

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Центр дополнительного образования детей»

Методические рекомендации

**по теме «Создание оптимальных психолого-педагогических условий для
развития музыкальных способностей детей различной степени
одарённости».**

Автор:

педагог дополнительного
образования

Гайдук Л.В.

Саратов -2018г.

1. Цели и задачи

Целью данной работы является обобщение опыта внедрения некоторых методов и приемов, развивающих музыкальную одаренность детей, обучающихся в системе дополнительного образования с целью выработки некоторых рекомендаций для педагогов, работающих в этой системе.

Исходя из общей цели, можно обозначить следующие основные задачи работы:

1. Исследовать современное состояние разработки данной проблемы в психолого - педагогической литературе.
2. Определить условия, основные методы и приемы педагогической деятельности руководителя, способствующие музыкальному и творческому развитию обучающихся на занятиях в вокальной студии.
3. На примере занятий вокальной студии показать реальное применение данных методов и приемов и их влияние на музыкальное развитие обучающихся
4. Дать некоторые рекомендации для педагогов, работающих над данной проблемой в системе дополнительного образования.

2. Актуальность проблемы.

Уроки певческого искусства имеют целью не только формирование эстетической культуры человека. Пользуясь своими разнородными и разносторонними возможностями, искусство может формировать человека в целом, всю его психику, личные качества и характер. Прежде всего искусство стремится развивать сферу чувств и воображение человека; этим путем оно может влиять на моральные убеждения, взгляды и переживания человека, формировать отношение человека к себе, к другим людям, к миру.

Известный психолог Л.С.Выготский в работе «Психология искусства» писал: «Эстетическое же обсуждение искусства, поскольку оно не хочет порывать с социологией, непременно должно быть обусловлено социально психологически... Действие искусства... есть действие социальное».

Ученый считает, что искусство есть функция **особого** познания **особыми** методами.

Как и любое искусство, музыка оказывает сильнейшее воздействие на ребенка, вводит его в огромный мир общечеловеческих ценностей, развивает фантазию, воображение, творчество. Возникает насущная необходимость сделать урок пения действительно уроком искусства, тем более, что это одна из наиболее активных, действенных простых его форм.

Пение – это творческий процесс, где «мы не только заботимся о качестве пения, способствуя этим развитию вкуса у детей. Мы развиваем в детях сознательное суждение не только о качестве произведения, но и качестве исполнения... Работа над песней – это увлекательный процесс, в котором есть творческий элемент, это процесс, напоминающий настойчивое и постепенное восхождение на высоту». (Н.А.Гродзенская)

Таким образом, главным содержанием занятия вокалом как урока искусства становится **художественная** деятельность. Но подкрепляться она должна деятельностью учебной. Только она, как полноценная форма познания искусства, вооружает ребенка тем способом проникновения в знания, который позволит превратить художественную деятельность из простого «наслаждения искусством», с одной стороны и из примитивной учебной работы по развитию «знаний, умений и навыков», с другой стороны, в **полноценную художественную деятельность**.

Поэтому, так важна, так актуальна проблема развития музыкальности у детей не только в плане ее ведущих компонентов (эмоция и слух), сенсорных способностей (различение качеств музыкальных звуков), основных способностей (ладовысотный слух и чувство ритма), но прежде всего- это музыкальность вообще, музыкальность сотворчества.

Каждый ребенок талантлив, и основная задача педагога – убедить его в этом.

3. Состояние решения проблемы в современной педагогике.

Жизнь ребенка в музыке, развитие его музыкальных и творческих способностей напрямую связаны с воздействием искусства на личность. Именно посредством искусства осуществляется в основном передача духовного опыта человечества. Искусство помогает детям построить картину окружающего мира. Эстетическое воспитание и образование начинает играть особо важную роль при переходе от педагогики знаний, умений, навыков к педагогике развития. Эффективность системы эстетического воспитания зависит от правильного понимания специфики искусства, от умения педагогов выявить эту специфику и учесть ее в методике работы с детьми.

Проблемами выявления и применения многосторонних функций искусства в процессе музыкального воспитания и обучения занимались и занимаются многие ученые – музыканты: Б.В. Асафьев, Д.Б. Кабалевский, Е.Назайкинский, В.Медушевский, Б.Юсов и другие.

Предметом исследования оказываются процессы, наступающие под влиянием искусства, явления, происходящие при восприятии творений искусства, средства, которыми искусство оказывает свое воздействие.

Добиться результата в музыкальном развитии можно только в случае эмоционального контакта, «проживания» музыки. Для обретения этой способности пассивного восприятия недостаточно. Подлинное творческое слияние с музыкой возможно только в единстве трех процессов: восприятия, творчества, исполнения. Таким образом, возникает вопрос о характере соотношения обучения и развития. В отечественной психологии утверждается точка зрения, сформулированная Л.С.Выготским. Согласно ей, обучение и воспитание играют ведущую роль в психологическом развитии ребенка, ибо «обучение идет впереди развития, продвигая его дальше и вызывая в нем новообразования». Из основополагающего тезиса Л.С.Выготского следует, что обучение и развитие находятся в единстве. Причем обучение, опережая развитие, стимулирует его, и в то же время само опирается на актуальное развитие. Это положение оказывается принципиальным и для музыкальной педагогики. Но необходимо иметь в виду то, что в отличие от процесса изучения науки, когда обращение происходит непосредственно к сознанию, мышлению, памяти ребенка, при изучении искусства обращение происходит прежде всего к эмоциональной сфере и через нее к разуму. Наука имеет дело с абстрактно – понятийным, теоретическим мышлением, а искусство – с мышлением образным, образно – понятийным. Образ искусства сначала воспринимается эмоционально, целостно. И только будучи усвоенным, этот образ может быть подвергнут анализу на более высоком интеллектуальном уровне познания.

Большим недостатком некоторых педагогов в преподавании предмета искусства является перенесение в этот процесс методов преподавания науки. В результате образ как художественное обобщение не усваивается. Это приводит детей к непониманию искусства, отсутствию интереса к нему. Поэтому главным для педагога становится не только обучение детей, сколько наблюдение за их развитием в соприкосновении с музыкой и окружающим миром. «Для этого надо быть уверенным: в правильности выбора цели – развитии личности обучающего, его дарований, индивидуальности, творчестве; в музыке, которая выбирается для детей и которая искренне прочувствована самим педагогом; в методах и приемах, которые могут заинтересовать ребят музыкой; и, конечно, в том, что каждый ребенок – художник, и обязательно талантливый. Умение педагога увидеть способности ребенка, о которых тот сам может не подозревать, и убедить его в этом – высшее, что только и может быть в музыкальном воспитании и воспитании вообще». (Л.В.Школяр).

Музыкальное занятие в общем развитии личности ребенка.

Пение, как и любой вид искусства, способно передавать самые разнообразные оттенки эмоционально – психологического состояния человека, его переживания, настроения, чувства.

Пение – сложный многосоставной процесс, в котором различные виды деятельности детей подчиняются единому целому. Приобщение к искусству, художественное исполнительство здесь совершенно невозможны без систематической учебной деятельности: развития певческой и общей культуры детей, развития их музыкальных задатков и способностей (чувства ритма, музыкальной памяти, слуха - во всех видах и т.д.), воспитания у них навыков пения по нотам. Работа над образом, подлинное проникновение в замысел композитора требуют определенной музыкальной подготовленности, чему служат распевания и упражнения (занятия сольфеджио и музыкальной грамотой), развитие индивидуальных и коллективных навыков. В процессе занятий пением развиваются не только музыкальные способности, такие, как память, чувство ритма, но и способности и свойства, имеющие значение в общем развитии личности: воображение, творческая активность, работоспособность, уверенность. Развивается речь, улучшается дикция, обогащается речевой словарь, расширяется кругозор. Пение содействует обновлению навыками культурной речи.

Значение пения в общем процессе музыкального обучения и воспитания заключается и в том, что он включает в себя все формы работы: восприятие, исполнение, импровизацию и т.д.

По теории Л.С. Выготского, воздействие искусства на личность осуществляется главным образом на трех уровнях: психофизическом, когда происходит активизация зрительных, слуховых и других рецепторов с последующим изменением физиолого – биологических ритмов организма; психологическим, связанным с воздействием искусства на эмоционально – волевые структуры (активизация или релаксация); социально – психологическом, на котором искусство, воздействуя на личность, вызывает в ней катартическую реакцию, в свою очередь преобразующую и гармонизирующую личность.

Именно пение является такой специфической формой деятельности, где все эти функции взаимосвязаны. Эстетическое воздействие музыкального искусства направлено как «вовнутрь», так и «вовне». Известному русскому педагогу К.Д.Ушинскому принадлежат слова: «Какое могучее педагогическое средство- пение!»

Содержание обучения пению разрешается в единстве вопросов:

Что поют дети? **Как** они поют? Глубокое раскрытие художественного образа требует сознательного отношения к произведению: анализа (о чем?), вычленения его отдельных сторон, осознания средств музыкальной выразительности (как?), различения отдельных элементов. Все это развивает музыкальное восприятие и мышление, следствием чего является становление вкуса, развитие эстетических потребностей.

Таким образом, развивая у детей эмоциональное восприятие музыки, образное мышление, навыки выразительного пения, педагог формирует в нем готовность к самостоятельному освоению художественных ценностей. Только в этом случае вся учебная и художественная деятельность становится подлинным творчеством.

Занятия вокалом пробуждают и развивают потребности в постоянном контакте с искусством, формируют и углубляют эстетическую восприимчивость, наблюдательность, умение «переживать и понимать». Формируют художественный вкус и умение давать верные эстетические оценки, развивают творческие способности и удовлетворяют эмоциональное стремление ребенка, развивают индивидуальные и коллективные способности путем активных занятий.

Говоря о развитии музыкальных способностей детей, нельзя не затронуть тему создания благоприятных условий для ~~них~~ их творческого развития. Под творчеством мы будем понимать здесь – способность личности к саморазвитию, умение воспроизводить, интерпретировать и переживать музыку, что прежде всего есть – художественное исполнительство.

Создание оптимальных психолого – педагогических условий для развития музыкальных способностей у детей различной степени музыкальной одаренности.

Процесс индивидуального развития каждого ребенка происходит в определенных условиях, в окружении конкретных предметов материальной и духовной культуры, людей и отношений между ними. Все это, вместе взятое, составляет условия психологического развития ребенка. От них зависят его индивидуальные особенности, использование и превращение в соответствующие способности тех или иных задатков, имеющих с рождения. В своих работах Л.С.Выготский и Г.С. Костюк говорили о том, что одни и те же дети, движущие силы развития которых одинаковы, в разных условиях будут психологически и поведенчески развиваться по – разному. Чем более благоприятны условия для развития ребенка, тем большего он может достичь за один и тот же период времени.

Одним из важнейших психолого – педагогических условий развития музыкальных способностей является то, что сольное пение существует как самостоятельная музыкальная дисциплина. Индивидуальные занятия

вокалом дают большую возможность для качественной работы с обучающимися в системе дополнительного образования детей. Вопрос объема знаний, умений и навыков, которые следует давать обучающимся, решается в соответствии с задачами музыкального развития ребенка – воспитание разносторонней творческой личности, слушателя, исполнителя. Применение на практике всех знаний, умений и навыков, получаемых детьми в процессе учебной деятельности должно находить свое воплощение в художественном творчестве, исполнительстве.

Говоря о развитии музыкальных способностей, прежде всего нужно исходить из того, что каждый ребенок талантлив по – своему. **Музыкальность** – сложное понятие, характеризующееся разным сочетанием отдельных способностей, которые проявляются или слабей или ярче. Академик Б.Асафьев, обобщая свои наблюдения за детьми, отмечал неравномерность их развития: у одних - хорошую музыкальную память, а у других – отзывчивость на музыку; наличие абсолютного слуха, сопровождавшееся «туповатостью» восприятия и , наоборот, неразвитый слух, порой сочетающийся с глубоким и серьезным интересом к музыке. Таким образом, музыкальность следует рассматривать не только в плане ее ведущих компонентов и основных способностей, но и в высоком духовном плане. Важно знать потенциальные возможности ребенка, поэтому, второе важное психолого – педагогическое условие работы с детьми на занятиях вокала – постоянное **наблюдение** за их музыкальным развитием – как в узкоспецифическом, так и широком, личностном, смысле.

Дети, поступающие в студию, не одинаковы по степени музыкального развития. Среди них, особенно это касается младших школьников, много (в последнее время, к сожалению, все больше и больше) детей, недостаточно развитых в музыкальном отношении, что вовсе не говорит об отсутствии слуха или голоса и музыкальности вообще, а это говорит о том, что педагогу в работе с ними предстоят несколько иные задачи, чем с детьми, развитыми, соответственно возрасту – при общности художественной и творческой цели. Здесь потребуется увеличить количество индивидуальной работы на уроке, в зависимости от чего и ставится выбор репертуара.

Как правило, группу «усиленной» индивидуальной поддержки попадают: 1. Дети с отсутствием музыкального штампа. Это те дети, у которых взрослые в семье вообще не поют и не привили ребенку никаких музыкальных навыков.

2. Дети с нарушением внимания. Дети с расторможенной психикой, не способные качественно фиксироваться на чем-либо, включая и музыкальные занятия. Эта проблема решается в союзе с основным учителем начальной школы, с использованием приемов и методов психологической адаптации.

3 Дети, приходящие в студию из школ, где музыкальная подготовка велась не на должном уровне. Грамотно поставленные занятия позволяют осознать ребенку свои возможности и способности и успешно пользоваться ими.

4. Дети с нарушенной коррекцией голоса и слуха. Каждый случай требует отдельного подхода. Коррекция развивается со временем, но очень много зависит от желания самого ребенка.

5. Дети с ограниченным диапазоном. Важно настойчиво добиваться развития диапазона. Возможно, потребуется даже не один год, зато каждый приобретенный тон и полутон позволит расширить творческие возможности ученика и будет маленькой победой ученика и учителя.

Работа по развитию музыкальных способностей у детей различной степени музыкальной одаренности требует дифференциации певческого репертуара, что вызвано разностью педагогических задач в работе с этими учащимися и, соответственно, существенной разницей в выборе методов и приемов. Если в работе с более способными детьми существует возможность в выборе более сложного репертуара, то в работе с детьми менее способными должен решаться ряд необходимых узкоспецифических моментов, что и обуславливает выбор репертуара. Содержание же урока – художественная деятельность – остается неизменным.

Дифференцирование: 1-репертуара; 2-индивидуальных занятий; 3-поурочных задач – важное педагогическое средство по развитию музыкальных способностей детей. Но оно никоим образом не должно исключать главного: духовно направленного творчества, требующего работы ума и сердца.

Мечта любого педагога – помочь ученику вырасти и в человеческом, и в профессиональном плане.

Следующее психолого – педагогическое условие – такое **соответствие репертуара** индивидуальным возможностям обучающегося, при котором он не будет стоять на месте, а станет преодолевать себя, работать над собой во всех отношениях и чувствовать в этом потребность. Так формируется готовность к самостоятельному освоению художественных ценностей.

Воспитание сознательного отношения по всей структуре занятия предполагает, что вводя новое упражнение или распевку, педагог объяснит детям, с какой целью он это делает, где и в чем этот навык может им пригодиться. Тогда это не будет уже восприниматься как распевка, скажем «для динамического восприятия», а как одно из средств выразительности в музыке.

Физическое развитие ребенка, совершенствование его познавательных процессов, личности и поведения нельзя рассматривать как отдельные, независимые друг от друга процессы. Поэтому, развивая музыкальные способности на занятиях в студии, важно помнить, что каждый психологический возраст требует своего стиля общения с детьми и, исходя из этого, выбирать приемы и методы работы.

Младшим школьникам, которые не могут долго сосредотачиваться, нужно чаще менять виды деятельности, активно включать игровые моменты.

Через игру ребенок познает жизнь, мир явлений общественной жизни, формы общения в коллективе.

Используя игровые моменты, мы естественно и незаметно вводим в сознание детей нужные сведения, понятия, термины, сложные навыки. В музыкальных играх с целью формирования звуковысотного слуха, развития чистого интонирования несложные мелодии и ритмы, наряду с занимательным сюжетом и простейшими движениями, позволяют каждому ребенку полностью раскрыть свои способности. Вот почему в музыкальных занятиях хорошо использовать такие игры, как: «Эхо», «Живое пианино», «Звучащий звукоряд», «Догони меня», «Игра в названия» и т.д. Они не только помогают развитию слуха, но и способствуют раскрытию творческого начала. Подобные игры развивают в детях чувство формы. Этот важный в творческом отношении навык следует воспитывать, опираясь на умение детей делать самый элементарный интонационный, ритмический анализ: определять плавное или скачкообразное движение мелодии, ритмический рисунок, приемы развития (повторность). Осознание простейших формообразующих средств помогает обучающимся глубже понять музыкальную фразировку, будет стимулировать их к импровизации, к творчеству.

Репертуар, выбираемый для младших школьников, должен быть ярким, запоминающимся, несложным. Важно создавать атмосферу радости и успеха, «влюблять» детей в музыку. Чаще использовать поощрения, поддержку, авансированный успех. Поскольку авторитет учителя в этом возрасте очень высок, нужно быть очень осторожным в оценке.

Профессионально – личностный тип общения свойственен подросткам (5-8 класс). В работе с такими детьми необходимо строить взаимоотношения педагога и обучающихся на сотрудничестве, организации совместного поиска, доверительности, беседе, методах альтернативной педагогики. Важно поощрять творчество, хвалить за изобретательность, инициативность, старательность.

Репертуар должен выводить к сознательному художественному творчеству, будить фантазию, заставлять думать. Следует чаще обращаться к другим видам искусства, литературе.

Интересные результаты дает использование **нетрадиционных** методов ведения урока. Так, урок-прогулка в погожий весенний день помог найти новые образные краски в песне Львова - Компанейца «Хорошо, что есть каникулы!»

Морально – личностное общение – ведущий тип общения у **старшекласников**, определяет стремление к самосовершенствованию, повышению культурного уровня, стремлению стать интересным человеком, возрастанию значимости собственных и общечеловеческих ценностей. В работе с этими детьми недостаточно быть только крепким профессионалом, нужно быть еще и развитой разносторонней личностью, чтобы помимо

профессиональных знаний и навыков давать детям знания из других областей жизни и искусства, поднимать их над обыденностью. Например, проблема сравнения символики песен «Город золотой» Б. Гребенщикова и «Грузинской песни» Б. Окуджавы выводит детей в мир высочайшей духовности Нового Завета, в мир великих человеческих ценностей.

Психологический возраст находится в тесной связи с физиологическими особенностями организма, в частности, с механизмом голосообразования. Поэтому в музыкальном развитии детей необходимо учитывать **психофизиологические особенности** детей разных возрастных групп.

Пение – это эмоциональный процесс. В этой связи прежде всего необходимо отметить активный характер деятельности детей, их участие в творческом процессе. По словам Л. С. Выготского, именно творческая деятельность человека делает его существом, обращенным к будущему, созидающим его и видоизменяющим свое настоящее. Именно творчество делает урок вокала **уроком творчества**.

Учитель и обучающиеся вместе «переживают» музыку, творят ее. В процессе совместной деятельности исчезает градация «учитель-ученик». Остается только общность людей, объединенных музыкой, сотворчеством, сопереживанием. Особенно это касается концертной деятельности, которая для детей является итогом очередного этапа творческого пути. Поэтому необыкновенно важно участие в концертах всех без исключения детей, независимо от уровня развития музыкальных данных. Педагог должен построить так свою работу и подобрать репертуар, чтобы достойно могли выступить все.

Говоря о концертной деятельности, нельзя обойти вопрос занятий с **детьми высокой музыкальной одаренности**. Такие дети становятся артистами ансамблей повышенного типа и, конечно, солистами.

Работа с такими детьми – сложный, трудоемкий, но необыкновенно увлекательный процесс, требующий иной специфики.

Освоение сложных в драматургическом и музыкальном отношении произведений налагает на педагога большую ответственность. Как добиться того, чтобы произведение звучало профессионально, и в то же время оставалось «живым»? Как найти ту «золотую середину», где будет сочетаться высокая степень технической работы и «живое искусство»? Как правило, одаренных детей отличает высокая степень духовности и единственно правильным методом работы с такими детьми будет метод моделирования художественно – творческого процесса.

Одаренный ребенок с развитой потребностью дальнейшего роста хочет сам быть творцом и готов к этому. Он сам способен создать художественный образ и подарить его людям.

Во многих случаях дети с радостью берутся за репертуар, предложенный педагогом, но часто предлагают и что-то свое, особенно им близкое. Не нужно бояться задач, посильных для ребенка.

Детям, достигшим определенной профессиональной подготовки, важно и нужно предоставлять некоторую свободу в выборе репертуара. Но при этом педагог должен занимать твердую позицию в 2 вопросах:

1. Репертуар должен иметь художественную ценность – никакого «дурновкусия», совершенно исключаются различные псевдогруппы - интерес к такого рода «музыке» особенно отличает 7-9 летних солистов. Вскоре они сами начинают понимать, почему это – не музыка.

2. Защита и охрана детского голосового аппарата – важная обязанность педагога.

Если выбранное ребенком произведение хотя бы по одному из параметров (соответствие возрасту, типу голоса, «тесситурные» условия) не подходит, необходимо тактично, но твердо объяснить ребенку – почему исполнять такую музыку мы не станем.

К вокалу, сложному по тесситурным и динамическим условиям, особенно тяготеют старшекласники, поклонники Ф.Меркури, С.Дион, У.Хьюстон и т.д. Здесь девиз «Не навреди» особенно актуален.

Прежде чем начать работу над произведением, важно узнать, **как** его слышит ребенок, **почему** он хотел бы его спеть, **что** именно позволяет ему утверждать, что звучание музыки здесь должно быть таким, а не иным? **Каким** он видит образ? **Как** хочет построить работу над ним? **Какую** идею хочет вложить? **Чем** будет отличаться его личная трактовка от трактовки других исполнителей?

Ребенок сам выступает в роли поэта, композитора, режиссера, солиста. Рассмотрение текста «изнутри», средств музыкальной выразительности позволяет ему уже на новом уровне прочитывать произведение. Поэтому работа педагога сводится к тому, чтобы помочь ребенку в таком выборе средств (в т.ч. и музыкально – исполнительских), который дает наиболее лучший результат. Атака звука, звуковедение, фразировку, динамика – все диктуется драматургией развития образа.

В глубокой постановке образа важен процесс интеграции разных типов деятельности, различных способов постижения. Если в выборе музыкально – выразительных средств ребенку может помочь педагог – музыкант, то в выборе пластики, мимики, движений и иных средств неоценима помощь специалистов: театралов, хореографов и т.д.

Интегрированное занятие развивает целостное художественное восприятие, более полно помогает проявиться ребенку как творцу и носителю образа.

Постановка сольного выступления – сложный процесс, требующий только индивидуальной работы.