.

Музыкальные способности

Музыкальное искусство активно помогает решать задачи духовного, нравственно-эстетического воспитания, поскольку оно всегда служило символом добра, красоты, гармонии человеческих чувств, переживаний. Благодаря особенностям музыки как вида искусства, она играет совершенно особую роль в развитии ребенка.

Развитие музыкальных способностей всегда являлась одной из важных задач, стоящих перед педагогами, потому что именно **дошкольный возраст** является сензитивным по отношению к развитию всех основных психических процессов, способностей, в том числе и музыкальных. Развитие музыкальных способностей позволяет дошкольникам успешно проявлять себя в различных видах музыкальной деятельности и обеспечивает осознание особенностей музыкального языка, что является основой для формирования музыкального вкуса и интересов детей.

Кардинальным для педагогики является вопрос о **природе музыкальных способностей**: представляют ли они собой врожденные свойства человека или развиваются в результате воздействия окружающей среды, воспитания и обучения.

Другим важным теоретическим аспектом проблемы, от которого существенно зависит практика музыкального воспитания, является **определение содержания понятий музыкальные способности, музыкальность, музыкальная одаренность.** От того, что принимается за основу содержания этих понятий, в большой степени зависят и направление педагогических воздействий, диагностика музыкальных способностей и т. д.

На разных исторических этапах становления музыкальной психологии и педагогики, зарубежной и отечественной, существуют различные подходы.

Борис Михайлович Теплов (1896-1965-психолог, основатель школы дифференциальной психологии, доктор педагогических наук по психологии) четко определил свою позицию в вопросе о **врожденности музыкальных способностей**. Опираясь на работы выдающегося физиолога И.П. Павлова, он признавал врожденными свойства нервной системы человека, но не рассматривал их только как наследственные . Врожденные свойства нервной системы Б.М. Теплов отделяет от психических свойств человека. **Он подчеркивает, что врожденными могут быть лишь анатомо-физиологические особенности, т. е. задатки, которые лежат в основе развития способностей .**

Способности это индивидуально-психологические особенности человека, имеющие отношение к успешности выполнения какой-либо одной деятельности или многих. Они не сводятся к наличию навыков, умений или знаний, но могут объяснить легкость и быстроту их приобретения. Музыкальные способности, необходимые для успешного осуществления музыкальной деятельности, объединяются в понятие «музыкальность». Музыкальность это комплекс способностей, требующихся для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, но, в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности .

Кроме музыкальности, включающей в себя комплекс специальных, именно музыкальных способностей, Б.М. Теплов указывает на **наличие у человека общих способностей,** проявляющихся в музыкальной деятельности . Это творческое воображение, внимание, вдохновение, творческая воля, чувство природы и т. д.

Качественное сочетание общих и специальных способностей образует более широкое по сравнению с музыкальностью понятие «музыкальная одаренность». **Каждый человек обладает своеобразным сочетанием способностей — общих и специальных.** Особенности психики человека предполагают возможность широкой компенсации одних свойств другими. Поэтому музыкальность не сводится к одной способности: «Каждая способность изменяется, приобретает качественно иной характер в зависимости от наличия и степени развития других способностей».

У каждого человека имеется оригинальное сочетание способностей, определяющее успех протекания той или иной деятельности. У всякого нормального человека есть некоторая музыкальность. Основное, что должно интересовать педагога, не вопрос о том, насколько музыкален тот или другой ученик, а вопрос о том, какова его музыкальность и каковы, следовательно, должны быть пути ее развития.

Таким образом, Б.М. Теплов признает врожденными некоторые особенности, предрасположения человека, задатки. Сами же способности всегда являются результатом развития. **Способности зависят от врожденных задатков, но развиваются в процессе воспитания и обучения.**

Музыкальность определяется как комплекс способностей, развиваемых на основе врожденных задатков в музыкальной деятельности, необходимых для успешного ее осуществления, выделяют три основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности: ладовое чувство, музыкально-слуховые представления и чувство ритма.

1) **Ладовое чувство**, т.е. способность эмоционально различать ладовые функции звуков мелодии и чувствовать эмоциональную выразительность звуковысотного движения. Эту способность можно назвать иначе эмоциональным, или перцептивным, компонентом музыкального слуха. Ладовое чувство образует неразрывное единство с ощущением музыкальной высоты. Ладовое чувство непосредственно проявляется в восприятии мелодии, в узнавании её, в чувствительности к точности интонации. Оно наряду с чувством ритма образует основу эмоциональной отзывчивости на музыку. В детском возрасте характерным проявлением его является любовь и интерес к слушанию музыки.

2**) Музыкально-слуховые представления**. Эту способность можно иначе назвать слуховым, или репродуктивным, компонентом музыкального слуха. Она непосредственно проявляется в воспроизведении по слуху мелодии, в первую очередь в пении. Совместно с ладовым чувством она лежит в основе гармонического слуха. На более высоких ступенях развития она образует то, что обычно называют «внутренним слухом». Она образует основное ядро музыкальной памяти и музыкального воображения.

3) **Музыкально-ритмическое чувство**, т.е. способность активно переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить последний. В раннем возрасте музыкально-ритмическое чувство проявляется в том, что слушание музыки совершенно непосредственно сопровождается теми или другими двигательными реакциями, более или менее точно передающими ритм музыки. Оно лежит в основе всех трех проявлений музыкальности, которые связаны с восприятием и воспроизведением временного хода музыкального движения. Наряду с ладовым чувством, оно образует основу эмоциональной отзывчивости на музыку.

Этот комплекс способностей, требующихся для занятия именно музыкальной деятельностью и в то же время связанных с любым видом музыкальной деятельности и образует основное ядро музыкальности.

Музыкальные способности, их виды и общая характеристика

Рассмотрим структуру музыкальности подробнее:

Ладовое чувство. Музыкальные звуки организованы в определенном ладу. Мажорный и минорный лады различаются по эмоциональной окраске. Иногда мажор связывают с эмоционально положительной гаммой настроений — веселым, радостным настроением, а минор — грустным. В некоторых случаях это бывает именно так, но далеко не всегда. Как происходит различение ладовой окраски музыки? Ладовое чувство — это эмоциональное переживание, эмоциональная способность. Кроме того, в ладовом чувстве обнаруживается единство эмоциональной и слуховой сторон музыкальности. Имеет свою окраску не только лад в целом, но и отдельные звуки лада (имеющие определенную высоту).

Ладовое чувство — это различение не только общего характера музыки, настроений, выраженных в ней, но и определенных отношений между звуками — устойчивыми, завершенными (при окончании на них мелодии) и требующими завершения. Ладовое чувство проявляется при восприятии музыки как эмоциональное переживание, «прочувствованное восприятие». Оно может обнаруживаться при узнавании мелодии, определении, закончилась или не закончилась мелодия, в чувствительности к точности интонации, ладовой окраске звуков.

В дошкольном возрасте показателем развитости ладового чувства являются любовь и интерес к музыке. Поскольку музыка по существу своему является выражением эмоционального содержания, то и музыкальный слух должен быть, очевидно, эмоциональным слухом. Ладовое чувство — одна из основ эмоциональной отзывчивости на музыку (центра музыкальности). Поскольку ладовое чувство проявляется при восприятии звуковысотного движения, в нем прослеживается взаимосвязь эмоциональной отзывчивости на музыку с ощущением музыкальной высоты.

Музыкально-слуховые представления. Чтобы воспроизвести мелодию голосом или на музыкальном инструменте, необходимо иметь слуховые представления того, как движутся звуки мелодии — вверх, вниз, плавно, скачками, повторяются ли, т. е. иметь музыкально-слуховые представления звуковысотного (и ритмического) движения. Чтобы воспроизвести мелодию по слуху, надо ее запомнить. Поэтому музыкально-слуховые представления включают в себя память и воображение . Так же как запоминание может быть непроизвольным и произвольным, музыкально-слуховые представления различаются по степени их произвольности. Произвольные музыкально-слуховые представления связаны с развитием внутреннего слуха. Внутренний слух — это не просто способность мысленно представлять себе музыкальные звуки, а произвольно оперировать музыкальными слуховыми представлениями.

Наблюдения доказывают, что для произвольного представления мелодии многие люди прибегают к внутреннему пению, а обучающиеся игре на фортепиано сопровождают представление мелодии движениями пальцев (реальными или едва фиксируемыми), имитирующими ее воспроизведение на клавиатуре . Это доказывает связь музыкально-слуховых представлений с моторикой. Особенно тесна эта связь тогда, когда человеку необходимо произвольно запомнить мелодию и удержать ее в памяти. «Активное запоминание слуховых представлений,— отмечает Б.М. Теплов,— делает участие двигательных моментов особенно существенным».

Педагогический вывод, который вытекает из этих наблюдений, — возможность привлекать вокальную моторику (пение) или игру на музыкальных инструментах для развития способности музыкально-слуховых представлений.

Таким образом, музыкально-слуховые представления — это способность, проявляющаяся в воспроизведении по слуху мелодий. Она называется слуховым, или репродуктивным, компонентом музыкального слуха.

Чувство ритма — это восприятие и воспроизведение временных отношений в музыке. Большую роль в расчленении музыкального движения и восприятии выразительности ритма играют акценты. Как свидетельствуют наблюдения и многочисленные эксперименты, во время восприятия музыки человек совершает заметные или незаметные движения, соответствующие ее ритму. Это движения головы, рук, ног, а также невидимые движения речевого, дыхательного аппаратов. Часто они возникают бессознательно, непроизвольно. Попытки человека остановить эти движения приводят к тому, что - либо они возникают в другом качестве, либо переживание ритма прекращается вообще. Это говорит о наличии глубокой связи двигательных реакций с восприятием ритма, о его моторной природе.

Переживание ритма, а, следовательно, и восприятие музыки — это активный процесс. «Слушатель только тогда переживает ритм, когда он его воспроизводит, соделывает... Всякое полноценное восприятие музыки есть активный процесс, предполагающий не просто слушание, но и соделывание, причем соделывание включает весьма разнообразные движения. Вследствие этого восприятие музыки никогда не является только слуховым процессом; оно всегда слухо-двигательный процесс» .

Чувство музыкального ритма имеет не только моторную, но и эмоциональную природу. Содержание музыки эмоционально. Ритм же — одно из выразительных средств музыки, с помощью которых передается содержание. Поэтому чувство ритма, как и ладовое чувство, составляет основу эмоциональной отзывчивости на музыку. Характерные особенности музыкальной речи (акценты, паузы, плавное или отрывистое движение и т. д.) могут быть переданы соответствующими по эмоциональной окраске движениями (хлопки, притопы, плавные или отрывистые движения рук, ног и т. д.). Это позволяет использовать их для развития эмоциональной отзывчивости на музыку.

Таким образом, чувство ритма - это способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить его.

Необходимо добавить, что понятие «музыкальность» не исчерпывается названными тремя основными музыкальными способностями. Кроме них в структуру музыкальности могут быть включены исполнительские, творческие способности и т.д**. Индивидуальное своеобразие природных задатков каждого ребенка, качественное своеобразие развития музыкальных способностей необходимо учитывать в педагогическом процессе.**

Становление специальных способностей, активно начинается уже в дошкольном детстве. Если деятельность ребенка носит творческий, нерутинный характер, то она постоянно заставляет его думать и сама по себе становится достаточно привлекательным делом как средство проверки и развития способностей. Такая деятельность укрепляет положительную самооценку, повышает уверенность в себе и чувство удовлетворенности от достигнутых успехов. **Если выполняемая деятельность находится в зоне оптимальной трудности, то есть на пределе возможностей ребенка, то она ведет за собой развитие его способностей, реализуя то, что называется** **зоной потенциального развития**. Деятельность, не находящаяся в пределах этой зоны, гораздо в меньшей степени ведет за собой развитие способностей. Если она слишком проста, то обеспечивает лишь реализацию уже имеющихся способностей; если же она чрезмерно сложна, то становится невыполнимой и, следовательно, также не приводит к формированию новых умений и навыков .

Развитие специальных способностей является сложным и длительным процессом. Для разных специальных способностей характерно неодинаковое время их выявления. Ранее прочих проявляются дарования в области искусств, и прежде всего в музыке. Установлено, что **в возрасте до 5 лет** развитие музыкальных способностей происходит наиболее благоприятно, так как именно в это время формируются музыкальный слух и музыкальная память ребенка.

Таким образом, все выше перечисленное еще раз доказывает необходимость развития музыкальных способностей в дошкольном возрасте, поскольку именно этот период является наиболее сензитивным и, если не руководить музыкальным развитием ребенка, то эти спонтанные проявления останутся нереализованными.

Виды музыкальной деятельности дошкольников

Деятельность – это активный процесс овладения общественным опытом, достижениями культуры. На протяжении своей жизни человек осваивает различные виды деятельности, в результате которых у него формируются психические качества и свойства личности. Некоторые из них приобретают особую значимость, протекают наиболее успешно. В избирательных отношениях, склонностях к определенным видам деятельности проявляются личностные качества человека.

Музыкальная деятельность дошкольников – это различные способы, средства познания детьми музыкального искусства (а через него и окружающей жизни, и самого себя), с помощью которых осуществляется музыкальное и общее развитие .

В музыкальном искусстве XX века революционный процесс обновления содержания и формы (тематики, выразительных средств и методов музыкально-образного воплощения нового идейного содержания) уже несколько раз потрясал устойчивые музыкальные своды. Одна из новых педагогических концепций базируется на современных технологиях и направлена на музыкальное образование в дошкольном периоде.

На основе концепции были разработаны многочисленные программы, основанные на инновационных педагогических технологиях. Главным направлением, стратегией содержания воспитательного процесса этих программ является достижение цели-результата: **воспитание целостной, гармоничной, талантливой, креативной личности ребенка**. Это достигается благодаря используемому принципу правостороннего обучения, где главное: интуиция, эмоционально-образное преподнесение довольно сложных понятий, учебной информации в легкой, развлекательной, фантазийной форме игры-путешествия: образование + развлечение + увлечение. Последующее соединение правостороннего обучения с левосторонним, вбирая в себя метод проблемного обучения, направлен не на знание, а на познание, на действие, на переживание в действии, на эмоциональное открытие, на "игру в открытие" определенного понятия, определенной информации по программе. Не передачей готовой информации в голову ребенка должен заниматься педагог, а учить добывать ее самим, открывать ее, устанавливая при этом обратную связь – один из важных принципов современных образовательных программ .

Музыкально-эстетическое воспитание осуществляется в процессе активной преобразующей продуктивной деятельности. Художественная деятельность предполагает восприятие и создание предметов искусства. Поэтому различаются деятельность восприятия, исполнительство и творчество.

В музыкальном воспитании детей выделяют следующие виды музыкальной деятельности: восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательную деятельность . Все они имеют свои разновидности.

Так, восприятие музыки может существовать как самостоятельный вид деятельности, а может предшествовать и сопутствовать остальным видам. Деятельность эстетического восприятия - это сложное социальное явление, характеризующееся единством эмоционального и интеллектуального. Она предполагает целостное и целенаправленное видение прекрасного, его оценку, включающую в себя индивидуальность проявлений и эмоциональность переживаний. Одним из основных видов музыкальной деятельности является слушание-восприятие музыки. Основной он потому, что присутствует и во всех других видах музыкальной деятельности. Слушание музыки как вид деятельности имеет свои задачи: знакомить детей с музыкальными произведениями современной, классической, народной музыки, доступными их восприятию; развивать способность эмоционально-оценочно откликаться на музыкальные произведения, воспитывая тем самым музыкальный вкус; дать первоначальные сведения о музыке, познакомить с простейшими средствами музыкальной выразительности; подводить к запоминанию музыкальных произведений, формируя тем самым «музыкальный багаж».

Исполнительская деятельность - это воспроизведение усвоенной системы действий в определенных условиях. Основные виды исполнительской деятельности в дошкольном возрасте – это пение, музыкально-ритмические движения и игра на детских музыкальных инструментах.

Пение имеет в жизни ребенка огромное значение. Голос – это первый универсальный музыкальный инструмент, которым овладевает ребенок.

Пение – наиболее доступный исполнительский вид деятельности и вместе с тем, пение – сложный процесс звукообразования, в котором важна координация слуха и голоса, т.е. взаимодействие певческой интонации и слухового мышечного ощущения.

Процесс совершенствования слуха и интонирования начинается с 2 – 3 лет с простейшего «подравнивания» вокальной интонации к образцу и зависим от развития и созревания голосового аппарата ребенка. О степени сформированности навыка точного интонирования говорит способность ребенка точно воспроизводить голосом мелодию после первого ее прослушивания.

Пение как вид деятельности ставит следующие задачи: формировать у детей певческие умения и навыки (правильное звукообразование и интонирование, дикция, правильная организация дыхания), способствующие выразительному исполнению песен как с помощью взрослого, так и самостоятельно, с аккомпанементом и без него; развивать музыкально-сенсорные способности, умение слышать и контролировать себя в сольном и хоровом пении .

Музыкально-ритмические движения как вид деятельности также играют большую роль не только в музыкальном, но и в общем развитии ребенка. Овладевая навыками ритмичного, выразительного движения ребенок учится владеть своим телом, у него формируется правильная осанка, выразительная легкая походка. Говоря о развитии музыкальных способностей в музыкально-ритмической деятельности имеют в виду, прежде всего, способность ощущать ритмическое своеобразие в музыке и передавать это в своих движениях. Поэтому перед педагогом стоит задача учить воспринимать развитие музыкальных образов и согласовывать с ними свои движения. Работа педагога по развитию музыкальных способностей ребенка в музыкально-ритмической деятельности строится по двум направлениям – развитие музыкально-ритмических навыков и навыков выразительного движения. Музыкально-ритмические навыки – это навыки передачи в движении наиболее ярких средств музыкальной выразительности (формы, темпа, динамики, метроритма). Музыкально-ритмические навыки осваиваются детьми в процессе разучивания танцев, народных плясок и хороводов, упражнений, музыкальных игр, требования же в работе над этими навыками последовательно усложняются. Навыки выразительного движения – это определенный запас движений, которые заимствованы из физической культуры (гимнастические упражнения, различные виды ходьбы, бега, перестроений), из области сюжетной драматизации (изображение птиц, зверей; человек и его деятельность), из области танца (элементы народных плясок, бальных танцев), а также движения детской пляски.

Игра на детских музыкальных инструментах – один из видов исполнительской деятельности дошкольников. Ее назначение — способствовать проявлению и развитию музыкальных способностей ребенка, обогащать художественный опыт детей, развивать их интерес к исполнительской деятельности. При этом важно эмоциональное отношение ребят к музицированию, восприятие звучания отдельных инструментов и усвоение приемов игры.

Включение в занятие игры на музыкальных инструментах связано с решением следующих педагогических задач:

1) стимулировать исполнительскую деятельность детей;

2) способствовать формированию у них художественного вкуса и интересов;

3) воспитать интерес к игре в оркестре; различать тембр инструментов, чувствовать гармонию их звучания;

4) активизировать развитие музыкальных способностей;

5) способствовать формированию представлений о выразительной сущности элементов музыкальной речи и средств музыкальной выразительности .

Музыкально-образовательная деятельность включает в себя сведения общего характера о музыке как о виде искусства, музыкальных жанрах, композиторах, музыкальных инструментах и т.д., а так же специальные знания о способах исполнительства.

Каждый вид музыкальной деятельности, имея свои особенности, предполагает овладение детьми теми способами деятельности, без которых она не осуществима, и оказывает специфическое влияние на музыкальное развитие дошкольников. Поэтому так важно использовать все виды музыкальной деятельности.

Таким образом, все виды музыкальной деятельности являются средствами музыкального воспитания и развития детей. **Овладение перечисленными видами музыкальной деятельности позволяет ребенку встать на следующую ступень - ступень к овладению творческой деятельностью.**