МБО ДО «Алькеевская ДМШ»

Алькеевского района РТ

«Музыкальные способности

и их развитие в процессе обучения в ДМШ»

Методическую разработку

подготовила преподаватель

теоретических дисциплин

Крайнова Н. А.

2020 г

Тема разработки:

«Музыкальные способности и их развитие в процессе обучения в ДМШ».

План:

Специфика музыкальных способностей.

Характеристика основных музыкальных способностей:

Музыкальность;

Слух;

Ритм;

Память;

Развитие способностей в музыкальной деятельности.

Специфика музыкальных способностей состоит прежде всего в их многосоставности. Профессиональная музыкальная деятельность требует от человека очень многих качеств. Но и сами музыкальные способности уже насчитывают несколько обязательных составных частей. Психологи и музыканты много спорили, высказывая самые противоречивые мнения о составных частях музыкальной одаренности, об их количестве и значимости. Американский исследователь Сишор насчитывал, например, до 25 отдельных «талантов», составляющих музыкальную одаренность. Сначала рассмотрим, что такое способности вообще и как они определяются педагогикой и психологией.

Способности – это психические свойства личности, необходимые для успешного выполнения определенной деятельности. Способности могут быть общими и специальными. Специальные (в данном случае способности музыкальные), общие – это те, которые необходимы для выполнения любой деятельности: трудолюбие, внимание, воображение, творческая воля, и т.д. Качественное сочетание общих и специальных способностей образуют более широкое понятие музыкальная одаренность. В своей книге «Психология индивидуальных различий» Б.М.Теплов определяет способности как индивидуально - психологические особенности человека, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо деятельности или многих. Они не сводятся к наличию навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и быстроту их приобретения. Все способности имеют обязательные врожденные задатки, различные у разных людей по своему количеству и качеству. Но любые способности поддаются развитию, то есть их следует рассматривать как процесс, зависящий от многих условий. Проявление интереса и желание заниматься, например музыкой, уже говорит о том, что способности в этой области возможны и надо, создать наилучшие условия для их выявления. Важным выводом, сделанным Б.М.Теплов, является признание динамичности, развиваемости способностей. «Не в том дело, - пишет ученый, - что способности проявляются в деятельности, а в том, что они создаются в этой деятельности.

Одним из важных условий, необходимым для наилучшего проявления, а затем и развития способностей, является наличие благоприятного окружения, в котором растет ребенок. Так дети музыкантов - профессионалов находятся в благоприятном окружении, что способствует занятиям музыки профессионально. Звучание музыки в семье: пение, наличие инструмента, на котором ребенок мог бы музицировать в силу своих возможностей, подбирать простейшие мелодии и слушать себя, - это одно из необходимых условий для выявления способностей.

Талант–это наиболее благоприятное сочетание способностей. Гений – высшая степень развития таланта. Развитие этих природных данных идет значительно более быстрыми темпами, чем у простого способного человека. Деятельность талантливых и гениальных людей сама протекает таким образом, что их природные, врожденные качества получают наилучшие возможности развития. А.С.Пушкин говорил, что талант – это, прежде всего предрасположенность к труду. Конечно, гениальный поэт скромно приуменьшал свои природные данные, но трудиться, как поэт, он действительно начал очень рано и очень много. А маленький Моцарт, который достиг уровня взрослого профессионализма в таком раннем возрасте, все свое детство потратил на нелегкий труд музыканта. Но этот труд был для него радостью, а не тяжким бременем, он легко преодолевал все препятствия и прошел за короткое время путь, который другие проходят за долгие годы.

Эмоциональная реакция детей на музыку проявляется очень рано, она не требует такого опыта и знаний, как многие другие сферы жизни. Большинство исследователей способностей отмечают, что музыкальные способности проявляются раньше других. Вундеркиндов в музыке всегда было больше, чем в любой другой области. Музыкальность многих будущих гениев и талантов проявляется очень раннем возрасте. Великий виолончелист Пабло Казальс писал: «Я правильно пел раньше, чем умел говорить». П.Казальс уже в 12 лет стал играть не так, как его учили, и таким образом, стал создателем совершенно новой техники игры на виолончели.

Рано проявившееся способности будущих великих музыкантов находились всегда в благоприятных условиях, их развитию способствовало не только раннее обучение, но и первую очередь внимание со стороны родителей или вообще окружения. Вот почему так велика роль родителей, их ответственность за судьбу будущего таланта. Еще в прошлом веке об этом писал в своих статьях Н.И.Пирогов. Он же считал безусловным высокое назначение женщины в вопросах воспитания, отмечая, что «краеугольный камень кладется ее руками», и оттого, какую роль играет в воспитании человека женщина-мать, зависит воспитание всего человечества. Действительно, из многих биографий выдающихся музыкантов мы узнаем, что первыми их учителями были их мамы. Прекрасным «диагностом» детских музыкальных способностей был знаменитый одесский педагог-скрипач П.С.Столярский (1871-1944). Но и он проверял ребенка дважды, даже если с первого раза видел его полную непригодность для обучения игры на скрипке, так как считал, что за один раз невозможно иметь точное представление о природных данных этого ребенка.

Что касается сочетания специальных (музыкальных) способностей с общими, то одаренному человеку часто свойственна разносторонняя одаренность, проявление разных способностей. Так музыкальные способности были присущи Грибоедову и Тарасу Шевченко, способности к живописи – Веберу, Шопену. Бородин проявил себя и как химик и как музыкант. Французский композитор Филидор был и известным шахматистом и в обеих своих «профессиях» сумел создать что-то новое. Общеизвестна разносторонняя деятельность и культурного наследия Н.А.Рериха. Необыкновенная широта интересов и способностей отличали Аристотеля и Демокрита, Ломоносова и Леонарда да Винчи. Конечно, все это были выдающиеся деятели всемирной культуры разных веков. Они могут служить для нас образцом и идеалом. Но разносторонность способностей – это совсем не обязательно «разбросанность». Надо помнить, что можно умело сочетать разные интересы. Интересно отметить такой парадокс: среди математиков много музыкально-одаренных, а музыканты, наоборот, очень часто любят «открещиваться» от математики, считая, что эта область с музыкой несовместима.

Итак, музыкальные способности сложны и многогранны. Задача педагогов и их родителей помочь наилучшим образом развиться природным задаткам, не увлекаясь при этом односторонним развитием. При такой односторонности техническое совершенство в игре придет в явное противоречие с узким кругозором и общей ограниченностью личности. «Чем глубже интеллект, чем шире эмоциональные связи и ассоциации, тем ярче индивидуальность художника, тем большую радость приносит он людям, тем ярче совершенствуется его техника, потому что он твердо знает, чего он хочет» - писал Г.Г.Нейгауз.

Рассмотрим четыре основные стороны музыкальных способностей, которые большинства отечественных исследователей, занимающихся вопросами музыкальных способностей, считают главными.

Музыкальность – это понятие, которое понимается и трактуется исследователями по-разному. Музыкальность, как пишет Б.М.Теплов в своей книге «Психология музыкальных способностей», это комплекс способностей, требующихся для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности. Другие ученые рассматривают этот термин более узко: только как способность к эмоциональному отклику на музыку. Известный дирижер А.М.Пазовский утверждает, что даже обладание абсолютным слухом и музыкальной памятью не говорит еще о подлинном таланте т.к. это еще не означает глубоко чувствовать и понимать ее. Музыка есть эмоциональное познание. Поэтому основным признаком музыкальности Б.М.Теплов называет переживание музыки, при котором постигается ее содержание. Поскольку музыкальное переживание по своему существу - эмоциональное переживание и иначе как эмоциональным путем нельзя понять содержание музыки, центром музыкальности является способность человека эмоционально отзываться на музыку.

Слух – эта составная часть способностей всегда называется первой, даже людьми далекими от музыки. Действительно, музыкальный слух – это то, что раньше всего обращает на себя внимание при разговоре о музыкальных способностях. Музыкальный слух – это понятие достаточно сложное и многосоставное. Музыкальный слух в узком понимании этого слова Б.М.Теплов определяет как звуковысотный слух. Звуковысотный слух имеет две разновидности: мелодический и гармонический. Мелодический слух – это звуковысотный слух в его проявлении к одноголосной мелодии; гармонический слух - это звуковысотный слух в его проявлении по отношению к созвучиям, а, следовательно, к многоголосной музыке. Гармонический слух может значительно отставать в развитии от мелодического. Гармонический слух вырабатывается у человека в результате некоторого музыкального опыта, т.к. предполагает способность ощущать и различать консонансы и диссонансы. Кроме того, для проявления гармонического слуха необходимо слышать несколько звуков, различных по высоте, выделять слухом звучание нескольких мелодических линий. Этот навык приобретается при работе с многоголосной музыкой.

Очень ценное свойство для музыканта – тембровый слух, но он зависит от слухового опыта в значительно большей мере, чем слух высотный. Музыкальный слух профессиональный, т.е. пригодный для занятия музыкой, обычно разделяется на два типа: абсолютный и относительный. Абсолютный слух является весьма полезным качеством, но и без него возможно успешное занятие музыкой. Он не считается основной музыкальной способностью, разве только необходим симфоническим дирижерам. Для остальных же музыкальных профессий основной музыкальной способностью является слух относительный. Особым свойством музыкального слуха, основанным на воображении и представлении, является внутренний слух, качество чрезвычайно ценное для музыканта. Внутренний слух – это непросто способность мысленно представить себе музыкальные звуки, а произвольно оперировать музыкально-слуховыми представлениями. Таким образом, музыкально-слуховые представления – это один из важных компонентов внутреннего слуха, способность, проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодий. Она называется слуховыми или репродуктивными компонентами музыкального слуха.

Очень редкий дар для музыканта – цветной слух, явление чисто субъективное. Им обладали Н.А.Римский-Корсаков, А.Н.Скрябин.

Чувство ритма – это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно его воспроизводить. Профессор А.Б.Гольденвейзер писал: «Ритм – это своего рода первооснова, играющая громадную роль в музыкальном искусстве. К сожалению, в том случае, когда люди, имеющие хороший слух, не обладают чувством ритма, борьба с этим недостатком оказывается особенно трудной. Причем тем, кто лишен ритма при игре на фортепиано, обыкновенно его и в жизни не хватает». В своей книге «Об искусстве фортепианной игры» Г.Г.Нейгауз писал: «Ритм музыкального произведения часто и не без основания сравнивают с пульсом живого организма. Не с качанием маятника, не с тиканьем часов или стучанием метронома, а таким явлением, как пульс, дыхание, волны моря, колыхание ржаного поля». Ритмические способности очень тесно связаны с психикой, это не только тип темперамента, но и изменения в психическом состоянии одного и того же индивида. Таким образом, чувство ритма – это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Память музыкальная - необходимый компонент способностей музыкальных. Но музыкальная память не может одна обеспечить развитие музыкальных способностей, как и вообще всякая память, взятая изолировано, не гарантирует одаренности не в одной области. Различают несколько типов памяти: слуховая, зрительная, двигательная и эмоциональная.

Слуховая память позволяет узнавать произведения целиком (знать музыку), и отдельные элементы музыкальной речи (интервалы, аккорды). Она помогает запоминать и удерживать в памяти, разучиваемые исполнителем произведения, те, которые составляют профессиональный багаж исполнителя.

Зрительная память. Казалось, для музыканта этот тип памяти менее важен. Однако зрительная память на ноты часто помогает музыканту воспроизвести забытый текст. Здесь можно вспомнить об умении работать с нотами без инструмента.

Двигательная память – это память на движения, автоматизм движений, ставших привычкой. Игра на любом музыкальном инструменте – это обязательно движение. Профессиональное движение, специально воспитанное в процессе обучения на данном инструменте, называется игровым движением. Каждый инструмент заставляет своего исполнителя приспособиться к себе в определенном игровом движении.

Эмоциональная память – это память на переживания, заставляющая людей как бы заново пережить ощущения, оставшиеся в их воспоминаниях. У музыкального человека этот тип памяти должен быть развит достаточно хорошо, т.к. сама музыкальность основана на эмоциональности. Эмоциональная память учащегося музыке ребенка тесно связана с его отношением к музыкальному произведению, которое он слушает или играет. Лучше запоминается все то, что вызывает у нас сильный эмоциональный отклик. Значит эмоциональная память – всегда один из компонентов в общем процессе запоминания у музыкантов.

Воспитание музыкальной культуры школьников происходит одновременно с развитием у них музыкальных способностей, которые в свою очередь развиваются в музыкальной деятельности. Это утверждение стало общепринятым в педагогике и психологии. Чем активнее и разнообразнее эта деятельность, тем эффективнее протекает процесс музыкального развития и, следовательно, успешнее достигается цель музыкального воспитания.

Еще один компонент музыкальных способностей – ладовое чувство. Ладовое чувство – это эмоциональное переживание, эмоциональная способность. Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональное переживание, «прочувствованное восприятие». Это определение отношений между звуками, восприятие звуковысотного движения. Ладовое чувство может обнаруживаться при узнавании мелодии, в определении ее законченности или не законченности, в чувствительности к точности интонации, ладовой окраске звука. В дошкольном возрасте показателем развитости ладовое чувства является любовь и интерес к музыке.

Развитие музыкальных способностей – одна из главных задач музыкального воспитания детей. Кардинальным для педагогики является вопрос о природе музыкальных способностей: представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия окружающей среды, воспитания и обучения. У многих детей музыкальные способности впервые начинают развиваться в результате планомерной педагогической работы. Процесс развития способностей в немалой степени зависит от психологического типа данного человека. В психологии различают два типа личности: экстраверты и интроверты. Экстраверты – это люди такого психологического склада, который направлен как бы вовне, на партнеров по общению, эмоции их легко выплескиваются на окружающих. Интроверты – больше впитывают в себя впечатления внешней жизни, переживания их направлены «внутрь». Педагогу необходимо крайне внимательно относиться к возможностям и особенностям своего ученика.

Утверждение о том, что способности развиваются в деятельности, которая требует их проявления, стало общепринятым в педагогике и психологии. В каких видах деятельности развиваются музыкальные способности? Слушание – важный вид музыкальной деятельности, хотя совсем не простой. Природная активность, неумение «смирно посидеть» - все это создает определенные сложности в этой деятельности. Однако, для полноценного воспитания обязательно нужно приучать ребенка внимательно слушать музыку. Пение – один из показателей музыкальности ребенка, но плохое пение еще доказательство его антимузыкальности. Овладение пением происходит постепенно, в результате, как писал Б.М.Теплов, «бесчисленных проб, в процессе которых у них. С одной стороны, создается умение владеть голосовым аппаратом, а с другой – вырабатываются музыкальные слуховые представления».

Музыкально-слуховые представления развиваются в видах деятельности, которые требуют различия и воспроизведения мелодии по слуху. Эта способность развивается, прежде всего, в пении, а также при игре на музыкальных инструментах. При игре на музыкальном инструменте должно исключиться механическое воспроизведение мелодии, минуя слух. Применение цифровых или цветовых обозначений не способствует развитию слуха, а лишь к механическому запоминанию. Воспроизводя мелодию по слуху на музыкальном инструменте, ребенок должен иметь музыкально-слуховые представления о звуковысотном (и ритмическом) движении, хорошо помнить ее, многократно слышать. Полезно пропевание мелодии голосом, что позволяет учащимся сориентироваться в направлении движения звуков с помощью вокальной моторики.

Формирование звуковысотного слуха нецелесообразно начинать со сравнения отдельно взятых звуков, а развивать слух в условиях лада, при слушании и воспроизведении мелодии, т.к. в мелодии всегда ощущаются ладовые тяготения, помогающие человеку различать по высоте и воспроизводить их. Большое значение для развития музыкального слуха имеет такой предмет, как сольфеджио. Н.А. Римский-Корсаков называл его «гимнастикой слуха». Сольфеджирование, слуховой анализ, музыкальный диктант, интонационные упражнения – все формы являются основными в развитии музыкального слуха. Внутренний слух, один из важнейших качеств, музыканта, также поддается развитию. Одним из наиболее эффективных средств надо считать слушание музыки с нотами в руках. Роберт Шуман писал в своей книге «Жизненные правила для музыкантов», писал: «Развитие слуха – это самое важное».

Чувство ритма развивается, прежде всего, в музыкально-ритмических движениях, соответствующих по характеру эмоциональной окраске музыке, а также в пении, и при игре на музыкальных инструментах. Не всегда воспроизведение ритма в хлопках дает положительный результат. Ритм – это неотъемлемая часть выразительности музыки, поэтому именно осознание его выразительного значения (с применением образных сравнений, музыкально-дидактических игр) часто имеет больший развивающий эффект.

Развитие исполнительских и творческих способностей – важная задача музыкального воспитания детей. Творческие способности необходимо развивать, начиная в младшем возрасте, когда учащиеся выполняют посильные для себя творческие задания, это позволяет ребенку полнее выразить себя, свои впечатления от музыки. Для развития музыкального мышления, способностью проследить за сменой настроений музыки, осмыслением интонаций, тем, образов, частей, выразительностью музыкальной речи, необходим «словарь эмоций». С помощью этого словаря учащиеся могут высказываться о характере произведения, оценить услышанную мелодию, определить количество частей (форму).

Музыкальная деятельность развивает не только музыкальные, но и общие способности. Развивается мышление, эмоции, укрепляется воля, способность удерживать непроизвольное внимание. В свою очередь, общие способности влияют на формирование музыкальных. Развитие этих всех способностей требует индивидуального подхода к детям, учета их склонностей, интересов

Список использованной литературы:

Дмитриева Л.Г., Черноиваненко Н.М. Методика музыкального воспитания в школе, М., «ACADEMA». 2000.

«Музыка в школе», №5/ 2004.

Мясоедова Н.С. Музыкальные способности и педагогика. М., «Прест».1997.

Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. – М., 1998.

Радынова О.П. и др. Музыкальное воспитание дошкольников. М., «Просвещение», «Владос». 1994.