Методическое сообщение

Преподавателя специального фортепиано

ДМШ им. С.И.Танеева

Вяткиной Н.А.

Одаренные дети. Методы и формы работы с музыкально одаренными детьми в детской музыкальной школе и школе искусств.

Цель сообщения: выявление и ранняя диагностика способностей ребенка, подбор форм и методов для развития музыкальных и творческих способностей одаренных детей по предпрофессиональным программам в условиях современной детской музыкальной школы.

Актуальность темы: использование традиционных и современных методик для мотивации одаренных детей, нахождение путей их личной ответственности и творческой самореализации в современном обществе.

Педагог, учитель, преподаватель, наставник, - все эти слова разнятся немного по определению, но значение и главный смысл этой профессии является помочь воспитаннику пройти нелегкий путь познания, научить преодолевать преграды и уметь себя защитить. Путь педагога – сложный, запутанный путь становления личности, отдачи себя, своих знаний, своих сил, своей души, -путь испытания.

Еще сложнее становится этот путь, когда судьба преподносит тебе возможность вести за собой необычных, неординарных, одаренных детей. Работая в музыкальной сфере около 20 лет, преподавателем и концертмейстером и воспитывая собственных детей, которые учатся в музыкальной спецшколе, я решила немного проработать эту тему, являющейся для меня актуальной и насущно необходимой. Конечно, эта тема не для скромного реферата, а для огромной научной работы, но я постараюсь в краткой форме изложить свои взгляды и взгляды и опыт компетентных в этой области людей.

К детям, имеющим неординарные способности, во все времена проявлялся интерес. Каждое общество и успех его развития напрямую зависит от количества талантливых людей, и главной ценностью такого общества является накопление и умножение интеллектуального капитала и нахождение путей для развития и реализации такими людьми своих способностей. В нашей стране в последнее время по западному образцу наблюдается направленность образования на личностно ориентированные и развивающие технологии, когда важнейшей задачей является саморазвитие и творческая самореализация личности. И задача педагогов – помочь одаренным детям реализовать себя в современной жизни, обеспечить им поле деятельности для самовыражения и творческого проявления.

Как среди музыкантов, так и среди психологов широко распространены различные представления о том, что следует понимать под музыкальной одаренностью, талантом, гениальностью.

Согласно одним, музыкальная одаренность - высшее и крайне индивидуализированное проявление музыкальных способностей. Иначе говоря, блестящий музыкальный слух, феноменальная память, пластичный и прекрасно скоординированный двигательный «аппарат», невероятная обучаемость («схватывание на лету») и титаническая работоспособность являются показателями музыкальной одаренности.

Согласно другому представлению, музыкальная одаренность, как ей и полагается по изначальному смыслу слова, - дар Божий. Другими словами, это есть нечто иное, нежели обладание даже самыми блестящими музыкальными способностями. Не существует людей с многосторонне и равноценно выраженными способностями даже среди гениев. В то же время нечто неуловимое заставляет нас почти безошибочно отделять одаренность от «обученности». Музыкальная одаренность есть то «сущее», что, по словам Гете, «не делится на разум без остатка». Людей способных и даже очень способных - много, ну а одаренных - единицы.

Еще одна точка зрения утверждает, что подлинная одаренность проявляет себя через творческое мышление и творческие способности. Иначе говоря, всякая одаренность есть прежде всего творческая одаренность. Ни феноменальные способности, ни яркая и неповторимая индивидуальность сами по себе не определяют музыкальной одаренности, если ее обладатель не заявил о себе выдающимися творческими результатами.

Объединив эти мнения в одно целое, можно дать краткое определение одаренности, о. - это системное образование личности, включающее очень высокие интеллектуальные способности, способности к определенной области деятельности, нестандартность мышления, креативность, мотивацию и направленность на деятельность. Есть еще простое, краткое, но емкое объяснение : «Талант попадает в цель, в которую никто не может попасть, гений - в цель, которую никто не видит».

Важно вспомнить работу академика, председателя Академии Наук СССР Аксарьяна Гургена Ашотовича «Гении и общество», который считал наиважнейшим делом государства об одаренных людях – гениях, людях искусства и науки, чью, часто незавидную судьбу он описал в своей работе. Он даже предлагал защиту гениев передать под патронат ЮНЕСКО, так как считал, что только гении создают новое в науке и искусстве. Любовью и болью пронизаны последние страницы его работы, где он помещает общую для всех гениев эпитафию :

Мир оставляю вам,

А мне покой над миром,

Вдали от суеты, позора и страстей.

Жизнь – ярмарка, а Бог – владелец тира,

В котором гении – мишени для людей…

Сталкиваясь в своей педагогической работе с одаренным ребенком, мы убеждаемся в правоте подобного взгляда на проблему одаренных личностей. Зачастую это очень беззащитные и уязвимые дети, выделяющиеся из общей массы не только своей яркой одаренностью, но и особым, нестандартным, «странным» поведением. Это объяснимо, так как отдел мозга, отвечающий за социализацию, занят у них решением других проблем. Они обладают богатым внутренним миром, врожденной интуицией, умением предельно концентрироваться, решать одновременно несколько задач, но не умеют правильно общаться со сверстниками, ранимы, обидчивы. Поэтому часто являются объектом насмешек и агрессии не только других детей, но и даже некоторых псевдопедагогов. Очень много примеров в биографической, философской, эстетической литературе, кинематографии, которые описывают вопросы и проблемы одаренности. Любому педагогу очень полезно почитать и посмотреть эти источники, чтобы сформировать свои собственные взгляды на эти вопросы. Но главный принцип или заповедь педагога – это - «не навреди». Огромная ответственность лежит на учителе, который должен не только обладать высоким профессионализмом, но и быть гуманным педагогом и тонким психологом.

В России в XX веке сложилась уникальная система музыкального образования: первый уровень – детские музыкальные школы и школы искусств, второй – музыкальные училища (колледжи) и школы-десятилетки при консерваториях, и третий – консерватории и институты искусств, аспирантура. Эта система имеет глубоко продуманные программы на каждом уровне: проверенные временем методики работы с обучающимися, четкую организацию учебного процесса с опробованными, равными для всей страны программными требованиями, отлаженную систему подготовки к конкурсам, высокий уровень поисков в области музыкальной педагогики и переподготовки кадров. Россия исторически представляет миру музыкантов высокого уровня, получивших признание в мире профессионального образования. Традиции и влияние российской музыкальной школы в мире неоспоримо сильны, высоко ценится фундаментальное образование, которое получают в специализированных школах и консерваториях. Центром традиций российской музыкальной педагогики является высокая духовность, приверженность национальным эстетическим идеалам. Но у каждой системы есть и недостатки. К сожалению многочисленные реформы в сфере музыкального образования, сокращение бюджета и оптимизация под красивыми лозунгами, нивелирование престижности профессии музыканта привело к снижению общего уровня духовной культуры, музыкального развития детей (особенно в провинции). На сегодняшний момент «занятия» музыкой как для педагогов общеобразовательных школ, так и для родителей - это «отвлечение» от основного, «необходимого» базового образования. В музыкальных школах - это постоянное «битье в одну точку» как метод совершенствования исполнительских навыков в сочетании с разрозненной подачей информации на отдельных предметах. К тому же в современной музыкальной школе педагоги часто не учитывают индивидуальные природные способности ребёнка и не дифференцируют темп подачи информации. В современной российской педагогике принято «выращивать» учащихся, используя методы «натаскивания», «подавления», «технической наработки». Особенно это касается музыкальных спецшкол, когда педагог ради высоких показателей и сохранения и поддержания своего «имени» пользуются одаренными детьми исключительно в своих интересах, деформируя процесс обучения и подавляя личность ребенка. Эти дети становятся заложниками своих способностей, и часто, будучи в юном возрасте «вундеркиндами», занимаясь на инструменте много часов в день, участвуя в бесконечных конкурсах, концертах, проектах, пройдя атмосферу жуткой конкуренции и зависти, к подростковому периоду выгорают и теряют ко всему интерес. Однобокое развитие и ограниченный объем знаний в других областях не дает им свободно реализоваться в дальнейшей жизни при выборе другой профессии. А в профессии музыканта на коммерциализированном рынке классической музыки они должны предпринимать невероятные усилия, чтобы попасть «в обойму», т.е. в число тех музыкантов, которых приглашают играть концерты. (Очень интересен фильм «Чудо-дети России» режиссера Ирене Лангеман, книга Полины Осетинской «Прощай грусть», фильм о пианисте Алексее Султанове).

В странах Европы давно осуществляется многоуровневое развитие, соответствующее каждому ребёнку, включая гиперактивных детей, детей со слабым уровнем развития, одаренных детей, индиго. Все они входят в группу детей с особыми образовательными потребностями. Европейская культура образования изначально нацелена на воспитание гармоничной, уверенной в себе личности и всесторонне развитого человека, который не является «продуктом» прогресса, а самоценен сам по себе. Еще одна важная особенность музыкального воспитания и обучения за рубежом - наличие музыкальных пансионатов, где дети, выбирающие музыкальное образование в качестве своих жизненных приоритетов, живут в школе-интернате в течение всего учебного года, не отвлекаются на посторонние задачи и получают полный профиль профессионального образования. Такое глубокое погружение в мир музыки «рождает» именитых музыкантов и профессионально развитых личностей, без «надлома» в психологическом и физическом здоровье.

Таким образом, выбирая методы и формы работы с одаренными детьми в обычной музыкальной школе или школе искусств, необходимо точно понимать цели и задачи обучения, а отсюда происходит выбор форм и методов. Педагог обязан знать и учитывать особенности развития ребенка в разные периоды детства, чтобы развитие его музыкальных способностей совпадали со сведениями об окружающем мире и передавались ему через свойственные его возрасту виды деятельности. Различные педагогические школы (Руссо, Р.Штайнера, М.Монтессори, Гербарта, Торндайк, В.А.Сухомлинского и др.) выделаяют примерно 4 периода развития ребенка:

Дошкольный период (3-7 лет). В этом возрасте ребенок познает окружающий мир, его деятельность - это овладения элементарными навыками труда и учения. Обучение музыке должно быть связано с игрой, без навязывания и насилия. Слушание музыки может быть в постоянном фоновом режиме (метод Ш.Сузуки, К.Орфа), но с чередованием объяснения, беседы, сравнения, заострения внимания на значимых моментах. Обязательны хоровое пение, ритмика, элементарные навыки сольфеджирования, связывание различных видов искусств (музыка-живопись-театр). Индивидуальная форма обучения – игра на музыкальном инструменте (скрипка, фортепиано, блокфлейта вполне возможны с 4-5 лет, также с элементами игры). Для музыкально одаренных детей все эти способы не представляют никакого труда, а доставляют исключительно удовольствие, если связывать труд с словесным и другими видами поощрения (Школы Столярского, А.Д. Артоболевской, Е.М. Тимакина, Г.С.Турчаниновой). Важна справедливость, доверие ребенка к педагогу, честность отношений. Безусловно, огромную роль играют родители, которые обязательно должны продолжать заниматься с ребенком дома, выполняя задания учителя и среда, - благожелательное окружение, в котором находится ребенок.

Младший школьный (7-10 лет). В этот период очень важно сохранить единство процесса обучения и воспитания, а также развить у ребенка процесс трудолюбия, самовоспитания и самоанализа. Важно привить не только навыки и дать знания, но и обогатить духовно ребенка, объясняя занятия музыкой не как самоцель – (играть на инструменте лучше, быстрее всех, быть первым, выступать на концертах, получать места на конкурсах), а как средство для познания окружающего мира, осмысления жизни, ее нравственных и духовных законов, служения ближним. (Притча о талантах, которые нельзя закапывать в землю, а необходимо преумножать для обогащения собственной души). Для этого педагог сам должен быть примером для ребенка, и его поступки не должны входить в резонанс с его словами. Учитель должен быть и профессиональным и духовным лидером.

В этот период важно раскрыть творческие способности ребенка. Этому способствуют как индивидуальные (занятия на музыкальном инструменте, композиция), так и групповые формы обучения (сольфеджио, музыкальная литература, ансамблевая игра, импровизация. Обязательно посещение концертов, выставок, театрализованных представлений. В качестве мотивации и творческого развития - организация концертов класса, собственных ансамблевых проектов (по принципу симпатии, интересов), творческих вечеров, конкурсов. Роль и помощь родителей очень важна.

Подростковый возраст (11-14 лет). Один из самых сложных периодов развития ребенка, - период физиологического созревания, эмоциональных взрывов, сомнений, самоопределения. В эти годы возникает много вопросов, часто остающихся без ответа, о смысле жизни, о собственном выборе пути. Педагогу важно понять собственные желания ребенка, помочь ему сделать собственный выбор. Часто в этом возрасте дети, обладающие яркими музыкальными способностями, все-таки делают выбор в пользу других видов деятельности, - иностранные языки, живопись, литература. Часто этому способствует боязнь сцены и ощущение того, что другие дети в чем-то сильнее, успешнее, низкая самооценка. Не нужно давить на ребенка в этот период, надо дать возможность ему самому сделать выбор. Учитель должен постараться создать благоприятные условия для всестороннего развития ребенка, неприемлемо культивирование только музыкальных способностей, необходимо развивать все составляющие в структуре одаренности. В этом плане хорошая музыкальная школа с крепким педагогическим составом и чутким подходом к одаренному ребенку имеет преимущество перед спец. школами, которые ставят во главу угла имя школы или педагога, и создают порой невыносимое психологическое давление на детей и родителей, а также общую атмосферу «выживания сильнейших». Талантливые дети медленно адаптируются, не сразу привыкают к новым людям, иногда теряются от напора требований и оценок, и, чтобы раскрыться, им требуется больше времени и доброжелательная обстановка. В детских музыкальных школах руководство заинтересовано в таких детях, для них создаются пути их творческой реализации, «ситуация успеха». Одаренность - системное образование, и отсутствие или слабое развитие одного из ее компонентов не позволит человеку реализовать данный ему природой потенциал. Так как ядром одаренности являются познавательная активность и познавательная потребность, это качество обеспечивает процесс деятельности и удовольствие, удовлетворение от него. В итоге, развитие способностей оказывается зависящим от активности и определяемым ею. Мотивацией для творческой деятельности в этот период чаще всего служат собственные самостоятельные поисковые решения ребенка (концерты, конкурсы, литературно-музыкальные конференции, проведение уроков с младшими товарищами), - создание творческой ситуации, делающей невозможным обыденное отношение ученика к музыке, моделирование учащимся творческого процесса зрелою мастера. Все эти компоненты должны перерасти в сформированную эмоционально-волевую сферу, что выражается в повышенной работоспособности, трудолюбии, настойчивости, целеустремленности и т.п.

Старший школьный возраст, 14-18 лет. Период интенсивного поиска способов труда и существования, профессионального самоопределения, самостоятельности и ответственности. Ведущая деятельность – учебно-профессиональная. Это время перехода в среднее или высшее звено музыкального образования (колледж, училище, ВУЗ). Роль педагога (преимущественно доцента или профессора, обладающего комплексом профессиональных, интеллектуальных, личностных и поведенческих качеств) выражается в обучении, поддержке, «соратничестве», кураторстве. На уроках и лекциях должна создаваться атмосфера вдохновения, некой «мистерии», таинства, ухода в некие далекие возвышенные сферы.

Истинное назначение творчества – это создание красоты по законам гармонии, а само творчество- это процесс реализации духовных ценностей. Только в творческом процессе человек гармонично развивается и создает атмосферу гармонии вокруг себя. Творческого человека можно сравнить с деревом, корни которого уходят глубоко в землю, а вершина возвышается над землей и тянется в небо. Задача педагога – помочь ребенку поисках гармонии, «не убить в нем Моцарта», воспитать высокопрофессионального, духовного, культурного, гармонично развитого человека.

Список использованной литературы:

1. Берлянчик М.М. Проблемы одаренности//Основы учения юного скрипача: Мышление. Технология. Творчество. М.,1983. 200 с. С. 26-44.

2. Венгер Л.А., Мухина В.С. Психология. М.: Просвящение,1983. 336 с.

3. Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте.- СПб.: СОЮЗ, 1997. -96с.

4. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. М.,1983. 190 с.

5. Гольденвейзер А.Б. Об исполнительстве//Вопросы фортепианного исполнительства. М.,1965. Вып. 1. 62с.

6. Лейтес М.С. Бывают выдающиеся дети//Семья и школа.,1990. N 3. 33 с.

7. Мелхорн Г. Гениями не рождаются: Общество и способности. М.: Просвящение,1989. 160 с.

8. Тимакин Е.М. Воспитание пианиста. Методическое пособие . 1989, 12 с.

9. Ходанович А.И. Инновационные аспекты современных образовательных технологий // Инновации, 2003. №2-3, с. 73-75.