МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ

Митяшина З.Н.,

преподаватель ФО

МБУ ДО «ДШИ»

г. Арамиль Свердловской области

«Врождёнными являются не

музыкальные способности,

а только задатки, на основе

которых эти способности

развиваются»

Б.И. Теплов

Нашему обществу нужен не только хлеб, но и красота. Нужен человек, откликающийся на красоту жизни всеми своими чувствами. Мы верим, что истинная красота – всегда гуманистична, человечна. Прекрасное облагораживает человека, делает его выше, лучше, чище.

Научить человека, особенно юного гражданина будущего мира, правильно и по достоинству ценить прекрасное в жизни и в искусстве – это значит обогатить его духовный облик такими существенными сторонами, без которых нет и не может быть гармонически развитой личности. А ведь воспитание, формирование такой личности – одна из основных задач.

Важнейшая задача музыкального образования всего подрастающего поколения осуществляется через школу. Воспитывая у школьников любовь и интерес к музыке, воспитывая их средствами музыки, школа закладывает основы музыкального образования. Все дети могут развить свои способности. У одних способности начинают развиваться быстрее, ещё в раннем возрасте, до школы, у других – медленнее, в процессе систематического педагогического воздействия. Однако, несомненно, что музыкальное воспитание должно охватывать большее количество детей, а не только наиболее одарённых.

Все дети – решительно все! – рождаются талантливыми в той или иной области искусства. Бездарность ребёнка – всегда результат воспитания, точнее, результат отсутствия воспитания.

Детская одарённость проявляется и в наблюдательности детей, в зорком схватывании различия или сходства характерных черт, в остром музыкальном слухе,
в необыкновенно развитом инстинкте подражания.

В повседневной жизни семьи, где растёт малыш, взрослые не всегда замечают, как чутко реагирует ребёнок на самые разные звуки. Он затихает, слушая ласковый напев мамы, которая укладывает его спать. Он недовольно сдвигает свои едва заметные бровки, когда вдруг услышит раздражительный тон, резкие интонации в разговоре взрослых. Оживлённые движения и улыбка появляются у малыша, если раздаётся бодрая, весёлая музыка. Значит, ребёнок не только слышит разные звуки – они привлекают его, он их уже различает. Значит и помогать ему слушать самые разные звуки следует как можно раньше.

Какая мама не использовала крышки от обычных кастрюлек, чтобы занять своего ребёнка? Он гремит ими во всю, испытывая, судя по выражению лица и радостным возгласам, самое настоящее блаженство. А задумывается ли мама в это время, что игра, которую она придумала для своего ребёнка, имеет непосредственное отношение
к развитию его слуха?

Если бы она таким вопросом задалась, по-видимому, появились бы и другие вопросы: что такое музыкальный слух? Только ли у музыкантов – профессионалов бывает хорошо развитый музыкальный слух? Только ли для музыкальной деятельности
он нужен?

Хороший музыкальный слух – это способность расслышать звуки, которые вокруг нас, это умение их различать. Как видите, не только в музыкальной деятельности,
не только в способности узнать мелодию и воспроизвести её проявляется музыкальный слух.

Покупая игрушки малышу, родители заботятся о яркости цвета, выразительности формы, заботятся о том, чтобы окружить ребёнка звучащими игрушками или предметами. Многие дети с возрастом ищут эти звучащие предметы. Сначала бросают на пол погремушки, мамины крышки от кастрюлек. Потом начинаются другие открытия: оказывается, если ударять ложкой по кастрюле – один звук, по чашке – другой, а по тонкому стакану – какой же удивительный красивый звук долго стоит в комнате. Знайте: ваш ребёнок сделал ещё один самостоятельный шаг в мире звуков. Помогите ему сделать следующие шаги.

Очень важно для развития слуха научить ребёнка слышать звуки природы. Гуляя с детьми в лесу, обращайте внимание на то, как и что ваш ребёнок слушает. К сожалению, часто родители и дети ходят по лесу и не замечают, не прислушиваются, как где-то скрипнуло дерево, шумит ветер, как осенью шелестят листья под ногами. Прислушайтесь вместе с ребёнком к звукам леса, а потом постарайтесь различить, где и что звучит. Поговорите с ребёнком, попросите его рассказать о своих впечатлениях. Отнеситесь серьёзно к таким разговорам с детьми. Ведь это важные шаги на пути, который ведёт ребёнка к открытию и пониманию явлений окружающей нас действительности,
к открытию специфических качеств музыкальных звуков.

Малыш-дошкольник живёт играя. В игре он познаёт мир. Правильно организованная игра помогает ребёнку закрепить, уточнить, обогатить представление
о свойствах предметов и явлений окружающей действительности. Ваш ребёнок научился различать предметы по их форме, цвету, размеру. В звучащем мире он способен выделить звуки громкие и тихие, может распознавать мужской, женский и детские голоса
(а это значит, что он различает звуки по тембру – окраске).

Вступив (в возрасте около 3-х лет) в «эпоху игры», малыш с её помощью продолжает овладевать миром. Ребёнок не упускает случая выявить звуковые возможности игрушки, попавшей к нему в руки. Он попытается подражать взрослому, поиграть на игрушечной балалайке, или на игрушечном баяне.

Попробуйте вместе с ребёнком послушать звуки разного тембра. Сначала постучите разными деревянными брусками, прислушайтесь. Затем потрясите разными коробочками, погремушками и т.д. Постарайтесь найти слова, чтобы дать характеристику каждому звуку (например: звонкий, светлый, мягкий, резкий и т.д.).

Поиграйте с ребёнком в игру «Зеркало». Условие игры такое: первый играющий может хлопать так, как захочет, но второй играющий точно «как в зеркале» должен повторить действие первого. Пусть взрослый и ребёнок сядут друг против друга. Начинает игру взрослый. Прохлопайте медленно и очень равномерно 3-4 раза. Ребёнок должен точно повторить количество хлопков, уловить их темп. Далее задача усложняется. Например, сначала хлопайте 4-6 раз громко, а потом оставьте несколько пальцев – хлопки получаются не такими громкими. Поменяйтесь ролями, пусть ребёнок даёт вам задание. Если ваш ребёнок не очень внимателен и часто отвлекается, то именно в этом варианте игры вы сможете помочь ему развить внимание к действиям.

Дети, которые ходят в детский сад, с радостью вспомнят, если их попросить, что они там пели или слушали на музыкальных занятиях. Послушайте, что ребёнок расскажет или споёт. При первом исполнении песенки не поправляйте его, если мелодию своей любимой песенки он поёт не очень точно. Потом попросите ребёнка спеть ещё раз. Теперь обратите внимание ребёнка на его ошибки. Иногда бывает полезно пропеть мелодию вместе с ребёнком.

Задача таких занятий – дать детям новые звуковые и музыкальные впечатления, подвести детей к открытию таких выразительных средств, как ритм и темп.

Игра «Музыкальные загадки» очень нравится детям. Пусть ребёнок воспроизводит на дудочке разные гудки паровоза. Ваша задача: хорошо слушать и отгадывать, какие были гудки – длинные или короткие.

Игра эта может быть продолжена следующим образом. Для этого вырежьте из цветной бумаги полоски разного размера: длинные и короткие. Ширина полосок одинаковая. До начала игры ребёнок определит разницу в полосках, сравнит
их по размеру, назовёт короткую и длинную (Рис. 1). После этого попросите ребёнка слушать (в вашем исполнении) разные гудки паровоза и выкладывать при этом на листе полоски. Полоски следует выкладывать слева направо – как записывают слова. Например: 1) вы исполнили два долгих звука, один – короткий; 2) три коротких звука, два долгих
и т.д. (Рис. 2)

В разнообразных играх дети активно действуют со звуками, учатся выражать музыкальными звуками свои впечатления и переживания, знакомятся со свойствами музыкального звука и основными средствами музыкальной выразительности.

В последние десятилетия преподавателями ДШИ и ДМШ наблюдается тенденция, что в школах часто занимаются обучающиеся не только со средними, но и минимальными музыкальными данными. Действительно, в советской музыкальной школе ученик мыслился, прежде всего, как человек, получающий начальное профессиональное образование. Был строгий конкурсный отбор при поступлении в музыкальную школу; было мало школ для музыкально одарённых детей; работали по единым учебным стандартам; проводился строгий контроль за выполнением учебных программ со стороны методистов-преподавателей ССУЗов и Министерства культуры. Перспективные ученики на протяжении всех лет обучения «отслеживались» и «отбирались» в музыкальные училища для дальнейшего профессионального обучения.

Начиная с 90-х годов прошлого столетия, после хаоса перестроечного периода,
в котором основная масса населения России «выжила», перед учреждениями начального музыкального образования ставятся новые задачи «совершенствования всестороннего комплексного воспитания обучающихся; перестройка преподавания на основе широкого использования методов обучения, способствующих развитию у детей интереса к музыке и раскрепощению их творческих способностей. Первые изменения были связаны
с увеличением числа ДШИ и ДМШ, разрастанием специальностей, добавлением отделений в пределах одного образовательного учреждения. В связи с этим набор
в школы проводился практически без конкурсного отбора, с учётом разных потребностей, возрастных и природных данных.

Если в советское время Программы ДМШ предлагали в качестве обязательных требований – воспитание будущего строителя коммунизма («моральный кодекс»), определяли, что выпускник должен «уметь», чем «владеть» и «обладать», то сегодня
в Уставе прописаны его обязанности и права.

Расширение сети ДШИ привело к тому, что практически все дети, независимо от их способностей, получили возможность обучаться музыке. К тому же известно, что на приёмных экзаменах бывает трудно безошибочно выявить музыкальные данные не умеющих играть детей и предвидеть их дальнейшее развитие. В связи с этим, не отрицая важности постепенного совершенствования методов обучения игре на инструменте, первостепенной проблемой следует считать интенсивное развитие музыкальных способностей детей.

Психологи (Б.В. Астафьев, Б.Л. Яворский, Л.А. Мазель, Б.М. Теплов и др.) утверждают, что все способности поддаются развитию и что именно методике обучения определённому виду деятельности принадлежит решающая роль в проявлении человеком способностей в данной области. В процессе обучения музыке ребёнок приобретает необходимые навыки, знания, умения, проявляя при этом определённые музыкальные способности.

Развитие музыкальных способностей обучающегося – один из важнейших факторов, определяющих успешность занятий. Оно представляет собой прежде всего естественный результат длительной работы обучающегося и преподавателя, но может быть также следствием достижения специально поставленных целей, содействующих развитию тех или иных данных обучающегося.

Весь процесс занятий, помимо передачи обучающемуся нужных знаний, умений, навыков, должен представлять собой и непрерывное совершенствование его природных данных, и приобретение на их основе новых качеств, также необходимых ему в работе.

Ошибочна такая точка зрения, согласно которой заниматься музыкой могут только одарённые дети. Безусловно, для занятий требуется помимо общих, также комплекс определённых музыкальных способностей, который позволил бы успешно продолжить начатую работу.

Когда говорят о музыкальных задатках начинающего заниматься ребёнка, то обычно имеют в виду его музыкальный слух, память и ритм и, насколько можно судить об этом – его музыкальности. Действительно, эти данные необходимы. В одних случаях, они смогли выявляться достаточно ясно для того, чтобы можно было начать работу. В других случаях, преподавателю приходится сначала, приобщая ребёнка к музыке, заниматься одновременно самым элементарным развитием этих данных, лишь позже на этой основе он сможет приступить к обучению.

На начальном этапе преподаватель какое - то время работает непосредственно над развитием у ученика музыкального слуха, памяти, ритма, старается пробудить в ребёнке музыкальность.

«Способность, как и всякая другая психическая особенность человека, - писал Б.М. Теплов, - хотя и зависит от природных задатков, но есть всё же результат развития, а не некоторое низменное свойство. Развитие же всякой способности осуществляется, главным образом, в процессе той самой деятельности, для которой эта способность необходима».

Коснёмся сначала музыкального слуха. Без него занятия музыкой не мыслимы.
Но эта способность тоже, как правило, нуждается в постоянном совершенствовании. Развитие её обусловлено всем ходом занятий, т.к. занимаясь с начинающими, преподаватель уже учит их слушать. Вообще умение слушать – движущая сила работы ученика, основа исполнения, способствующая в то же время дальнейшему углублению слухового развития. Наличие хороших природных задатков лишь облегчает обучение. Степень развития слуха находится в прямой связи с данными обучающегося,
с продолжительностью занятий, с направленностью работы преподавателя.

В самом начале занятий преподаватель заботится в основном о развитии мелодического слуха, элементах гармонического слуха. Но довольно скоро внимание ребёнка будет направляться также на тембровую, динамическую стороны развития. На его выразительность. Таким образом, содержание всей работы в этой области сильно расширяется. Далее в процессе обучения и преподавателю, и ученику придётся постепенно встречаться с понятиями «внутренний слух», «слуховое представление». «Слышание» музыки без привлечения инструмента, умение представить себе с помощью внутреннего слуха реальное звучание и стремиться к его воплощению, имеют первостепенное значение.

А собственно, что такое «внутренний слух» и создаваемое с его помощью «слуховое представление»? Одно из проявлений музыкальных способностей ребёнка? – Разумеется. Это умение и навык, являющиеся результатом направленного развития задатков ученика. Пределы этого умения зависят от обеих сторон – преподавателя и ученика.

В большей степени преподаватель воздействует и на музыкальность ребёнка, обычно тесно связанную со слуховыми данными. В самых общих чертах музыкальность можно определить как способность чувствовать и понимать выразительность и красоту музыки, умение передавать их в своём исполнении. Даже неяркие задатки музыкальности тоже можно развить, если только преподаватель сумеет их почувствовать. Эту мысль подчёркивает в труде «Психология музыкальных способностей» Б.М. Теплов: «Музыкальность человека зависит от его врождённых индивидуальных задатков. Но она есть результат развития, результат воспитания и обучения».

Чрезвычайно интересно высказывание по этому поводу известного композитора
и педагога Карла Орфа: «Опыт убедил меня, - пишет К. Орф, - что редко можно встретить совсем не музыкальных детей, что почти к каждому можно найти путь, у каждого вызвать отклик и, таким образом, содействовать развитию скрытых способностей. Беспомощный педагог часто по невежеству засыпает живые родники, препятствует развитию талантов». Думаю, что здесь допущено некоторое преувеличение. Талант трудно не распознать в работе, хотя, видимо и такие случаи возможны. В остальном К. Орф безусловно прав. Преподаватель может и, разумеется, должен помочь ученику. Он подбирает соответствующие произведения, учит слушать выразительность музыкальной речи, слышать красоту звучания.

Отнюдь не однозначное содержание вкладывается в понятие музыкальной памяти. Основа её – слуховая память, сначала обычно только мелодическая, далее – мелодическая и гармоническая, позволяющая ребёнку запоминать не только мелодию, но и гармоническую ткань. Без хотя бы немного развитого слуха память тоже не будет развиваться, т.к. она опирается на слуховое начало. Но одной слуховой памяти не достаточно. С ней тесным образом соприкасается логическая память, имеющая прямое отношение к запоминанию всего музыкального материала. Она помогает ученику запоминать произведение не только в процессе слышания его, но постепенно включает и осознание запоминаемого: тут и последовательность построений, и гармонические обороты, и другие выразительные моменты, которые усваиваются как с помощью слуха, так и их логическое восприятие. Существенное значение имеет также моторная, двигательная память. Нельзя допускать, чтобы она стала основной, но в сочетании
со слуховой и логической, моторная память тоже необходима. Весь этот комплекс должен постоянно находиться под контролем преподавателя.

Ощущение выразительности временно́й организации музыки и её выявление в исполнении – свойство, которое называют чувством ритма, музыкальным ритмом. Воспитание чувства ритма, ощущения выразительности ритмоинтонационных тяготений и одновременно точности прочтения метроритмической записи составляет основу работы преподавателя над развитием музыкального ритма обучающегося. Если в начальный период работы над произведением с малоподготовленным учеником в центре внимания может оказаться не столько ритм с его выразительностью, сколько метрическая точность прочтения нотной записи, то при этом необходимо следить, чтобы обязательная точность передавала определённый музыкальный смысл, отнюдь не воспринималась учеником механически. В занятиях с музыкально более развитыми учениками преподаватель работает над воспитанием исполнительского ритма, ритмической восприимчивости, чуткости.

По мере роста музыкальных возможностей обучающегося число необходимых ему как музыканту качеств, позволяющих успешно заниматься, будет возрастать. К таким музыкальным способностям относятся исполнительская воля и яркость исполнения. Эти характерные черты могут – и, наверное будут – ощущаться у более одарённых учеников
и в начале их обучения, но представляя собой скорее лишь ярко выявленные задатки.
И в этом случае необходимы систематическая большая работа преподавателя, а при занятиях с учеником, обладающим средними данными, преподавателю потребуется длительное время, чтобы, найдя в нём хотя бы небольшие задатки, суметь их развить. Положительные результаты при этом будут прежде всего следствием успешной работы преподавателя.

Необходимо также ученику исполнительское внимание. Это качество тесно связано с музыкальной памятью ученика. Оно предполагает особую сосредоточенность и умение охватывать исполнение целиком.

Перечисленные качества не существуют, конечно, в некоем изолированном виде,
а тесным образом взаимосвязаны в исполнении. Их необходимо прививать и углублять на протяжении многих лет занятий.

От преподавателя по специальности зависит, насколько сблизится ученик
с музыкой. Если преподаватель сможет сделать процесс работы живым, интересным для их обоих, если он сам будет увлечён музыкой, тогда даже средний по данным ученик воспримет увлечённость преподавателя и перенесёт её на своё отношение к занятиям, к музыке вообще. Результаты обязательно будут.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

Литература:

1. Малахова И. «О звуках, которые нас окружают». Семья и школа № 3, 1981

2. Любомудрова Н. «Методика обучения игре на фортепиано». М., 1982

3. Баренбойм Л. «Фортепианно - педагогические принципы Ф.М. Блуменфельда». Музыка, М., 1964

4. Милич Б. «Воспитание ученика-пианиста» Киев, 1977

5. Шмидт-Шкловская А. «О воспитании пианистических навыков». Классика-XXI, М., 2009