

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 им. П. Ч. Чайковского»

Методическая работа
«Развитие системы работы с одаренными
детьми в ДМШ»

Преподаватель: Доева Н. Д.

Владикавказ
2021г.

Оглавление

Введение	3
Общие характеристики детей с выдающимися музыкальными способностями	4
Развитие одаренных детей и музыкальная сензитивность	5
Педагогика – всегда поиск и творчество	8
Особенности работы с одаренными детьми в ДМШ	10
Выводы	11
Литература	12

«В душе каждого ребенка есть невидимые струны. Если тронуть их умелой рукой, они красиво зазвучат»

В. А. Сухомлинский

Введение

Большую роль в детской одаренности играет дополнительное образование детей. Характер обучения помогает решать одну из основных задач дополнительного образования – развитие и поддержку одаренных и талантливых детей.

Я отношусь к той категории педагогов, считающих, что все дети одарены в большей или меньшей степени.

Одаренные дети – это дети, обладающие потенциалом развития большим, чем у сверстников. По определению американского ученого Джозефа Рензули, одаренность – это не просто высокий коэффициент интеллекта – это результат сочетания 3-х основных характеристик: интеллектуальных способностей, креативности, мотивации.

Развитие системы работы с одаренными детьми является очень актуальной в современном мире, интересует многих педагогов и психологов. Очень важно научить ребенка творчески мыслить. В последнее время все больше детей проявляют признаки музыкальной одаренности. Посещая концерты, музыкальные курсы и фестивали мы наблюдаем, что количество участников растет с каждым годом. Их репертуар становится все сложнее, все чаще в исполнении юных музыкантов мы слышим подлинные шедевры русской и зарубежной музыкальной классики.

Общие характеристики детей с выдающимися музыкальными способностями

Музыкальные способности у одаренных детей наиболее часто проявляются между тремя и пятью годами. С. Рахманинов в 4 года играл с дедом на рояле в 4 руки сонаты Бетховена. Р. Штраус в 4 года начал учиться играть на фортепиано, а в 6 лет был уже автором увертюры для оркестра. Развитие одаренных детей носит быстрый, почти «взрывной» характер.

Биографическая статистика свидетельствует о том, что музыкально одаренные дети характеризуются некоторыми общими чертами.

С самого раннего возраста они отличаются повышенным любопытством в отношении любых звучащих объектов, незнакомых тембров. В 2 – 3 года одаренные дети хорошо различают все мелодии, которые слышат, часто уже к двум годам точно интонируют (некоторые дети петь начинают раньше, чем говорить).

Яркая музыкальная одаренность у детей не обязательно связана с абсолютным слухом, хотя среди музыкально одаренных детей обладателей абсолютного слуха больше, чем среди «просто способных». Однако во всех случаях у одаренного ребёнка вырабатывается индивидуализированное, тонкое и дифференцированное восприятие музыкального тона.

Одаренные дети способны с необычайной интенсивностью концентрироваться на музыкальных занятиях, исключая все другие, в том числе и общение с окружающими. Как отмечают исследователи, кажется, что они слышат и чувствуют в музыке нечто такое, чего не могут выразить словами и испытать каким – либо иным образом. И с этим, возможно, связана их сильная потребность в музыке и музыкальных занятиях.

Музыкально одаренные дети рано выделяются очень быстрым и прочным запоминанием музыки. В зрелом возрасте их память часто называют феноменальной. У них рано проявляется способность подбирать на инструменте по слуху (обычно без какого – либо специального обучения). К четырём годам такие ребята зачастую играют по слуху сразу двумя руками, то есть с гармонизацией. Для всех музыкально одаренных детей в возрасте около пяти лет характерно стремление воспроизводить на инструменте всё слышимое.

Сравнительно легко одаренные дети овладевают двигательной техникой, зачастую на нескольких музыкальных инструментах одновременно. С четырёх, пяти лет у них наблюдается склонность (иногда сильная потребность) импровизировать, точнее, фантазировать за инструментом.

Вскоре, после начала систематических занятий музыкой, они пытаются сочинять и записывать свои сочинения. У таких детей наблюдается стремление делать то, что они считают нужным, не замечая общепринятых правил.

Исследователи отмечают, что к 9 — 10 годам музыкально одарённые дети (в отличие от других детей) начинают остро чувствовать различие между прекрасным и приятным, их эстетическое чувство рано обретает художественную зрелость, определяющую дальнейшее развитие музыкального дарования. Примерно к этому же возрасту они отдают себе отчёт в недостатках или негативных сторонах собственного музыкального дарования.

Учитывая всё сказанное выше, очевидно, что интенсивность интеллектуальной, эмоциональной и даже двигательной нагрузки в развитии музыкально одарённых детей во много раз выше, чем у их просто способных сверстников.

Развитие одаренных детей и музыкальная сензитивность

Сензитивные периоды в развитии одаренных детей определяются избирательной чувствительностью к конкретным видам воздействия, которая связана с психическими функциями, находящимися в процессе созревания. Сензитивный период – период, когда те или иные воздействия оказывают большее влияние на развитие психической функции, на психическое развитие в целом, чем до или после него.

Однако, что касается музыкальной одаренности, решение вопроса о сензитивных периодах представляет известную трудность. Дело в том, что существуют различные точки зрения на природу и специфику музыкального развития ребенка. Поэтому вопрос о сензитивных периодах решается всякий раз в зависимости от общей позиции исследователя.

Согласно одной из них, по мере общего созревания, становится возможным и музыкальное развитие. Исследователями выделены определенные сензитивные периоды в развитии музыкальности, которые обуславливаются динамикой созревания центральной нервной системы, формированием органов слуха, движения, структуры эмоциональной саморегуляции и интеллекта.

Известно из исторического и педагогического опыта, что овладеть профессиональной исполнительской «технологией» на большинстве

музыкальных инструментов можно только до определенного возраста – до 12 – 13 лет. После указанной границы такое овладение затруднено или вообще невозможно в такой степени, которая позволяет полноценно проявить себя, во всяком случае, на сценическом поприще (что не означает, конечно, что нет исключений, но они слишком редки). Этот период и считают периодом музыкальной сензитивности, имея в виду не только сензитивность к музыкальному воздействию как таковому, но и, если можно так выразиться, сензитивность к музыкальному обучению.

Начало его коренится на ранних стадиях периода формирования речевой функции; окончание совмещается с окончанием окостенения кисти и формированием системы психомоторной саморегуляции. Таким образом, общая длительность периода музыкальной сензитивности, примерно, от двух – двух с половиной до одиннадцати – тринадцати лет. Индивидуальная вариативность музыкальной сензитивности, как полагают, связана с наследственностью, определяющей «скорость созревания», условиями музыкальной среды и интенсивностью музыкального обучения. С взаимодействием этих трех факторов и связывают особенности музыкального развития одаренных детей. Как уже говорилось, имеющиеся биографические данные об исключительно одаренных музыкантах свидетельствуют, что в их становлении объективные особенности возрастного созревания сочетались с крайне интенсивным, профессионально – ориентированным обучением. Поэтому разделить «вклады» в конечный результат наследственности, индивидуальной природы и педагога оказывается весьма затруднительно. Интенсивное музыкальное обучение, учитывая его «тренинговый» характер, оказывает буквальное физическое, физиологическое и психологическое формирующее воздействие на ребенка, подобно тому, как его формирует спорт высших достижений.

Исследования показывают, что интенсивность обучения музыке сказывается не только на музыкальном, но и на общем уровне развития ребенка, в том числе и не обладающего яркими музыкальными способностями. Дети быстрее сосредотачиваются, становятся более внимательными, более выносливыми, лучше координированными, более свободно владеют речью. Что же касается одаренных детей, то в их развитии это очевиднее всего.

Согласно другой точки зрения, музыкальное развитие не синхронизировано с другими важными сферами развития ребенка; это особая область психического развития. Она может быть вполне полноценной при отставании в развитии других областей и, наоборот, может отставать у полноценно развивающегося во всех других отношениях человека.

Наконец, самый сильный аргумент заключается в том, что именно ранний возраст демонстрирует наибольшую чувствительность и готовность к музыкальному развитию. Согласно зарубежным исследованиям, уже двухмесячный младенец может подстраиваться к высоте, громкости и мелодическому контуру материнской песни, а четырехмесячный – к ее ритмической структуре. Между пятью и восьмью месяцами малыши могут различать разницу между двумя звуками по высоте, составляющую менее полутона. В возрасте восьми – десяти месяцев активно развивается способность к различению контрастных звуковых сочетаний (хотя затем у большинства детей такая сензитивность утрачивается и восстанавливается впоследствии, примерно, к десяти годам после обучения и накопления соответствующего опыта).

Биографические данные более чем тысячи профессиональных музыкантов показывают статистически достоверную связь между возрастом, в котором началось обучение на музыкальном инструменте, и обладанием абсолютным слухом. Из тех, кто начал обучение до четырех лет, абсолютным слухом обладали 95%, тогда как из тех, кто начал занятия между двенадцатью и четырнадцатью годами, — только 5%.

Среди нейробиологов существуют самые различные мнения относительно того, какую роль играет музыкальный опыт для созревающих функций мозга, «обеспечивающих» музыкальное развитие. Одни полагают, что, именно, слуховой опыт, игра, само пребывание в насыщенной музыкальной среде способствуют созреванию необходимых нервных связей в структуре мозга.

Противоположное мнение заключается в том, что музыкальные дарования некоторым образом предварительно сформированы генетически или анатомически. Таким образом, музыкальное воздействие среды и опыта как бы «включает» те возможности ребенка, которые уже predetermined генетически или анатомически.

Третье мнение – необходимые для раннего музыкального развития предпосылки функциональной структуры мозга складываются в период эмбрионального развития.

Сами же одаренные люди обычно особо подчеркивают роль семейной музыкальной среды или обилие музыкально – слуховых впечатлений в раннем детстве.

Статистика свидетельствует о том, что в семье, где музыкальны оба родителя, вероятность появления музыкально одаренного ребенка составляет 84 – 86%, а немusicalного – 1 – 2%; в семье, где музыкaлен только один из родителей, вероятность появления музыкально одаренного

ребенка составляет 59%, а немзыкального – 26 – 36%; наконец, если оба немзыкальны, то у них в 25 – 30% случаев есть шанс стать родителями музыкально одаренного и в 59 – 62% — немзыкального ребенка.

Специалисты по наследственности полагают, что эта статистика указывает в большей мере на фактор раннего воздействия семейной музыкальной среды, нежели на фактор музыкальной наследственности.

Обе рассмотренные выше позиции по отношению к сензитивности в музыкальном развитии верны. Первая позиция легко находит подтверждение фактами музыкального развития способных и даже очень способных детей и подростков, но не обладающих «комплексом вундеркинда». Вторая же более всего кажется соответствующей особенностям развития высокоодаренных, в особенности тех, для кого этот комплекс характерен. Выявление и развитие одаренности ребенка здесь относительно независимо от общего хода развития личности. Вот почему яркая музыкальная одаренность обнаруживается и раскрывается раньше, нежели какая – либо иная.

Таким образом, сегодня любые формулировки ответа на вопрос о сроках и содержании музыкальной сензитивности могут носить лишь характер гипотезы – не более.

Педагогика – всегда поиск и творчество

Процесс обучения на фортепиано – долгий, многогранный, сложный, требующий больших усилий и вложений. И результаты их могут проявить себя не сразу. Работать с детьми и стать детским педагогом может далеко не каждый. Здесь интересен опыт в некотором роде уникальных педагогов – Т.Б. Юдовиной-Гальпериной, Т. Смирновой, О. Геталовой и др. Практикующие и ищущие педагоги активно используют их методику преподавания, изучают нотный материал публикуемых ими сборников в своих индивидуальных классах. Каждый ребенок, входящий в педагогический класс – единственный в своем роде уникальный мир, единственное в своем роде сочетание особенностей личности, характера, темперамента и музыкальных способностей. Это разнообразие человеческих типов делает работу педагога необыкновенно творческой, не укладывающейся ни в какие заданные схемы, рамки, границы и т.д. Работа с детьми – всегда в значительной степени импровизация, что требует от учителя эмоциональной гибкости, артистизма, интуиции и многих других профессиональных качеств. Необходимо искать свои особые методы и

приемы обучения, прежде всего потому, что у детей разные темпераменты, характеры, способности. В нас всегда должен присутствовать педагогический оптимизм и бесконечный поиск в подходе к каждому музыкальному индивидууму..., и вдвойне – к одаренному ребенку. Как пишет Т.Б. Гальперина, «...нельзя стать детским педагогом без любви к детям, но при этом нельзя путать любовь к детям вообще и интерес к данному, конкретному ребенку. Принцип психологической совместимости – один из важнейших в обучении музыке. Ученик, выбранный педагогом самостоятельно и пробуждающий у педагога чисто человеческий интерес, как правило достигает больших успехов.

С первых уроков следует развивать способности к выполнению целенаправленных пианистических движений (двигательных актов), как отмечает Юдовина-Гальперина, которые с годами совершенствуются. Очень важно сбалансировать во времени все фазы обучения, индивидуально оценить все психофизические, музыкальные и иные природные возможности. Очень осторожно отношусь к вундеркиндам, отмечает Т.Юдовина-Гальперина, т.к. многие из них стремительно возвысившись, так же стремительно исчезли с концертных площадок. Известные миру Э.Гилельс, Е.Кисин – есть примеры врожденной музыкальной сверходаренности: сверх музыкальный слух плюс фантастическая двигательная одаренность. Может быть, Евгений Кисин, у которого необычайно редко проявился дар (в два года безошибочно повторял услышанную мелодию, в шесть лет свободно импровизировал по памяти любое произведение), состоялся как мастер благодаря умному поведению родителей, и еще потому, что на протяжении всего ученичества имел одного педагога – А.П. Кантор, которая довела шестилетнего мальчика, не знавшего нотной грамоты, до вершин исполнительского мастерства, сумев сохранить его индивидуальность. Работа с талантливыми учениками – весьма трудное и многострадальное дело, потому как талантливого ученика «надо держать в равновесии – между его чисто музыкальными, творческими запросами и техническими возможностями и развитием».6 Это одно из основных положений, с которым педагогу надо считаться. Таланты разные, ученики разные, а музыка одна и та же. Г. Нейгауз часто и в различных вариантах любил повторять мысль: «Все должно исходить из музыки, от ее понимания. Надо направлять внимание учеников в сторону музыки, и всего того, чем она живет... Ясное понимание цели рождает средства».8 «Человек может все», и «талантливый человек талантлив во всем» – известные утверждения вселяют в нас оптимизм и уверяют каждого, что для человека нет ничего

невозможного.

Даже одаренные люди редко блистают талантами в любой области: т.к. талант избирателен, а люди – титаны, подобные Леонардо да Винчи, почти не встречаются. Древние греки, желая подчеркнуть избирательность таланта, наделили каждого из богов лишь одним из них. Так, Гермес проявил свой талант в коммерции, Аполлон - в искусстве, Деметра - в земледелии, Зевс – в управлении. Обычному человеку дана возможность поражать современников в чем-то одном; и найти свое точное призвание – нелегкая задача, и помочь в ее решении должна психологическая наука.

Особенности работы с одаренными детьми в ДМШ

Как известно, музыкальное исполнительское искусство требует ряда качеств, которые проявляются у каждого ученика по-разному, в различных соотношениях друг с другом, с различной акцентировкой того или другого. В музыкальной педагогике определяются качества художественные и технические. Художественные качества – это проникновенность, содержательность, артистичность, эмоциональность исполнения. К техническим качествам относят виртуозность преодоления любых трудностей; беглость пальцев, блеск пассажей, безупречную точность и чистоту игры. И к художественным, и к техническим качествам относят такие качества исполнения как тембровое богатство, тонкость и разнообразие нюансировки, которые можно определить как эстетические качества. Многим ученикам они даны от природы в разной степени и обычно нуждаются в развитии. Проявление музыкального таланта и одаренности определяется лишь в ходе обучения.

Занятия музыкой это, прежде всего, труд. К сожалению, музыкальная и пианистическая одаренность не всегда сопровождается талантом к работе. И наоборот, ученик может быть безмерно трудолюбивым, но отсутствие музыкального дарования не позволяет достичь ему высокого уровня в обучении. За годы работы с детьми, я пришла к выводу, что к способностям, которые поддаются развитию и воспитанию, можно отнести дисциплинированность, организованность, умение распределять время и внимание. Эти способности обеспечивают природному дарованию полное развитие. Трудности не отвращают, а привлекают творчески одаренного человека. Победа над трудностью приносит радость. Взаимодействие педагога с талантливым учеником должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер помощи, поддержки.

Ответственные задачи, стоящие перед педагогом, требуют от него систематической работы над собой, над повышением педагогического мастерства, интеллектуального самосовершенствования. Анализ педагогического процесса неразрывно связан с критическим отношением педагога к своей работе. Большое значение при этом имеет способность видеть отражение своей работы в исполнении учеников, во всем отношении их к себе, к искусству, к жизни. Особое значение для музыкально одаренного ученика имеет встреча с опытным педагогом, понявшим своего ученика и пробудившим в нем любовь к музыке. Мой педагогический опыт показывает, что вера в возможности своего ученика, профессионализм педагога и поддержка родителей способны достичь высоких результатов.

Таким образом, хочется отметить следующее: преподавателям, работающим в системе дополнительного образования, необходимо знать об особенностях работы с одаренными и талантливыми детьми, уважать личность учеников, поощрять творческие особенности и воображения воспитанников, формировать их положительную самооценку, создавая ситуации успеха. Взаимодействие педагога и одаренного ученика должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, на создание положительной мотивации к обучению и творчеству. Преподавателям необходимо учитывать психологические и возрастные особенности талантливых детей. Задача педагогов – понять своих воспитанников и направить все усилия на то, чтобы передать им свой опыт и знания.

Выводы

Мой педагогический опыт работы подсказал, что выявление, развитие и обучение одаренных детей в ДМШ должны представлять единую систему.

Задача семьи состоит в том, чтобы вовремя заметить способности ребенка, задача педагога – поддержать и развить его способности, а задачей школы является подготовка почвы для того, чтобы эти способности были реализованы.

Взаимодействие педагога и одаренного ученика должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, на создание положительной мотивации к обучению и творчеству.

Литература

1. Выготский Л. С. «О признаках детской одаренности. Вопросы психологии».
2. Одаренность и возраст. Развитие творческого потенциала одаренных детей. Учебное пособие А. М. Матюшкина.
3. Обучение и развитие одаренных детей. – М.: Изд. Московск. Психолого-социального института.
4. Берлянчик М. М. Проблемы одаренности М.: Музыка, 1983.
5. Кирнарская Д. К. Музыкальные способности. – М. Таланты – XX век, 2004 г.