Специфика работы с музыкально-одаренными детьми в классе общего фортепиано.

Методическая работа

Выполнила: Буданова Л.В. преподаватель по классу фортепиано, зав.отд.общего фортепиано МБУ ДО ДМШ №1 им.П.И.Чайковского

г.Владикавказ 2020г.

Содержание

Введение.

Актуальность данной проблемы в современной музыкальной педагогике.

- 1. Понятие «одаренность». Особенности проявления.
- 2. Выявление и раскрытие детской одаренности.
- 3. Аспекты развития музыкально одаренных детей.
- 4. Работа с одаренными детьми на отделении общего фортепиано в ДМШ Заключение.

Список литературы.

Работа с одаренными детьми в детской музыкальной школе.

Деятельность педагога детской музыкальной школы по воспитанию юных дарований сложна и многогранна. В ней можно различить две взаимосвязанные стороны. Одна из них — передача преподавателем ученику своих знаний, умений, приемов исполнительского мастерства, своего отношения к искусству, а другая — раскрытие, выявление и взращивание лучших задатков, заложенных в ребенке. Достигнуть и того, и другого невозможно без индивидуального подхода к каждому ученику. Особое внимание, конечно, должно уделяться одаренным детям. На современном этапе развития нашего общества внимание к детям, опережающим сверстников, с признаками незаурядного интеллекта, — актуальнейшая задача любой школы и, в первую очередь, музыкальной.

Каких же детей можно назвать одаренными? Для музыкантов истинная одаренность обнаруживает себя в своеобразии, свободе и продуктивности музыкального самопроявления, в таинственном даре «уметь раньше, чем знать» (например, мыслить гармонически раньше, чем узнаешь законы гармонии и музыкального языка). Отсюда — впечатление какой-то удивительной «зрелости, без созревания», которое обычно больше всего поражает в одаренных людях. Музыкально одаренные дети рано выделяются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. С четырех-пяти лет у них наблюдается склонность импровизировать, фантазировать на инструменте. Исследователи отмечают, что к девяти -десяти годам одаренные дети (в отличие от других) начинают остро чувствовать различие между прекрасным и приятным, их эстетическое чувство рано обретает художественную зрелость, определяющую дальнейшее развитие музыкального дарования.

Б.М.Теплов в своем труде «Психология музыкальных способностей» отмечает, что главным признаком музыкальности является переживание музыки как выражения некоторого содержания. Проанализировав и обобщив примеры разносторонней творческой одаренности многих выдающихся музыкантов, к общим моментам музыкальной одаренности Б.М.Теплов отнес силу, богатство и

инициативность воображения, обилие зрительных образов, устойчивость творческого внимания, волевые и другие особенности личности человека.

- С. И. Савшинский характеризует музыкальную одаренность пианиста, исходя из исполнительской деятельности ученика, и предлагает следующую классификацию ее качеств:
- художественные (проникновенность, содержательность, артистичность и эмоциональность исполнения);
- технические (виртуозность, точность игры) и эстетические (тембровое богатство звучания).

Итак, одаренность — это сочетание ряда способностей, обеспечивающее успешность (уровень и своеобразие) выполнения определенной деятельности. При этом все входящие в структуру одаренности компоненты должны составлять целостную функциональную систему, взаимодействовать друг с другом.

Опытный педагог знает, что детская одаренность — явление неустойчивое, нестабильное, зависящее от массы условий и, следовательно, крайне нуждающееся в грамотном психолого-педагогическом сопровождении и поддержке.

2.Выявление и раскрытие детской одаренности с помощью инновационных технологий и эффективных форм организации образовательного процесса.

Понимание особенностей личности одаренного ребенка является необходимым условием успешной работы учителя с одаренными детьми. Хотя все одаренные дети являются разными - по темпераменту, интересам, воспитанию и, соответственно, по личностным проявлениям, тем не менее, существуют общие особенности личности, характеризующие одаренных детей.

Таких юных музыкантов отличает пристрастно-эмоциональное, личностное отношение к собственной деятельности. У многих одаренных детей наблюдается возрастная впечатлительность и повышенная эмоциональная чувствительность. Повышенная эмоциональная чувствительность вполне может рассматриваться как результат более высокого развития исследовательских способностей. Но с точки совершенствования значительно более важной является особенность творческих людей – способность наслаждаться творчеством. Именно это, по утверждению Стендаля, отличает гения от всех остальных людей. Несмотря на свой ярко выраженный индивидуализм, одаренные дети стремятся контактировать с другими одаренными, юными и взрослыми. Одаренных детей высокий интеллект, хорошая память, самоконтроль, отличает умение рассуждать и делать выводы, анализировать и словарного запаса, синтезировать информацию. В процессе деятельности они высказывают оригинальные идеи, проявляют богатое воображение, любознательность, чувство юмора, легкость ассоциирования, гибкость и быстроту мышления.

Для выявления всех сторон детской одаренности и успешного продвижения каждого ученика педагог должен применять традиционные и инновационные технологии обучения. «Основное, что должно интересовать и педагога, и исследователя, — пишет Б.М.Теплов, - не вопрос о том, насколько музыкален тот

или иной ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, следовательно, должны быть пути ее развития». Таким образом, традиционный принцип индивидуального подхода в обучении игре на фортепиано остается важнейшим для успешного развития юных пианистов и использоваться он может на традиционном уроке по специальности и в групповых формах занятий внеклассных мероприятиях.

Идеи интенсивного развития личности заложены в системе обучения, разработанной группой ученых под руководством Л. В. Занкова. Исходя из этих идей, можно выявить важнейший показатель эффективности обучения и успешного усвоения знаний — это общее развитие обучающегося. Общее развитие — это деятельность наблюдения, размышления, умения делать выводы; это развитие воли, ума, чувств ученика.

Л. В. Занков предложил новые дидактические принципы: обучение на высоком уровне трудности, большая значимость теоретических знаний.

C. Идея педагогики сотрудничества принадлежит Макаренко. Именно сотрудничество ученика c учителем, взрослым представителем социальной среды, обеспечивает развитие личности школьника, т.е. воспитывает его, а не только дает знания. Такая модель совместной продуктивной деятельности (сотрудничество педагога c обучающимся) преодолевает авторитарный командный стиль управления процессом обучения, устанавливает демократическую систему «учитель - ученик», обеспечивает неразрывную связь личностно - смыслового и интеллектуально - познавательного компонентов психического развития школьника. Развитие личности, по Макаренко, составляет содержательную основу воспитания.

В этом же ключе можно трактовать методы интерактивного обучения, психологическое обоснование которых дано в работах профессора В. Я. Ляудис. Интерактивное обучение призвано формировать ученика как творческую личность. Оно организуется в форме сотрудничества, коллективного творчества учителя и ученика, их совместной продуктивной деятельности.

Н.А.Римский-Корсаков делил музыкальные способности на технические и слуховые, а Г.М.Цыпин указывает, что триаду основных ведущих музыкальных способностей образуют музыкальный слух, чувство ритма и музыкальная память. Б.Л.Яворский на проблему развития музыкально-инструментальных способностей еще в 20-е годы высказал такую точку зрения: «Моторность, слух, ритм, — говорил он, словно читая современные психологические труды, — только лишь свойства. Способности же — это возможность на основе труда культивировать эти свойства, развивать их». Исходя из этого, можно заключить, что музыкальная одаренность — это понятие многоуровневое, оно включает целый комплекс высших свойств и способностей личности музыкально - психологического порядка, и до сих пор не существует однозначной его интерпретации.

Общеизвестна целесообразность раннего приобщения детей к процессу обучения игре на фортепиано с целью выявления их музыкальных способностей. Для решения этих задач во многих музыкальных школах открыты подготовительные отделения для обучения. Начав занятия в раннем возрасте, эти учащиеся, как правило, впоследствии опережают своих сверстников в музыкально-эстетическом

и техническом развитии; они более эмоциональны и лучше адаптированы к сцене, так как имеют большую исполнительскую практику.

3. Аспекты развития музыкально одаренных детей.

Гойхман В.В., преподаватель ДМШ № 11 г. Красноярска, в своей статье о аспектах развития музыкально одаренных детей, сказал:

«В качестве ключевых психолого-педагогических аспектов развития музыкально одаренных детей-пианистов назовем художественную развивающеориентационную среду и педагогическое сопровождение-поддержку.

Грамотная организация художественной развивающе-ориентационной среды для активизации и поддержания познавательного интереса к музыке проявляется в разно уровневости и единстве основных ее компонентов:

- 1) непрерывное профессиональное (регулярное прослушивание/просмотр на уроках по специальности фрагментов различных произведений в исполнении знаменитых исполнителей с последующим обсуждением, посещение концертов фортепианной музыки «живое» общение с мастерами фортепианного искусства) и общехудожественное развитие (изучение культурологических аспектов эпох искусства, в рамках которых создавалось то или иное сочинение, посещение культурных мероприятий, направленных на расширение кругозора);
- 2) создание «ориентационного поля» развития мотивации, где важнейшим является влияние личности самого педагога, на собственном примере показывающего трудолюбие, увлеченность музыкой (регулярные мини-концерты преподавателя для учащихся своего класса в разных творческих формах «музыкальная гостиная», «музыкальное путешествие в эпоху», «музыкальные загадки композитора» и т.д., наличие обширных знаний по музыкальной культуре и истории искусства, нестандартные приемы работы и т.д.);
- 3) вовлечение в творческую деятельность (привлечение ребенка к организации и участию в мини-концертах, музыкально-театральных постановках, концертах, конкурсах и т.д.), активизация самостоятельной творческой деятельности путем различных творческих форм работы;
- 4) предметно-пространственное окружение (творческое оформление класса по специальности как маленького «храма искусства», создающего эффект избранности, уникальности присутствующих; мотивирующего на изучение и познание его «элементов» портреты композиторов и пианистов, репродукции картин художников, книги по истории фортепианного искусства, биографии известных исполнителей, яркий дидактический материал по специальности и т.д.);

Также неотъемлемым компонентом развития музыкально одаренных детей является педагогическая поддержка, включающая такие параметры, как:

- 1) взаимодействие и сотрудничество с учеником по принципу партнерского сотворчества (учитель и ученик равноправные коллеги/соратники в рабочем процессе, делающие совместные «открытия»);
- 2) формирование личностно-характерологической сферы (создание атмосферы вдохновения и ситуации успеха на уроке, доверительный контакт в общении, поддержка эмоциональных реакций и состояний ребенка, изучение индивидуальных особенностей ведение индивидуального «дневника» ученика, фиксирующего его психологическое/творческое развитие).
- 3) формирование устойчивой эмоционально-волевой сферы (постановка привлекательных целей, активизация здорового честолюбия и духа соревновательности на уроках игра в дуэте, два рояля, организация творческих концертных форм сдачи рабочего материала и т.д.)»

4. Работа с одаренными детьми на отделении общего фортепиано в ДМШ

В моем классе, отделения общего фортепиано, за годы работы, училось лишь несколько способных детей. С одаренными детьми, к сожалению, работать не посчастливилось. Как правило, большую часть своего времени и сил учащиеся отдают специальности (скрипка, хоровое пение, театр). Из способных учащихся могу назвать: Никиту Жарова, Кристину Циури, Диму Кириченко. Сейчас у меня учатся Олеся Гуденко(6Т) и Екатерина Каргиева(4СП). Не могу сказать, что этих детей невозможно «оторвать» от инструмента, что урока им всегда мало. Однако они музыкальны, достаточно быстро осваивают нотные тексты, выступление на концертах для них всегда праздник. Жаль, что эмоционально открылись не полностью. А музыкальность получает свое развитие только в том случае, если она связана непосредственно с эмоциональным переживанием.

В нашей школе на отделении «Общего фортепиано» учились и в настоящее время учатся одаренные дети. Это учащиеся преподавателя Хачатурян С.С.(струнное отделение: Пушкарева Е., Цакулов Г., Кесаев Х., Хасиева Т., Датиева Т. И др.), Елекоевой З.Н.(духовое отделение: Ортабаева В.,народное оделение:Кубалова М.) Пайлеванян Е.Р.(хоровое отделение Крамарь Е., Тедеева Д.), Тамаева З.А. (театральное отделение: Саутиева Д., хоровое отделение: Гаглоева А., Сюняева Д., Икаева А., струнное отделение: Кисиев С.) и многие другие.

Обучаются на отделении дети с 1 по 8 класс. Разработаны рабочие программы «Общего фортепиано» по всем отделениям: хоровое, струнное, духовое, народное и сольного пения с учетом возрастных психофизиологических особенностей учащихся, направлены на выявление врожденных музыкальных и исполнительских задатков, стимулируют их интерес к новому, благотворно

влияют на инициативу и желание творить, способствуют реализации ценностно-личностных качеств.

В ДМШ наиболее часто используются следующие методы в обучении: наглядно-слуховой; объяснительно-иллюстративный; практический; аналитический; метод упражнений и повторений; репродуктивный; метод наблюдения за музыкой (а не обучения ей); метод не развлекать, а радовать; метод интонационно-стилевого постижения музыки и моделирования художественно-творческого процесса. Основной формой организации учебного процесса обучения на фортепиано в ДМШ является индивидуальный урок, который не похож на уроки в общеобразовательной школе, так как это индивидуальное занятие, создающее педагогу необходимые условия для внимательного и всестороннего изучения одаренного ученика, «распознания» его профессиональной перспективы.

Я в своей практике применяю следующие виды традиционных уроков: комбинированный (наиболее распространенный); тематический (моно урок, как правило, открытый); урок, посвященный изучению нового материала; урокисправление ошибок; урок-закрепление пройденного.

«В моих занятиях с учениками, — писал Н. Перельман, бывают уроки «восхищения», «педальные», «гармонические», «полифонические», «аппликатурные» и т.д. На каждом из таких уроков одна какая-либо тема оказывается ведущей».

От профессионализма педагога, от его умения создать доброжелательную, благоприятную, радостную атмосферу открытий на уроке, от его заинтересованности и знания детской психологии и физиологии зависит благополучие всего процесса обучения одаренных детей. Глубоко убеждена в актуальности слов А.Д.Артоболевской: «Постарайтесь околдовать ребенка музыкой, как интересной сказкой, не имеющей конца».

Однако урок, в его обычном понимании, не является единственной формой организации учебной работы в музыкальной школе. Для преподавателей рамки традиционного урока оказываются тесными, и они ищут пути выхода за его пределы, совершенствуя учебный процесс. Такая новаторская деятельность по пути совершенствования процесса обучения привела к созданию нетрадиционных форм обучения.

В современной педагогике существует большое количество различных инновационных уроков. Выделяют следующие группы нестандартных уроков: проблемные, интегрированные, уроки на основе проектной деятельности, исследовательские и другие. Чем больше вариантов из этого разнообразия будет применять педагог на уроках специальности, тем дольше будет поддерживаться интерес ученика к процессу обучения в целом. Учащиеся, имеющие прекрасные музыкальные задатки с удовольствием принимают участие в отрытых уроках, в

семинарах, в лекциях-концертах, проводимых не только внутри учебного заведения, но и на площадках города и республики.

В учебный репертуарный план допустимо включать произведения повышенной трудности, но при этом следует учитывать психофизиологические возможности учащегося, а при выборе музыкально-учебного материала основным критерием должно стать его идейно-эмоциональное, высокохудожественное содержание. В практике преподавателей общего фортепиано присутствуют различные формы эстетического воспитания одаренных учащихся: беседы на уроке, после выступлений, совместные посещения концертов с последующим их обсуждением.

Говоря о одаренных детях нельзя не сказать о том, что мощным стимулом в развитии творческого потенциала музыкально одаренных учащихся является их конкурсная деятельность. Цель и задачи таких конкурсов — развитие фортепианного исполнительства, повышение квалификации участников, выявление одаренных молодых пианистов, создание дополнительных стимулов в их воспитании, сохранение и приумножение музыкально-педагогических традиций. Учащиеся, имеющие яркие музыкальные способности, ежегодно принимают участие в Международных, региональных, республиканских и школьных конкурсах-фестивалях.

По мнению педагога-музыканта С.Сузуки, любой ребенок может стать прекрасным музыкантом, если его правильно обучать и воспитывать. Он приводит данные об удивительных музыкальных успехах обычных детей, обучавшихся по разработанной им методике. Однако на основе анализа педагогических и психологических исследований, можно сделать вывод, что характер развития и уровень одаренности — это всегда результат сложного взаимодействия наследственности, ряд индивидуально-личностных качеств и социокультурной среды.

Исходя из педагогической практики, мы знаем, что сами по себе врожденные музыкальные способности не смогут раскрыться. Лишь по мере накопления запаса музыкальных впечатлений, заложенных знаний, умений и навыков, опыта музыкальной деятельности, в ее самых разнообразных формах, у учащихся формируется система сначала элементарных, а затем все более сложных музыкальных способностей. Учащиеся с ярко выраженными музыкальными способностями нуждаются в руководстве со стороны высококвалифицированных, профессионально подготовленных педагогов, которые должны научиться работать нестандартно, заниматься разработкой авторских программ, уроков, дифференцированно подходить к неординарным способностям учащихся. Только в таком случае процесс развития музыкально одаренного учащегося будет наиболее эффективным.

Заключение.

Целью обучения детей в ДМШ является подготовка не только будущих музыкантов-профессионалов, но и любителей музыки, которые обладают навыками музыкального творчества, могут самостоятельно разобрать и выучить музыкальное произведение, владеть инструментом, подобрать мелодию и аккомпанемент к ней. Научить музицировать можно любого ученика, имеющего даже весьма средние музыкальные данные. Все это требует от педагога высокого профессионализма, творческого подхода к обучению ребенка и большой любви и уважения к нему.

При работе с одаренными детьми учебно-воспитательный процесс должен быть личностно-ориентированный, в котором личность педагога — лишь предпосылка формирования ученика. Трансляция его положительных качеств происходит только тогда, когда он, устанавливая связи с детьми, создает и обогащает их опыт эмоциональных переживаний. Если учитель будет относиться к ученику без настоящего интереса и уважения, у того не будет никаких оснований воспринимать себя как личность. Чтобы понять ученика, его мысли, чувства, поступки, надо принимать эмоциональную участие во взаимоотношениях с ним, научиться чувствовать постоянный интерес к нему как к неповторимой личности, интерес к его развитию. Это необходимо всем детям, но особенно требуется в работе с одаренными детьми.

Список литературы.

- 1. Анисимов В. П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. М.: ВЛАДОС, 2004.
- 2. Биржева М. А. Организационно-педагогические условия обучения и развития интеллектуально одаренных детей в начальной школе / М. А. Биржева // Автореф. дисс. спец. 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования». М.: Академия, 2007.
- 3. Гончарова О. В. Педагогические условия развития музыкально одарённых детей: дисс. канд. пед. наук. Волгоград, 2000.
- 4. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. М -:Просвещение, 1983.
- 5. Зимина А. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М.: ВЛАДОС, 2000.
- 6. Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб., 1998.
- 7. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности М.: Таланты-XXI век, 2004.
- 8. Перельман Н. В классе рояля. Короткие рассуждения. Издание 3-е, дополненное.— Издательство музыка. Ленинградское отделение. 1981.
- 9. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей / Б. М. Теплов. М., 2003.

10.Цыпин Γ .М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Γ . М. Цыпин. — М., 2001. 6. http://www.allegromusic.ru/ 7. http://student.km.ru 8. www.studio.starport.ru