Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толстого»
Щекинского района

ГУК ТО «Объединение центров развития культуры»
Учебно-методический центр по образованию и повышению квалификации

Областной методический семинар
«Формы работы с одаренными детьми
в процессе обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам»

Методическая работа
«Музыкальные способности и детская одарённость»

Преподаватель
ЩДМШ №1 им. Л.Н. Толстого
Наталья Николаевна Нестерова

г. Щекино, 2021 г.

«Музыкальные способности и детская одарённость»

Музыка — это удивительное достижение человечества, которое отражает духовное богатство общества, самый яркий вид искусства, который затрагивает сокровенные чувства каждого жителя планеты Земля. От античности и до наших дней философия музыки, музыкальная эстетика, музыкальная психология и педагогика выработали множество концепций, теорий, идей, суждений, которые дают ответы на вопросы о сущности, смысле, красоте музыкального искусства, его влиянии на формирование культуры ребенка, воспитание личности дошкольника, юноши и взрослого человека. И чем младше ребенок, тем более он восприимчив к звукам окружающей среды.

Если обратиться к понятию музыкальной одарённости, то можно выделить несколько определений этого понятия.

По мнению Г. М. Цыпина «музыкальная одаренность – это то качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью».

А.Л. Готсдинер считает, что музыкальная одаренность – это «высшее и крайне идеализированное проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, блестящий музыкальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно скоординированный двигательный «аппарат», невероятная обучаемость и титаническая работоспособность являются показателями музыкальной одаренности».

По определению М. Т. Таллибулиной «музыкальная одаренность – сложное качественное образование, включающее наряду со специальными музыкальными способностями, творческую и индивидно-личностную составляющие».

В таком случае, рассуждая о музыкальной одаренности, нельзя не коснуться содержания таких понятий, как музыкальность и музыкальные способности. Под музыкальностью понимается компонент музыкальной одаренности, необходимый для занятия именно музыкальной деятельностью

(любого ее вида), в отличие от всякой другой (Б. М. Теплов). Исследователь считает, что музыкальность объединяет в себе комплекс музыкальных способностей, требуемых для осуществления музыкальной деятельности»

Обобщением вышесказанного можно считать определение М. М. Берлянчика – «феномен музыкальной одаренности представляет собой сложноорганизованное многокомпонентное и разноуровневое целое – системное образование, в котором специальные задатки и способности индивидуально, неповторимо сочетаются с общими свойствами, а также с высшими индивидуально-личностными качествами музыканта».

Основу развития музыкальной одарённости составляет музыкальность. Она выражается в особой восприимчивости человека к музыкальному произведению и впечатлительности от него. Основным признаком музыкальности крупнейший отечественный исследователь проблемы музыкальных способностей Б. М. Теплов считал эмоциональную отзывчивость на музыку, т.е. способность ее переживания как некоего содержания. Наряду с этой способностью, по мнению ученого, признаком музыкальности становится способность дифференцированного восприятия музыкальной ткани, позволяющая определить ее предметно и содержательно, т. е. музыкальный слух (ладовое чувство и способность к слуховому представлению мелодии) и чувство ритма. Итак, Теплов выявляет три основные музыкальные способности:

1. ладовое чувство, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии и гармонии;

2. способность к слуховому представлению, являющаяся основой развития музыкальной памяти;

3. музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Однако музыкальность не исчерпывается выделенными Б. М. Тепловым способностями, так как в ее структуру входят музыкальное

мышление, исполнительские, творческие способности и др. Неслучайно в современных исследованиях расширяется круг признаков музыкальных способностей. К. В. Тарасова относит к ним познавательные музыкальные способности — сенсорные (мелодический, тембровый, динамический и гармонический компоненты музыкального слуха и чувство ритма), интеллектуальные (музыкальное мышление в единстве его репродуктивного и продуктивного компонентов и музыкальное воображение) и музыкальную память.

Мысль об общности психологии музыки и психологии речи, о том, что природа музыкальности связана со способностью к созданию звуковых структур, звучит в исследованиях Д. К. Кирнарской (1988, 1989). Исследователь опирается на идею об уровневой организации способностей. Она считает, что музыкальный слух, контроль ритма и музыкальная память являются необходимым фундаментом музыкальной одаренности, над которым могут надстраиваться различные уровни музыкальности. В частности, на первый уровень музыкальной одаренности Д.К. Кирнарская выдвигает музыкально-языковую способность, благодаря которой возможно эстетически осмысленное восприятие музыкальных идей. Музыкальноязыковая способность складывается в подростковом возрасте и наряду с другими качествами является фундаментом музыкального мышления.

Музыкальность Кирнарская определяет, как способность к правильному стилевому ощущению, т.е. к схватыванию и осмыслению всех взаимосвязанных закономерностей звукоорганизации в их эстетическом единстве.

В последней своей работе – «Музыкальные способности» – Д. Кирнарская берет в качестве основополагающей способности музицирующего человека слух, что позволяет исследователю разделить все виды способностей музыканта на две большие группы, – это слух интонационный, позволяющий эмоционально переживать содержание

музыки, и слух аналитический – комплекс способностей, позволяющих воспринимать музыкальную форму дифференцированно и осознанно, с пониманием красоты «музыкальной конструкции».

М.С. Старчеус выделяет следующие критерии музыкальной одаренности: культурно-исторический, возрастной и абсолютный. С культурно-исторической точки зрения музыкальную одаренность по-разному определяют в разные исторические периода и в разных культурах. Так, исследователь приводит в пример разницу в понимании музыкальной одаренности в народной и профессиональной музыкальных культурах. «В народной культуре яркость и неповторимость музыкального самовыражения певца пли певицы объясняют качествами души и состояниями духа, а не особенностями внутреннего устройства тела и психики», то есть музыкальная одаренность расценивается как особая общительность, лидерство в песенном коллективном музицировании. В профессиональном сообществе музыкантов к музыкальным способностям и одаренности предъявляются довольно узкие в профессиональном отношении требования – в обучении юного скрипача – одни, в обучении вокалиста или дирижерахормейстера – другие.

Рассмотрим теперь проявления музыкальной одаренности на разных этапах онтогенеза.

В раннем детском возрасте малыши, в будущем проявляющие музыкальную одаренность, особенно чувствительны к звукам. Новорожденные, услышав знакомую мелодию, сначала замирают, а затем демонстрируют комплекс оживления. В возрасте 1 – 3 лет эти дети уже не могут обходиться без музыки, предпочитая классическую, мелодичную в прозрачной аранжировке. Лучшими игрушками для таких малышей являются музыкальные, а также радиоприемники, где можно поискать нужную частоту с чудесной музыкой. Подходя к музыкальному инструменту, малыши пробуют извлечь звук, относятся к нему бережно; некоторые, сидя за фортепиано, «ищут терции», а найдя знакомый консонанс, радостно смеются.

В дошкольном и начальном школьном возрасте проявления музыкальной одаренности проявляются в основном, в сенсорно-моторном аспекте: дети проявляют удивительно тонкий музыкальный слух, улавливают различные градации музыкальных звуков. Кроме того, начинающие одаренные музыканты с легкостью осваивают музыкальный инструмент, проявляя и здесь особую деликатность, и чувствительность в вопросах звукоизвлечения, в отличие от «обычных» малышей, бегущих, например, к открытому пианино, чтобы «побрякать» по его клавишам. Музыкально одаренные подростки проявляют недетскую волу и упорство в освоении инструмента, а также креативность во всем, чем занимаются – в сочинении стихов и музыки, в изобретении собственной методики технического развития.

Музыкально одаренные подростки с упоением читают методическую литературу, не довольствуясь программой, живо интересуются жизнью композиторов и музыкантов-исполнителей, «примеряя» на себя их роли, видя сны, в которых они общаются с музыкальными гениями. Кроме того, знания одаренного ребенка отличаются повышенной «клейкостью», ребенок сразу схватывает и усваивает соответствующую его интеллектуальной направленности информацию.

Надо сказать, что данный период развития настолько богат возможностями, насколько чреват опасностями: в силу перфекционизма и подростковой импульсивности одаренные музыканты именно в этом возрасте переигрывают руки, переутомляются до болезни, могут разругаться «в пух и прах» с любимым преподавателем.

Но наступает юношеский возраст, и бывшие бунтари становятся спокойней: в этом возрасте показателями музыкальной одаренности становятся способность к концептуальному музыкальному мышлению, стройное мировоззрение и определенность творческого кредо.

Можно отметить и некоторые общие черты музыкально одаренных детей. Прежде всего, это необычное любопытство в отношении любых

звуков и сосредоточенное внимание в их исследовании. В сознательном возрасте музыкально одаренные люди вспоминают свои первые музыкальные впечатления как самые яркие, счастливые мгновенья жизни.

В то же время, сами музыкально-одаренные люди в качестве главного фактора необычайно быстрого и «легкого» развития их музыкальных способностей называют ранний опыт, приобретенный в семье – обилие и разнообразие музыкальных впечатлений.

Юным музыкантам присущи такие качества одаренных детей, как повышенная требовательность к себе и перфекционизм, желание сыграть, сочинить музыку в соответствии с высочайшими стандартами музыкального мастерства; критичное отношение в своему творчеству и повышенная чувствительность к неудачам; объективные и субъективные сложности общения одаренных со сверстниками, одноклассниками, социальный, эмоциональный и моторный дисбаланс в развитии, при которых высокий уровень развития интеллектуальных и творческих способностей не совпадает с развитием коммуникативных и эмоциональных процессов, двигательных навыков.

Музыкальная одаренность – это качественно-своеобразное сочетание общих и музыкальных способностей, от которого зависит возможность успешного занятия музыкальной деятельностью. В. Сухомлинский так сказал об одарённости «Одаренность человека – это маленький росточек, едва проклюнувшийся из земли и требующий к себе огромного внимания. Необходимо холить и лелеять, ухаживать за ним, сделать все необходимое, чтобы он вырос и дал обильный плод».

Использованная литература

1. Теплов, Б.М. Психология музыкальных способностей : сб. «Проблемы индивидуальных различий». М. : АПН РСФСР, 1961.
2. Цыпин, Г. М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения : пособие для учащихся муз. отделений педвузов и консерваторий / Г. М. Цыпин. — М. : Интерпракс, 1994.
3. Кирнарская Д. К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М.: Таланты-XXI век, 2004.
4. Берлянчик М.М. Искусство и личность: Статьи и выступления. В 2-х кн. – Кн.1: Проблемы художественного образования и музыкального исполнительства / М.М. Берлянчик; вступ.ст. А.Н. Якупова. – М., 2009.
5. Таллибулина М. Т. Психологические исследования одаренности: сборник статей / М. Т. Таллибулина. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2016.
6. Старчеус М. С. Личность музыканта [Текст] / М. С. Старчеус. - Москва : Московская гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2012.
7. Старчеус М. С. Слух музыканта / М. С. Старчеус. - М. : Моск. гос. консерватория им. П. И. Чайковского, 2003 (Люберцы (Моск. обл.) : ПИК ВИНИТИ).