более выразительной.

Немецкий композитор, автор многочисленных салонных пьес, фортепианных этюдов (или «обучающих пьес») и упражнений для фортепиано, которые рассчитаны на юных пианистов. Среди его сочинений — 12 этюдов, ор.105; 18 этюдов, ор.109; 25 лёгких и прогрессивных этюдов, ор.100 и других сочинений. Детство его прошло в Дюссельдорфе в музыкальной семье, где и отец, и младший брат были профессиональными музыкантами. Обучался у Луи Шпора и М. Гауптмана. Когда Фридриху исполнилось 28 лет, он отправляется в Париж, в культурную столицу, где жили многие великие музыканты, такие как Фридерик Шопен, Ференц Лист. Бургмюллер прожил во Франции до конца жизни, сочиняя прекрасную музыку.

**Иоганн Фридрих Фон Бургмюллер
(1806-1874)**

*Добровольный участник конкурса, ученик 1 класса
исполняет этюд Ф. Бургмюллера в номинации «Программный этюд»*

В состав жюри нашего конкурса входят преподаватели по классу фортепиано Детской школы искусств № 25. Члены жюри не имеют права оценивать выступление своих воспитанников, принимающих участие в данном конкурсе

Для жюри распечатали таблички для оценки выступлений и подсчёта итогов.

оценка	баллы
5+	10.00
5	9.0
5-	8,0
4+	7.0
4	6.0
4-	5.0

Общие баллы	результат
10.0 -9.9	Гран-при
9.8-8.0	Лауреат 1 степени
7.9 - 6.5	Лауреат 2 степени
6.4 – 5.0	Лауреат 3 степени
ниже 5	Дипломант

Критерии оценки:

- Уровень владения техникой исполнения (свобода и качество постановки игрового аппарата, пальцевая ровность, ритмичность, штрихи, аппликатура);
- Скорость исполнения;
- Выразительность исполнения (артикуляция, нюансировка, фразировка);
- Эстетика внешнего вида, артистизм

Результаты конкурса оглашаются в день прослушивания, в связи с этим возникает важный организационный момент - чем занять ребят во время работы жюри.

Так как конкурс традиционный и учащиеся участвуют в нем несколько раз на протяжении своей учёбы, нам хотелось подойти к вопросу творчески и не повторяться: конкурсантам предлагалось поиграть в музыкальные игры, отгадать кроссворд на тему «Этюды», послушать интересные и весёлые истории из жизни композиторов, посмотреть видео исполнения этюдов выдающимися пианистами и т.п. Каждый год это должно быть интересно, весело и не утомительно.

Жюри уходит для подсчёта голосов и подведения итогов, а педагоги – теоретики проводят «неофициальную» часть конкурса.

При всей важности самого конкурса неофициальная часть, при хорошей подготовке и продуманности, может играть не менее важную роль:

1. Образовательную: если найти подборку видео исполнения виртуозных пьес известными музыкантами, составить для отгадывания музыкальный кроссворд, провести викторину по пройденному материалу теоретических дисциплин и т.п.
2. Развлекательную: весёлые музыкальные шутки, игры, игровые конкурсы и даже музыкальные мультфильмы.

После завершения конкурсного этапа организаторы занимаются развлекательными мероприятиями: проводятся музыкальные викторины, интерактивные игры, просмотр видеороликов с виртуозными исполнителями. Это создает праздничную обстановку, поддерживая позитивный настрой всех участников и гостей.

Музыкальные викторины.

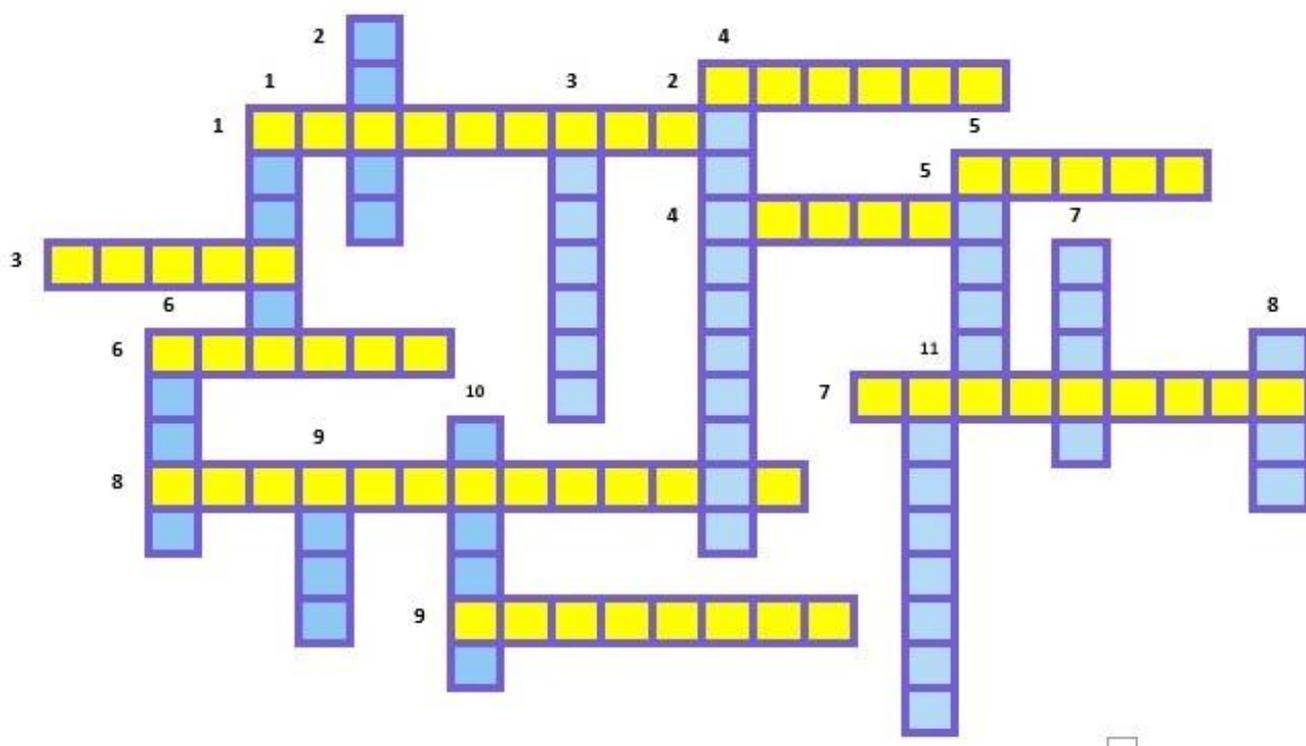
Предлагаем вам ознакомиться с примерами вопросов таких викторин конкурса «Presto».

1. Письменные знаки для отображения звуков. (Ноты).
2. Кто заявил о том, что он является коронованной особой скрипки, а гитара — его королевой»? (Н. Паганини).
3. Количество нот в соответствии с нотной грамотой. (Семь).
4. Поверхность, состоящая из пяти линий, на которой изображаются нотные знаки. (Нотный стан).
5. Какая особенность присуща гитаре и пианино? (В обоих приспособлениях звуки извлекаются при помощи струн).

6. Название группы исполнителей, одновременно играющих на разных инструментах. (Оркестр).
7. Парочка нот, соединив название которых, получается бобовое растение. («Фа» + «соль» = фасоль).
8. Произведение Крылова, где 4 исполнителя играли вразнобой. («Квартет»).
9. Назовите рассказ Чехова, где герой Яков отлично владел струнным «прибором» для воспроизведения музыки при исполнении русских песен. («Скрипка Ротшильда»).
10. Музыкальный коллектив из 3-х участников. (Трио).
11. Как называют природный звук, который формируется в гортани? (Певческий голос).
12. Аккомпанировать, значит... («Сопроводить» музыкой мелодию голоса).
13. Эти активные участники всегда присутствовали во время календарных празднований на Руси, а также на свадьбах, ярмарках, коронациях. Их талант заключался в умении придумывать песенки, устраивать представления, искусно играть на любых музыкальных инструментах. (Скоморохи)
14. Название наиболее древнего щипкового музыкального инструмента, состоящего из струн. (Арфа).
15. Век утверждения термина «увертюра». (Девятнадцатый).
16. Музыкальные инструменты, искусством игры на которых владел император Александр Первый. (Скрипка и кларнет).
17. Фамилия композитора из Петербурга, который в 1859 году стал организатором «Русского общества музыкантов». (Рубинштейн).
18. Музыкальное приспособление, ставшее объектом воровства Кларой у Карла в небезызвестной скороговорке. (Кларнет).
19. Кто считается «королём вальса»? (И. Штраус).
20. Кто придумал слова к Гимну РФ? (С. Михалков).
21. Ключ, не открывающий двери. (Скрипичный).
22. Название мультика, где можно услышать детскую песенку «Чунга-Чанга». («Катерок»).
23. На чем играл Садко? (На гусях).

Кроссворд для конкурса технического мастерства пианистов
«PRESTO»

По горизонтали:

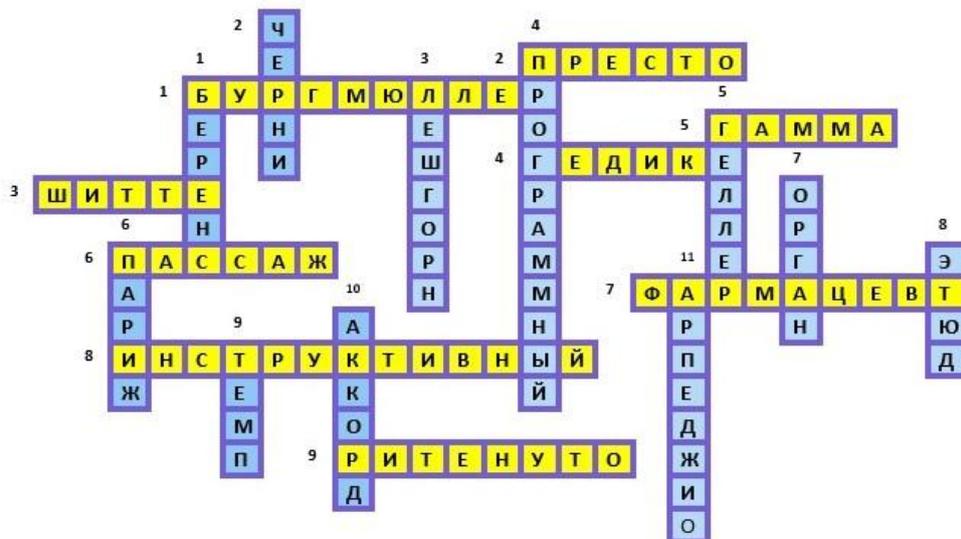
1. Автор программных этюдов «Розовый цветник», «Гроза», «Искорки».
2. Быстрый темп в музыке.
3. Датский композитор и пианист, автор «Школы высшего фортепианного мастерства».

4. Русский композитор, основатель советской органной школы
5. Звукоряд из восьми нот, где первая и последняя совпадают по названию, но отстоят друг от друга на октаву.
6. Последовательность звуков в быстром движении.
7. Первая профессия Л. Шитте.
8. Этюд на определённый вид техники.
9. Итальянский термин, обозначающий постепенное замедление темпа.

По вертикали:

1. Шведский композитор-романтик.
2. Ученик Л. ван Бетховена и наставник Ф. Листа.
3. Немецкий пианист, педагог и композитор, автор «Путеводитель по фортепианной литературе».
4. Этюд, имеющий определённый художественный образ.
5. Венгерский композитор, друг Г. Берлиоза, Ф. Шопена, Ф. Листа.
6. Город во Франции, где жил и творил С. Геллер.
7. Любимый инструмент А.Ф. Гедике.
8. Инструментальная пьеса, предназначенная для усовершенствования техники исполнителя.
9. Скорость исполнения произведения.
10. Одновременное звучание трех и более звуков.
11. Способ исполнения аккордов, при котором звуки исполняются друг за другом.

Ответы:

В 2023 году было решено участников конкурса и зрителей «погрузить» в тему 150-летнего юбилея великого русского композитора С.В. Рахманинова.

Преподаватель музыкальной литературы И.А. Романова рассказала слушателям о важности работы над этюдами. В начале это этюды Е. Гнесиной, А. Гедике, первых опусов К. Черни, затем Л. Шитте, С. Геллера, в старших классах этюды М. Мошковского и К. Черни op.740. Вся эта работа приводит к накоплению технических навыков и умений, росту мастерства для исполнения сложных произведений, таких как этюды – картины С.В. Рахманинова.

В исполнении Э. Гилельса были предложены к прослушиванию этюды-картины op.39, цикл из 9 виртуозных пьес был написан перед революцией. В нем полностью отсутствует мечтательный лиризм, господствует мужественная энергия и собранность. На экране русские пейзажи со звонницами церковей. Педагог рассказывает о важности звучания колоколов в музыке композитора.

В произведениях С.В. Рахманинова мы слышим и радостные перезвоны и трезвоны, передающие ярмарочную суету; и набатные, тревожные звоны больших колоколов, предупреждающие о вражеских нашествиях; и дорожные колокольчики-бубенцы, передающие стремительный бег несущейся тройки лошадей.

Но все начинается с детства, и преподаватель знакомит зрителей с книгой В. Воскобойникова «Жизнь замечательных детей», в которой есть небольшая повесть «Когда Серёжа был маленьким» - о первых годах жизни русского композитора, пианиста-виртуоза и замечательного дирижёра. Участники конкурса узнали, что великий композитор, так же, как и они, не всегда выполнял задания учителей, сбегал с уроков, чтобы прокатиться на конке. И о том, как он попал к замечательному человеку и педагогу Н.С. Звереву, как обучался в его доме и в Московской консерватории. И о том, как стал пианистом-виртуозом, как мечтал сочинять музыку, и о пятёрке с четырьмя плюсами от П.И. Чайковского.

Вопросы викторины участникам конкурса:

1. Как вы поняли - что такое этюд?
2. Этюд какого автора вам запомнился?
3. В каких сферах деятельности пользуются термином этюд?
4. Каких пианистов – виртуозов вы знаете?
5. Когда родился С.В. Рахманинов?
6. Кто был первым учителем Серёжи?
7. Какой дар обнаружился у Серёжи с детства?
8. Какой конфуз случился с Серёжей в 9 лет в Петербургской консерватории?
9. Кто помог Серёже развить его дар и получить образование в Московской консерватории?
10. Кто на экзамене по гармонии поставил Серёже пятёрку с четырьмя плюсами?
11. С кем Рахманинов постоянно соревновался на консерваторских концертах?
12. Почему Рахманинов ушёл от Зверева?
13. Кто обучал Рахманинова искусству композиции?
14. Какую оперу написал Рахманинов по мотивам поэмы Пушкина «Цыгане»?
15. Что подарил Н. С. Зверев своему ученику, признав его талант композитора?

Победители в музыкальной викторине – самые активные и внимательные, поощряются специальными дипломами и сладкими призами.

Пришла пора награждений грамотами участников конкурса, дипломантов и лауреатов. В двух номинациях даже были лауреаты Гран-при!

Мероприятие завершается счастливым фото участников конкурса, положительными эмоциями от победы и от радости коллективного творчества.

Каждый ребёнок будет в следующем году не просто учить этюд, а понимать, что будет праздник, на котором он сможет показать себя и свои достижения в техническом мастерстве.

А педагоги, готовясь к следующему конкурсу, обязательно придумают что-то такое, что обязательно удивит участников и зрителей.

Заключение

Конкурс технического мастерства становится ярким событием школьной жизни, мотивируя школьников усерднее заниматься и стремиться к новым профессиональным вершинам. Каждый ребенок осознает важность таких мероприятий, понимая, что в будущем именно этот опыт позволит ему уверенно демонстрировать свое искусство широкой аудитории. Таким образом, конкурс Presto укрепляет основы музыкального образования, формирует творческий потенциал и развивает профессиональные качества молодых музыкантов.

