

**«Развитие музыкальной одаренности у учащихся музыкальной
студии «Гармонии»**

**(из опыта работы педагога Рыженко Ю.М., реализующего
образовательную программу «В музыку с радостью»)**

Содержание.

1. Вступление
2. Методическое обоснование.
3. Методы и приемы работы с музыкально- одаренными детьми в студии.
4. Этапы работы с одаренными детьми.
5. Проблемные области в педагогическом сопровождении творчески одаренных детей.
6. Приложения:

- основные критерии для выявления уровня музыкальных способностей обучающихся;

- достижения студийцев по программе «Обучение на шестиструнной гитаре»

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.

В. А. Сухомлинский

1.Вступление.

Некоторые педагоги полагают, что одаренные дети – это подарок судьбы, лепи из них, что хочешь. Считают, что работать с одаренными детьми легко. Но это заблуждение! Легко тогда, когда не представляешь всей серьезности проблемы, и труднее, и вместе с тем интереснее, когда к данной проблеме относишься с полной ответственностью и осознанием ее важности для дальнейшего становления личности ребенка.

Одним из приоритетных направлений Концепции развития дополнительного образования в Российской Федерации определены выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей, и сопровождение их в течение всего периода становления личности. Именно система дополнительного образования предоставляет каждому ребенку возможность свободного выбора проявления своих творческих способностей.

Отсутствие в учреждениях дополнительного образования детей жесткой регламентации деятельности, гуманистические взаимоотношения участников, комфортность условий для творческого и индивидуального развития детей, адаптация их интересов к любой сфере человеческой жизни создают благоприятные условия для внедрения личностно-ориентированных технологий в практику их деятельности.

2.Методическое обоснование.

Проработав более десяти лет педагогом музыкальной студии «Гармония», реализуя дополнительную общеразвивающую программу «Обучение игре на шестиструнной гитаре» на базе общеобразовательной организации, я неоднократно размышляла и пробовала применять различные формы, методы обучения и воспитания в современной музыкальной педагогике. Опираясь на собственный педагогический опыт, я пришла к выводу, что, во-первых, образовательная среда в учреждениях дополнительного образования обладает необходимыми предпосылками для успешной работы с творчески одаренными детьми и, во-вторых, результат будет лишь там, где на первом месте стоит личность учащегося.

Образовательный процесс в учреждениях дополнительного образования строится на добровольном выборе ребенком инструмента для обучения, направлен на удовлетворение его потребностей в саморазвитии. Занятия строятся на взаимной заинтересованности ребенка и педагога в процессе обучения. Отличительной особенностью обучения в студиях, кружках и других учреждениях дополнительного образования является приоритет творческого развития личности, учитываются его индивидуальные особенности при планировании занятий юного музыканта.

Детская музыкальная студия, вовлекая детей в творческий процесс, может сыграть важную роль в будущей жизни человека. Студия является местом, где творческие успехи детей, оцененные с профессиональной точки зрения и получившие возможность далее совершенствоваться, могут проложить дорогу в профессиональное будущее. В музыкальной студии всегда сохраняется установка на развитие творческого начала учеников, дальнейшего становления их интереса не только к результату, но и к процессу художественной деятельности.

Наша музыкальная студия – это своего рода дом для юных дарований, в котором дети проводят время с удовольствием и с пользой для развития своих творческих способностей. Основные направления развития личности ребенка -

развивающая, познавательная, развлекательная и образовательная - наиболее удачно совмещаются именно на занятиях в студии.

Большая роль в развитии личностных и творческих способностей детей отведена музыке. Ведь музыка исторически является средством эстетического развития и воспитания. Педагогу важно научить школьника образно мыслить, сформировать потребность в общении с культурными ценностями, расширить музыкальный кругозор и накапливать знания в области культуры и искусства в целом. Отдельным направлением педагогической работы является выявление музыкальной одаренности ребенка : музыкальная одарённость выражается в особой восприимчивости человека к музыкальному произведению и повышенной впечатлительности от него.

3. Методы и приемы работы с музыкально- одаренными детьми.

Крупнейший отечественный исследователь проблемы музыкальных способностей Б. М. Теплов в своей книге «Психология музыкальных способностей» занимался изучением данного вопроса. Считал, что основным признаком музыкальности - является эмоциональная отзывчивость на музыку, т.е. способность переживать музыкальные впечатления.

К основным музыкальным способностям относятся (по Б.М. Теплову):

- **мелодический слух**, т.е. способность эмоционально различать движения мелодии;

- **звукорисующий слух**, т. е. способность произвольно пользоваться слуховыми представлениями, отражающими звуковысотное движение;

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

- **музыкальное мышление, музыкальное воображение** – способность к образному восприятию музыкального произведения.

- **музыкальная память** - способность к запоминанию музыкального материала.

- **исполнительские способности** – навыки инструментального исполнительства.

Основным методом в своей педагогической деятельности я использую слуховой метод развития музыкальных способностей. За время использования мною в музыкальной студии «Гармония» данной методики развития музыкального слуха, начиная с 2005 года, воспитанники класса гитары подтвердили его целесообразность своими результатами.

Я считаю, что условия успешной работы с одаренными детьми это, прежде всего осознание важности этой работы и формирование положительной мотивации к обучению и творчеству.

Я вижу своей целью в работе с одаренными детьми создание условий для успешного формирования целостной творческой личности юного музыканта с высоким уровнем музыкальных способностей.

Изучая работы ведущих российских ученых- психологов, исследующих вопросы детской одаренности таких как: **А.Г. Ковалев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов, я разработала** критерии, по которым можно определять повышенный уровень музыкальных способностей детей обучающихся игре на гитаре (см. **приложение**). Данная таблица критериев разработана для учащихся музыкальной студии «Гармония», но может использоваться в других учреждениях для определения уровня музыкальных способностей ребенка.

4. Этапы работы с одаренными детьми.

1. На первом этапе по критериям определяются уровень творческих способностей: чувство ритма, музыкальный слух, музыкальная память, музыкальное воображение, способность к воплощению художественного замысла исполняемого музыкального произведения. Далее учащиеся выбирают музыкальные произведения, из репертуара соответствующего периоду обучения по программе и представляют их после проучивания с педагогом на академическом концерте. Педагогом подводятся итоги проделанной работы, с помощью ранее разработанных критериев.

2. После подведения итогов начинается **второй этап** работы, основанный на проблемно - поисковом методе:

- выбираются произведения более высокого уровня сложности и добавляются новые задачи. Например: нужно не только успешно исполнить, заданное произведение, но и раскрыть замысел композитора, показать эпоху, жанр, характер произведения.

Здесь формируются такие качества музыканта – чёткий самоконтроль, творческая интуиция и мышление, творческое воображение. Учащиеся активно принимают участие во всех концертных мероприятиях нашей музыкальной студии. Одаренные дети любознательны, креативны, хорошо информированы в области новых открытий в музыкальном исполнительстве и зачастую проявляют творческую инициативу. Самостоятельно разрабатывают концертные программы, занимаются в ансамблевых группах. А младшие воспитанники класса гитары смотрят на старших, и стремятся играть уверенно, активно и ярко. Гитаристы с удовольствием готовятся и успешно выступают на фестивалях, конкурсах различного уровня.

В своей педагогической работе я для каждого одаренного воспитанника разрабатываю «Дневник успеха», который представляет собой своего рода портфолио творческого коллектива или отдельного исполнителя. Здесь можно увидеть историю развития творческого потенциала, результаты участия в творческих конкурсах и фестивалях разного уровня: дипломы, грамоты, фотографии.

3. На третьем этапе начинается работа, основанная на индивидуальном подходе. Для каждого одаренного воспитанника выбирается своя траектория творческого развития.

В работе с одаренными детьми многое зависит от педагога. Стараюсь оставлять место творческой импровизации, новизне восприятия музыкального произведения, следить за новыми тенденциями в музыкальном исполнительстве. Очень важно, приступая к работе с одаренными детьми, обладать креативным мышлением. Ведь только при таком условии педагог сможет понять потребности одаренных детей, их тревоги и даже страхи, сможет вдохновить и поддержать, аккуратно направить силу и энергию их личности.

Очень важна заинтересованность педагога в участии в конкурсах, фестивалях различного уровня: начиная от городского и до международного. Замечательно, что в наше время существует очень много музыкальных конкурсов. Взаимодействие педагога с одаренным ребенком должно быть направлено на оптимальное развитие способностей, иметь характер поддержки.

Поэтому наряду с педагогической деятельностью я веду активную концертную деятельность. Принимаю участие в выступлениях оркестра города: Филармонического Университетского Русского Оркестра под управлением Н. А. Корниенко. Считаю, что педагог должен иметь всегда «свежее» восприятие музыки, саморазвиваться как музыкант, педагог.

4. **На четвертом этапе**, идет воспитание исполнителей, способных демонстрировать высокое качество навыка музицирования. В музыкальной студии «Гармония», ведется непрерывная образовательная, развивающая и воспитательная работа. Для одаренных детей созданы все условия дальнейшего развития и совершенствования исполнительских навыков. Среди них - открытые занятия в форме концерта класса, где за развитием способности ребёнка наблюдают родители и педагоги учреждения, района. На них юные музыканты показывают именно «своё видение» музыкального произведения, а также свой подход к изучению нового материала. Участие в мастер-классах, творческих лабораториях. Для успешной работы создается портфолио юного музыканта, где отражается его успехи: грамоты, благодарственные письма, дипломы, характеристики педагогов, заметки в СМИ о ребенке, свидетельства об окончании курсов мастерства, семинарах и другие творческие достижения.

5. **На пятом этапе** важна профориентационная работа с выпускниками студии. Это помощь педагога при подготовке к поступлению в высшее учебное заведение музыкального направления. Сюда входит: посещение мастер - классов ведущих музыкантов города как лично, так и на интернет - форумах; организация прослушиваний в течение года у ведущих педагогов вузов; подключение к оценке одаренного ребенка экспертов в области инструментального исполнительства. И, конечно же, «нерушимая» вера в успех и талант своих воспитанников.

3. Проблемные области в педагогическом сопровождении творчески одаренных детей.

Для успешной работы с одаренными детьми я постоянно изучаю как классические работы по музыкальной педагогике и психологии такие как: Теплов Б. М. «Психология и психофизиология индивидуальных различий»; Яковлева Е. Л. «Психология развития творческого потенциала личности»; Тарасова К. В. «Онтогенез музыкальных способностей», так и современные работы докторов психологических наук и выдающихся деятелей в данной области таких как: Мелик-Пашаев, А.А. «Некоторые проблемы детской художественной одарённости»; Л.Л. Бочкарев «Психология музыкальной деятельности»; В.В. Глазков «Музыкальная психология»; А.В. Торопова «Музыкальная психология и психология музыкального образования». В них есть разделы, посвященные некоторым проблемным аспектам при работе с одаренными детьми. Учитывая колоссальный опыт авторов работ и, опираясь на свой педагогический опыт, я решила классифицировать эти

аспекты в своей работе. В процессе работы с одаренными детьми могут возникнуть некоторые трудности. Их условно можно разделить на три категории: проблемные аспекты педагога, ребенка, родителей.

К проблемным аспектам ребенка можно отнести:

- **заниженная самооценка одаренного ребенка.** Часто одаренный ребенок не хочет выступать публично, ссылаясь на «боязнь сцены». Это признак неуверенности в себе и в своих музыкальных способностях тормозит процесс обучения и воспитания. Педагог должен очень грамотно, опираясь на индивидуальные психические особенности ребенка, объяснить воспитаннику важность процесса сценического выступления. Именно на сцене ребенок раскрывает свой музыкальный талант. Проявляет себя не только как исполнитель, но как творец музыкального произведения.

- **завышенная самооценка.** Когда ребенок добивается определенных результатов (грамоты, дипломы и т.д.), повышается его самооценка личности как исполнителя. Это может привести к «Звездной болезни». Педагогу нужно найти оптимальные средства обучения, способствующих развитию самостоятельности мышления, инициативности творчества на занятии и внеурочной деятельности. Ведь наряду с одаренностью ребенок должен понимать и ответственность – своим примером показывать своё отношение к любимому инструменту, к музыкальному искусству в целом.

Секрет успеха в том, что на занятии используется форма общения «ученик- ученик», которая помогает детям осознать собственную самооценку, «научив» своего сверстника.

Наряду с исполнительскими способностями у одаренного ребенка развиваются такие качества личности как: доброжелательность, отзывчивость, коммуникабельность, чувство ответственности, позитивное отношение не только к своим одноклассникам, но и к миру в целом. Каждый ребенок талантлив, но талантлив по-своему. Как найти заветный ключик к каждому, к его внутреннему миру, зажечь его, вызвать неподдельный интерес к происходящему и удержать его?

Конечно, же, нужно приобщать детей к творческому процессу, чтобы они были не только слушателями, исполнителями, но и творцами.

К проблемным моментам, возникающим в процессе работы педагога можно отнести:

- **воздействие педагога на ребенка** - когда педагог понимает, что ученик обладает природным талантом, возникает соблазн его «нагрузить» рождается очень много планов. Педагог начинает слишком активно заниматься с учеником. Даёт непосильные произведения, заставляет больше заниматься дома. Воспитанник может потерять интерес к занятиям на инструменте и к музыкальному исполнительству в целом.

Считаю, чтобы избежать подобных проблем следует постоянно учитывать эмоциональное, психофизическое состояние учащегося. Так же опираться в своей педагогической деятельности на ведущие принципы: доступность, последовательность, наглядность.

- **неравномерное распределение приоритетов в работе с ребенком.** Когда эстетика уходит на второй план. Педагог не уделяет должного внимания состоянию, и внешнему виду музыканта во время концертных, конкурсных мероприятий. Важно учитывать, что инструментальное исполнительство «видимое» искусство и чтобы ярко воплотить музыкальный образ артист должен смотреться гармонично.

Необходимо развивать эстетический вкус воспитанника (посещение концертных мероприятий города, выступления ведущих музыкантов современности, прослушивание музыкального наследия прошлого, видео, аудио записи концертов, концертное исполнение педагогом произведения).

К проблемным аспектам, выявленными в общении с родителями, можно отнести:

- **неадекватное отношение к способностям ребенка.**

Развитие одаренного ребенка представляет собой трехсторонние взаимоотношения: «дом – школа-студия, студия-школа – дом». Как бы мы ни рассматривали роль и вес природно-обусловленных факторов или влияния целенаправленного воспитания и обучения на развитие личности и одаренности ребенка, значение семьи является решающим. Особенно важно для становления личности одаренного ребенка, прежде всего повышенное внимание родителей. Часто родители завышают в своих глазах музыкальные способности ребенка. Этим они формируют неправильную самооценку. Так же создаёт конфликтные ситуации в семье (одаренность ребенка не соответствует ожиданиям родителей). Это влечёт за собой несоответствие «внешней» и «внутренней» оценки своего выступления и, как следствие, занижение самооценки воспитанника.

- восприятие занятия музыкой в семьях с одаренными детьми как досуговую деятельность. Ситуация, когда родители не уделяют должного внимания к музыкальным способностям, ребенок начинает терять интерес, не чувствуя поддержки со стороны семьи.

Чтобы избежать этих проблем я веду непрерывную работу с родителями. Включаю их в процесс обучения и воспитания, совместно анализирую успехи и неудачи учеников. Если родители посещают все классные, концертные, конкурсные мероприятия, то они могут сравнивать выступления участников. Тем самым формировать адекватную оценку музыкальных способностей своих детей. Музыкальная студия создаёт культурно–информационную среду, в которой креативность является условием, средством и результатом развития ребёнка. Из опыта моей педагогической работы я сделал вывод, что музыкальную деятельность можно рассматривать, как условие и эффективный метод развития индивидуальности ребенка в целом, и творческой одарённости, в частности.

Образцовый коллектив Алтая музыкальная студия «Гармония» имеет большой опыт работы с творчески одаренными детьми. Учащиеся студии каждый год успешно участвуют в фестивалях, конкурсах разного уровня, накапливают знания и творческие идеи на семинарах, конференциях и других мероприятиях.

Студия сотрудничает с Барнаульским государственным педагогическим колледжем. Студийцы посещают открытые занятия, мастер – классы ведущих педагогов - музыкантов. Выпускники студии становятся студентами музыкального отделения: так Абдулова Екатерина, выпускница 2009 года стала студенткой музыкального отделения; Калигина Анастасия выпуск 2012 года стала студенткой Барнаульского духовного училища.

Творческими наставниками выпускников являются Полонские Эльвира и Анатолий- артисты Новосибирской Государственной филармонии. Дуэт сотрудничает с музыкальной студией «Гармония». В течение учебного года в концертном зале проходят яркие, интересные и познавательные концерты, где ребята получают незабываемые музыкальные впечатления. Наряду с концертными мероприятиями Эльвира и Анатолий Полонские проводят мастер – классы для выпускников и гостей студии.

Таким образом, я считаю, что музыкальная студия - наиболее подходящая среда для выявления, развития и продвижения одаренных детей. Любому педагогу, не зависимо от направления деятельности, важно

помнить, что ребёнок это «целый мир». И равновесие в этом мире – это основа для развития любого таланта.

Приложение

Основные критерии для выявления уровня музыкальных способностей обучающихся.

С помощью критериев данной таблицы мы отслеживаем творчески одаренных детей течение первого года обучения. Не ранее, чем через 2 -4 месяца обучения. Если показатели баллов больше 7 – можно говорить о наличии высокого уровня музыкальных способностей.

Баллы	Мелодический и звуковысотный слух	Музыкальная память, воображение	Чувство ритма	Исполнительские навыки	Творческое мышление
1-3 балла	Компоненты музыкального слуха развиваются медленно, что тормозит работу по слуховому методу. Ребенок не развивает взаимосвязь внешнего и внутреннего слуха.	Ребенок с трудом запоминает нотный материал, требуется большое количество времени на освоение пройденного материала. Музыкальное воображение не раскрывается.	В процессе обучения возникает проблема с ритмической основой в произведениях. Ребенок испытывает трудности при игре произведений.	В ходе работы возникают проблемы с правильной посадкой и постановкой рук, отсюда у ребенка нет свободы игрового аппарата.	Ребенок не достаточно вникает в художественный образ произведений и играет формально нотный текст.
4-7 баллов	Ребенок достаточно успешно регулирует работу внешнего и внутреннего слуха при изучении нового нотного материала.	Процесс запоминания нотного текста достаточно быстрый, но музыкальное воображение не развито, требуется наглядный пример педагога.	Ребенок понимает ритмическую основу в произведениях, исполняет на высоком уровне, но возникают проблемы с произведениями со сложными ритмическими рисунками.	Исполнительские навыки развиваются медленно, так как у ребенка есть проблемы с координацией рук и свободой звукоизвлечения.	Ребенок понимает замысел композитора, но самостоятельно не может донести его до слушателя.
7-10 баллов	Все компоненты музыкального слуха развиты максимально, что дает возможность правильно интонировать. У ребенка налажена связь внешнего и внутреннего слуха.	Процесс освоения нового нотного материала идет быстро. Ребенок с удовольствием разучивает новые произведения и с легкостью их запоминает. Музыкальное воображение работает интенсивно, ребенок «чувствует» каждый звук и пьесы звучат ярко и образно.	В процессе овладения навыками игры у ребенка нет проблем с ритмической основой произведений.	В процессе обучения не возникает проблем с посадкой и постановкой рук, у ребенка четкая координация. Это дает возможность для развития техники исполнения.	Ребенок мыслит творчески и, исполняя музыкальное произведение, полностью раскрывает художественный замысел композитора.

