

**Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
Детская музыкальная школа №1 им. П. И. Чайковского**

Методическая разработка на тему:

**«Особенности работы
с одаренными детьми»**

**Преподаватель
Каргинова М.Р.**

**г. Владикавказ
2021**

Происходящие изменения в современном российском обществе вызвали значительные перемены и в сфере образования (в том числе музыкального), где главным является раскрытие познавательного и творческого потенциала учащихся, воспитание культурно развитой личности. В рамках ключевых позиций современной образовательной стратегии – создания благоприятных условий для творческой самореализации личности ребенка – изменилось отношение к учащимся, проявляющим неординарные способности. Каждый год в музыкальные школы поступают дети с разными музыкальными данными, и главная задача преподавателя – выявить среди них одаренного ребенка и максимально раскрыть его творческий потенциал.

Проблемы воспитания музыкально одаренных детей актуализированы в научной литературе, обсуждаются на педагогических форумах, практикумах, конференциях. Остановимся на тех психолого-педагогических аспектах развития музыкально одаренных детей, без которых, на мой взгляд, невозможно выстроить профессиональную работу с неординарными детьми. В научной среде существуют различные вариации определения музыкальной одаренности. Если объединить взгляды ряда ученых, то под музыкальной одаренностью понимается высшее проявление таких музыкальных способностей, как блестящий слух, феноменальная память, пластичный, скоординированный моторно-двигательный аппарат, гипертрофированная обучаемость и титаническая работоспособность.

По индивидуальным особенностям и характеру психического развития М.С. Старчеус предлагает типологию музыкальной одаренности. Исследователь выделяет три типа, где различие между ними обусловлено наиболее ярко выраженными комплексами индивидуальных способностей.

1) «Умницы». Таких детей отличает незаурядный интеллект, инициативность, изобретательность. Они легко усваивают знания, оригинально систематизируют информацию, четко излагают мысли. В качестве личностных черт – энергичность, собранность, обязательность, работоспособность, высокая обучаемость в разных сферах. Однако таким людям важно контролировать направленность своего развития, так как одной из проблем является «распыление» сил и поверхностность освоения знаний, «хватание по верхушкам».

2) «Креативные». По мнению исследователя, дарование такого типа детей специфическое. «Креативные» дети часто имеют средний и заниженный уровень общего интеллекта. Они чувствительны к узкому кругу задач, могут проявить творческие возможности в узком «пространстве», с

легкостью выполняя трудные задания, которые их захватывают. Здесь они демонстрируют все характеристики одаренности: интуицию, тонкость художественного восприятия, память, работоспособность и высокую обучаемость. Но часто такие дети с трудом осваивают общие учебные предметы, имея репутацию «троечников».

3) «Оригинальные». Эти учащиеся всегда выделяются среди сверстников, они «не такие, как все». Дети с яркой индивидуальностью, которая раскрывается через бурное воображение, фантазию, эмоциональность, артистизм, потребность в самовыражении и свободе. Их отличает острое чувство юмора, яркое образное мышление, наблюдательность, необычные увлечения. В профессиональном отношении музыканты такого типа показывают «неровные» результаты в силу разбалансировки разных способностей по степени выражения и работоспособности. Они могут показывать замечательные успехи там, где не испытывают трудностей, но «застрять» на этом уровне.

То есть, для одаренных детей характеризует:

1. Отличаясь широтой восприятия, они остро чувствуют все происходящее в окружающем их мире и чрезвычайно любопытны в отношении того, как устроен тот или иной предмет. Они способны следить за несколькими процессами одновременно и склонны активно исследовать все окружающее.

2. Они обладают способностью воспринимать связи между явлениями и предметами и делать соответствующие выводы; им нравится в своем воображении создавать альтернативные системы.

3. Отличная память в сочетании с ранним языковым развитием и способностью к классификации и категоризированию помогают такому ребенку накапливать большой объем информации и интенсивно использовать ее.

4. Одаренные дети обладают большим словарным запасом, позволяющим им свободно и четко излагать. Однако ради удовольствия они часто изобретают собственные слова.

5. Наряду со способностью воспринимать смысловые неясности, сохранять высокий порог восприятия в течение длительного времени, с удовольствием заниматься сложными и даже не имеющими практического

решения задачами одаренные дети не терпят, когда им навязывают готовый ответ.

6. Они отличаются продолжительным периодом концентрации внимания и большим упорством в решении той или иной задачи.

Исходя из предложенной типологии, ядром одаренности, в том числе и музыкальной, является познавательная активность и познавательная потребность, так как высокий уровень активности является главной отличительной особенностью одаренного ребенка. Данное качество обеспечивает как творческий процесс деятельности, так и удовольствие, удовлетворение от него. В качестве ключевых психолого-педагогических аспектов развития музыкально одаренных детей назовем художественную развивающе-ориентационную среду и педагогическое сопровождение-поддержку.

Грамотная организация художественной развивающей среды для активизации и поддержания познавательного интереса к музыке проявляется в равноуровневости 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– «живое» общение с мастерами) 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 исполнителей, репродукции картин художников, книги по истории исполнителей на народных инструментах, 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, организация творческих концертных форм сдачи рабочего материала и т.д.);

Итак, в арсенале современного учителя имеется немало традиционных и инновационных технологий – успешных средств педагогического и психологического воздействия на своих одаренных учеников. Индивидуальный урок, безусловно, является основной и незаменимой формой обучения для всестороннего развития личности и успешного профессионального роста юного исполнителя. Но наряду с ним в качестве вспомогательного средства могут применяться эффективные групповые формы организации учебной деятельности – различные *внеклассные мероприятия*. Коллективная деятельность активизирует все способности одаренного ребенка, дает ему массу новых знаний и впечатлений. Тематика и формы внеклассных мероприятий могут быть самыми разнообразными, соответствующими педагогическим целям на данном этапе: повышению

образовательного уровня обучающихся, их творческому развитию.

Основная *цель* проведения внеклассного мероприятия – профессиональный и личностный рост учеников, а также привлечение внимания к проблемам развития одаренных детей со стороны родителей, общественности.

Задач подобного мероприятия множество. Вот некоторые из них: воспитание профессионального музыканта, включающее в себя весь комплекс знаний, умений и навыков, стремление к самосовершенствованию, самоактуализации, развитие музыкального мышления рефлексии, расширение кругозора, формирование доброжелательного отношения, объективной оценки своей игры и исполнения других участников.

Результатом проделанной предварительной работы и эмоционального воздействия самого мероприятия на участников является повышение профессионального мастерства, усиление познавательного интереса к обучению, яркое эмоциональное восприятие музыки.

Внеклассные мероприятия могут проводиться в соответствии с намеченными целями для учеников класса, для родителей, для обучающихся ДМШ, для широкой смешанной аудитории (лекции - концерты, театрализованные конкурсы - концерты). Также могут быть совместные мероприятия с обучающимися других классов.

Группы внеклассных мероприятий по направлениям работы.

1. Мероприятия, направленные на повышение эффективности образовательного процесса.

Родительское собрание и концерт класса «Цели, задачи и содержание обучения игры на народных инструментах»

Концерт учеников сочетается с собеседованием о целях обучения и стоящих перед каждым учеником задачах свободного владения инструментом, накопления собственного репертуара, умения организовать свое время.

Рассказывая о содержании обучения, преподаватель говорит о требованиях программы по предмету, освещает различные этапы работы над произведением, отмечает необходимость организации домашних занятий.

Классный час – концерт учеников «Этапы работы над музыкальным произведением»

В ходе классного часа каждый ученик перед исполнением своего произведения рассказывает об этапах его освоения, дает краткие сведения о композиторе, то есть всесторонне анализирует музыкальное произведение.

Подобные классные часы могут быть следующей тематики: «Характер моего произведения», «Решение технических проблем моего произведения», «Художественный образ исполняемого произведения».

Классный час – конкурс на лучшее исполнение гаммы (этюда)

Такой конкурс направлен на развитие техники. Соревнование активизирует домашнюю и классную работу учеников, повышает их профессиональный уровень.

Классный час – собеседование с просмотром видеозаписей «Секреты профессионального мастерства»

В течение просмотра проходит собеседование с детьми о большом труде обучающихся и педагогов по подготовке к конкурсу, о путях достижения профессионализма.

Выездной концерт – собеседование профориентированных обучающихся

Концерт проходит в филиале ДМШ или в одной из средних общеобразовательных школ с целью популяризации народной и классической музыки, психологической подготовки обучающихся к участию в профессиональных конкурсах. На протяжении концерта ведется собеседование с публикой о композиторах, написавших звучащую в концерте музыку, о содержании этой музыки, о вечных ценностях в музыкальном искусстве, даются творческие портреты юных исполнителей.

2. Мероприятия, направленные на личностное развитие каждого обучающегося, проявление его творческих способностей.

Сольный концерт

Сольный концерт обучающегося – это подведение итогов работы за определенный период времени. Его проведение предполагает достаточную степень готовности программы, психологическую подготовку ученика к публичному выступлению. Сольный концерт может проходить как собеседование с обучающимся, раскрывающее его внутренний мир. Или как литературно-музыкальная композиция, посвященная тайнам музыкального искусства. В этом случае ведущий читает стихи о музыке, природе или состоянии души человека, подходящие к содержанию исполняемой музыки. Сольный концерт может быть музыкальной сказкой. Ведущий рассказывает сказку, обучающийся иллюстрирует ее содержание исполнением произведений. Лучшим результатом проведения сольного концерта является возросший уровень исполнения, пережитое вдохновение и радость творческого труда, приобретенный опыт концентрации сил при исполнении большого количества произведений.

Концерт – собеседование с талантливыми учениками класса

«Творческие портреты».

Педагог представляет зрителям каждого ученика как творческую личность во всем ее своеобразии и уникальности. Ребенок исполняет любимые произведения, предварительно выразив собственное мнение об их характере и продемонстрировав рисунки, выражающие его собственный взгляд на художественный образ произведения. Затем педагог представляет ученика как творческую личность, раскрывая его таланты в импровизации, подборе, сочинении, чтении своих стихотворений. На подобном мероприятии можно провести просветительскую, воспитательную и профориентационную работу, беседуя о сущности музыкального искусства, о секретах исполнительского мастерства, о педагогической миссии.

Концерт - беседа с учениками класса

«Художественный образ моего произведения в рисунке»

Осознать и передать в звуках художественный образ – сложнейшая задача для юного исполнителя. Традиции педагогической работы в этом направлении изложены в труде Г.Нейгауза «Искусство фортепианной игры»: «Достигнуть успехов в работе над «художественным образом» можно лишь непрерывно развивая ученика музыкально, интеллектуально, артистически, иначе воплощения-то и не будет!...» Далее

он предлагает «развивать его фантазию удачными метафорами, поэтическими образами, аналогиями с образами природы и жизни, особенно душевной, эмоциональной жизни...». Более конкретным, ярким и понятным становится художественный образ для детей младшего и среднего школьного возраста, когда они воплощают его в рисунке.

Проведению концерта – беседы о художественном образе предшествует индивидуальная работа с каждым учеником на уроках специальности. Готовясь к концерту, дети передают свои музыкальные впечатления на бумаге. На концерте каждый ребенок выходит на сцену, демонстрирует свой рисунок и комментирует его. Педагог беседует с каждым учеником, стараясь выявить его личное отношение к исполняемой музыке, затем ученик исполняет свое произведение. Подводя итог мероприятию, педагог отмечает важность проделанной работы и подчеркивает ее значение. Пережитый каждым учеником эмоциональный подъем при создании художественного образа на бумаге и в звуках способствует пробуждению в нем художника, способного творить по законам красоты и вносить красоту в жизнь.

3. Просветительские мероприятия, знакомящие детей с миром музыки и искусства.

Театрализованный концерт-путешествие или концерт-конкурс

Тематика и формы подобного масштабного мероприятия могут быть самыми разнообразными. Основа театрализации концерта – сказочный сюжет, все повороты которого направлены на художественное и профессиональное воспитание юного исполнителя. На репетициях в атмосфере творческого поиска выявляется наличие у юных музыкантов профессиональных знаний, умений и навыков, происходит подготовка к ответственному выступлению на академическом концерте, экзамене, профессиональном конкурсе. В ходе концерта-конкурса ученики показывают теоретические знания, исполняют различные по жанрам произведения, которые в соответствии с номинацией оценивает жюри. Концерт-путешествие может быть посвящён эпохам народной музыки. Вот названия проведенных мероприятий: «Турнир виртуозов», «Путешествие в мир классики», «Турнир фольклорной музыки».

В результате подготовки и проведения мероприятия успешно решаются различные задачи: *образовательные* – приобретение практических навыков игры на народных инструментах и теоретических знаний, совершенствование владения инструментом; *воспитательные* – проявления личной инициативы и готовности к взаимодействию, корректирование системы ценностей ребенка; *развивающие* – формирование музыкального мышления, рефлексии.

Лекция-концерт с использованием презентации, посвященная творчеству какого-либо известного композитора, писавшего для народных инструментов (осетинская гармоника, баян, аккордеон).

Лекции-концерты проводятся с целью просвещения юных музыкантов, воспитание в учениках личного отношения к творчеству и личности композитора, осознания смысла его музыки. Произведения композитора исполняют педагог и ученики. Интересной формой проведения является ведение лекции самими учениками. В результате значительно усиливается интерес детей к теме лекции, живое переживание ими происходящего.

Познавательные классные часы

Такие мероприятия могут иметь различную форму и тематику. Например, классный час-концерт с презентацией «История развития осетинской гармоники», видео-концерт «Волшебство гармоники» (видеозаписи известных исполнителей), познавательный классный час с прослушиванием аудиозаписей «Популярные исполнители XX века».

Подобные мероприятия призваны выполнить ряд *задач*:

- 1) стимулирование инициативы и потребности самовыражения ребенка, развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- 2) интеллектуальное и духовное развитие ребенка, приобщение его к общечеловеческим ценностям;
- 3) воспитание самостоятельности и самоконтроля в работе;
- 4) знание теории и умение применить полученные знания на практике; развитие аналитического мышления;
- 5) получение комплекса умений и навыков, необходимых для свободного владения инструментом (сольное исполнение, игра в ансамбле, аккомпанемент, пение под собственный аккомпанемент, подбор, импровизация);
- 6) развитие всех видов техники;

7) использование произведений различных форм с целью расширения музыкального кругозора обучающихся;

8) выразительное, артистичное исполнение обучающихся; привитие навыков культуры поведения участников на сцене и зрителей в зале;

9) создание атмосферы радостного поиска в процессе подготовки и проведения мероприятия, «магнитного поля» эвристической деятельности для раскрепощения творческих сил детей;

10) использование методов ролевой и деловой игры, принципов развивающего обучения для усиления значения и повышения качества получаемой информации.

Таким образом, можно сказать, что художественная развивающая среда и выстроенное педагогическое сопровождение помогают раскрыть способности музыкально одаренных детей.

Список литературы

1. Гончарова, О.В. Педагогические условия развития музыкально одаренных детей. Волгоград, 2002.
2. Лосева, С.Н. Эмпирическое и экспериментальное исследование музыкальной одаренности. // Экспериментальная психология в России: традиции и перспективы. – М., 2010
3. Старчеус, М.С. Слух музыканта. – М.: Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского, 2003.