ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ОДАРЕННОСТИ ДЕТЕЙ: ЮНЫЕ ПИАНИСТЫ - КОМПОЗИТОРЫ

Ирина Борисовна Пильщикова,
педагог дополнительного образования по классу фортепиано
МБУ ДО «Детская школа искусств №5» г.о. Самара

Интеграционные процессы, которые сейчас происходят во всех сферах жизни, не могут миновать и музыкальное образование. Меняются цели обучения – от стремления дать ученику только сумму знаний, умений и навыков до раскрытия его творческой индивидуальности. В связи с этим, важно помочь ученику найти свои интересы, удовлетворить внутренние потребности в самореализации через творческий процесс создания музыки.

Для развития юных пианистов, на наш взгляд, недостаточно разработаны подходы и способы музыкальных занятий по развитию творческих способностей в начальный период обучения. Вместе с тем, дети первого - третьего классов (7-9 лет) восприимчивы, интуитивны, склонны к фантазии и воображению. Поэтому от правильного старта зависит активность и усердие детей в обучении, раскрытие их как через собственную музыку, так и освоение навыков игры на фортепиано.

Цель статьи – показать начальные этапы работы с детьми по созданию музыкальных композиций.

В основе данного исследования использованы следующие идеи:

– определение ведущих видов интеллекта, которые соответствуют базовым способностям человека и их гармоничное развитие по теории американского психолога, нейропсихолога и педагога Хауэрда Гарднера «Multiple intelligtncies» в интерпретации Д.К. Кирнарской в книге «Психология музыкальных способностей. Музыкальные способности» [1, с. 49-54];

– выявление признаков и классификация одаренности обучающихся по ее критериям в материалах «Рабочей концепции одаренности» (ответственный редактор Богоявленская Д.Б., научный редактор Шадриков В.Д.) [2, с.7-48]

– «Диагностика музыкальных способностей детей» Анисимова В.П. по учебному пособию для студентов высших учебных заведений [3].

– материалы, изложенные в авторском учебно-методическом пособии «Создание творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств» [4].

Автор статьи, также опирается на личный психолого-педагогический опыт работы по развитию художественной одаренности детей и опыт собственной композиторской практики (наличие авторского, фортепианного и вокального сборников, присвоение звания лауреата международного и областного конкурсов по композиции).

Итак, в начале нашего исследования обозначим характерные черты одаренных детей с задатками композитора на основе наблюдений автора:

– юные композиторы изначально имеют проявленные музыкальные и интуитивные способности, музыкальный и инспиративный виды интеллекта по

теории Х. Гарднера, а также, индивидуально, другие вспомогательные способности. Например, вербальные или визуальные (способность к устной и письменной речи, к рисованию или в отдельных случаях их синтезу);
– дети с композиторскими задатками обладают особой впечатлительностью и потребностью самовыражения. Возможность сочинять, импровизировать музыку является для них необходимостью и «отдушиной»;
– обычно эти дети имеют хорошую музыкальную память, поэтому они способны повторять собственную музыку без изменений (они знают, что хотят выразить именно так, а не иначе);
– юные композиторы, как правило, «нестандартные» дети в обучении. Они имеют свое мнение и видение в сочинении, а также в исполнении музыки. Как и все дети, одни из них с большим трудом осваивают нотную графику, другие – неритмичны, бывают «корявые» в игре на фортепиано и т.п. Сочинение собственной музыки, мотивирует их на большее усердие в освоении навыков мастерства исполнителя.

Далее обозначим этапы работы с юными пианистами-композиторами, которые автор статьи успешно применяет на практике.

Первый этап: *Спонтанная импровизация на заданную тему.*

Всем детям в процессе обучения на музыкальных инструментах, в частности на фортепиано, важно испытать радость творчества. Предоставляя возможность спонтанной импровизации, педагог открывает путь к внутреннему постижению музыкального языка, раскрепощает детей. Данный способ автор успешно использует, начиная с донотного периода обучения.

Дети могут играть импровизации индивидуально, в дуэте на уроках по ансамблю и на групповых уроках фортепиано (в рамках авторской программы «Музыка и самопознание»). Добавим, что, опираясь на преобладающие способности детей, педагог используют элементы других видов искусств, в работе с каждым ребенком индивидуально. Это могут быть рисунки или стихи-эпиграфы, или пластические этюды, которые иллюстрируют музыкальные сочинение, вдохновляя юных композиторов.

Содержание темы является направляющей подсказкой для импровизации. Обозначим примерные темы: «Символы стихий природы» («Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь»). Задача детей импровизировать на фортепиано, исходя из образа, например, для стихии «Земля» характерно плотное, глубокое погружение в клавиатуру в нижнем регистре; стихия «Воды» – это мягкие плавные прикосновения в среднем регистре; для стихии «Огонь» естественны активные и отрывистые прикосновения и звучание; в стихии «Воздух» можно «полетать» по всей клавиатуре. Стихии могут сочетаться и переходить одна в другую. Задание выполняется в форме игры «Угадай стихию!»; «Маски – настроения» (на основе рисунков из приложения к «Дневнику творческого развития» В.Г. Ражникова [5, с.113-120].

Как правило, есть подготовительный этап, когда учащиеся раскрашивают маски-настроения, это помогает познакомиться и найти свое отношение к настроению. Далее в игре на фортепиано дети передают характер маски-настроения. Импровизация становится игрой в звуки и ритмы, она подобна

детскому рисунку. В такой деятельности происходит знакомство с клавиатурой фортепиано, дети осваивают элементы музыкального языка, естественно организуются их игровые движения.

Для выражения музыкального образа или настроения юные пианисты - композиторы свободно используют разные регистры, направления движения мелодии, различные штрихи (способы артикуляции), а также применяют кластеры glissando и т.п.

Уже на первом этапе внимательный педагог может выявить детей с задатками к музыкальной композиции. Также импровизация может многое рассказать о характере, темпераменте, эмоциональном состоянии ребенка в настоящий момент.

Второй этап: *Музыкальные композиции на свободные темы.*

Это могут быть темы, выбранные самим ребенком, поэтому актуальные для него. Задания сочинить музыку к стихам, темы, предложенные педагогом, в трактовке юного композитора. Например, «Планета моей мечты».

Решающей на этом этапе будет умение повторять звучание музыки наизусть (это означает неслучайный выбор звуков, ритма, гармоний и т.п.). На этом этапе запись нотного текста носит лишь фрагментарный характер, педагог только в отдельные моменты привлекает ребенка.

В процессе обучения автор статьи наблюдал одаренную девочку, которая во втором классе сочинила мюзикл на тему «Планеты моей мечты», который назвала «Космические путешественники». Ангелина Сергеева, так звали ученицу, была сценаристом, художником, автором-исполнителем музыки и текста, наличие синтеза разных видов интеллекта, помогло создать этому ребенку целое театральное действие.

Третий этап: *Углубленная работа с музыкальным материалом.*

Кратко обозначим третий этап работы с юными пианистами-композиторами. Как раз в это время на занятиях по фортепиано дети начинают играть такие произведения, как например, «Детский альбом» П.И.Чайковского, и другие произведения в различных музыкальных жанрах и формах. На этом этапе педагогу, с одной стороны, необходимо приобщить ребенка к традиционному музыкальному репертуару, с другой, максимально сохранить индивидуальность юного композитора. Поэтому, работая с детьми с задатками композиторов, желательно оставлять выбор свободной темы за ребенком.

На этом этапе начинается более осознанная работа с музыкальным материалом. Особое значение теперь уделяется знаниям по сольфеджио, самостоятельной записи нотного текста.

Далее мы обозначим гипотезу исследования. Изучая процесс создания детьми сначала спонтанной импровизации, а затем собственных музыкальных сочинений, автор статьи приходит к выводу: *деятельность юных пианистов - композиторов развивает творческое мышление.*

Далее отметим такой важный фактор, как режим занятий детей с задатками композиторов. «Импровизационно - композиторская деятельность для таких детей – вход во внутреннее пространство, способ постижения действительности. Именно эти дети нуждаются в наибольшей защите.

Желательно предоставить таким учащимся возможность сочетать «отшлифовку» нотного текста в игре на фортепиано с периодом свободы для самовыражения и сочинения музыки. Включать в программу зачетов авторские сочинения юных композиторов. Привлекать таких детей к участию в концертах, фестивалях, конкурсах композиторского творчества» [6, с.205].

Действительно, самовыражение и углубленное постижение музыкального языка способствует развитию таких качеств, как оригинальность, гибкость, разработанность и беглость (качества по тесту креативности П. Торренса). Опыт работы с юными пианистами-композиторами предоставляет педагогу возможность диагностировать развитие их способностей. Рассмотрим показатели по таблице.

Показатели уровня развития креативности юных пианистов - композиторов (адаптированный тест П. Торренса, модификация Пильщиковой И.Б.).

Таблица 1

Фамилия, имя учащегося	Показатели креативности	Результаты в начале года (в баллах)	Результаты в конце года (в баллах)
Бортей Агния	Оригинальность Гибкость Разработанность Беглость	6 7 4 5	9 9 7 6
Мартынова Полина	Оригинальность Гибкость Разработанность Беглость	7 6 5 4	9 8 8 7
Мкртчян Карина	Оригинальность Гибкость Разработанность Беглость	5 6 5 4	7 8 7 6
Фомин Виктор	Оригинальность Гибкость Разработанность Беглость	4 6 5 4	7 8 7 6

Результаты исследования показателей креативности в среднем по группе в начале и в конце 2018 - 2019 учебного года

Таблица 2

Показатели	В начале учебного года	В конце учебного года
Оригинальность	5,5	8
Гибкость	5,8	8
Разработанность	4,8	7,3
Беглость	4,3	6,3

Выводы:

Проведение диагностики показывает повышение уровня креативности, а также стремление к росту следующих профессиональных навыков:

– оригинальность в создании замысла собственного сочинения и трактовки в исполнении произведений других авторов;

– разработанность деталей нотного текста сочинений и охват целостности музыкальной формы произведений;
– гибкость в умении настраиваться на разные эмоциональные состояния и передавать их через свои сочинения, гибкость в сотрудничестве с педагогом;
– беглость в осмысленном исполнении собственных сочинений, чтении музыки с листа и активное освоение нотной записи.

Приведем результаты достижений юных пианистов - композиторов педагога Детской школы искусств №5 Пильщиковой И.Б. за 2018 - 2019 учебный год. Так, Мартынова Полина стала лауреатом пяти Международных и Всероссийских конкурсов в номинации «Композиция». Самым значимым из них стал конкурс - фестиваль имени Савелия Орлова (08-12 апреля 2019, Самара).

Другие одаренные дети, а именно, Бортей Агния, Мкртчян Карина, Фомин Виктор стали дипломантами школьного музыкального фестиваля «Пусть образ музыки звучит» (на основе синтеза элементов искусств) в номинациях: «Юный музыкант – импровизатор» и «Юный композитор».

В заключение статьи можно сделать вывод о том, что предлагаемые начальные этапы в обучении юных пианистов-композиторов помогают детям войти в процесс творческой деятельности, способствуют развитию их художественной одаренности. Добавим, что раскрытие задатков композиторских способностей детей требует от педагога умения слышать и сохранять «одаренное поведение» ребенка; вместе с тем, необходимо постоянно стремиться к профессиональному росту обучающихся. Поэтому творчески мыслящим педагогам важно реализовывать эти задачи, обновляя методы и способы занятий.

Список используемой литературы:

1. *Кирнарская, Д.К.* Психология специальных способностей. Музыкальные способности / Кирнарская, Д.К. – М.: Таланты – XXI век, – 2004. – С.49-54.
2. Рабочая концепция одаренности. Ответственный редактор Богоявленская Д.Б., научный редактор Шадриков В.Д. – 2-е издание, расширенное и переработанное – М., 2003. – С.7-48.
3. *Анисимов, В.П.* Диагностика музыкальных способностей детей / Анисимов, В.П.: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2004.– С.9-16.
4. *Пильщикова, И.Б.* Создание творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств / Пильщикова, И.Б.: учебно-методическое пособие. – Самара, ООО «СамЛюксПринт», 2016. – С.232.
5. *Ражников, В.Г.* Дневник творческого развития / Ражников, В.Г. – М.: Изд. Академии МЕЗАППИ частной школы НАСЛЕДНИК, 2000 – С.113-120.
6. *Пильщикова, И.Б.* Развитие одарённости детей в обучении игре на муз инструментах на основе включения в разные виды деятельности / Пильщикова, И.Б. Материалы научно-практической конференции по проблемам работы с одарёнными детьми 13 февраля 2018 года – Самара: Издательство «СНЦ», 2018. – С.205.