

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ: СПОСОБЫ ЗАНЯТИЙ ПО МЕТОДИКЕ «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ»

*И.Б. Пильщикова
Детская школа искусств №5
городского округа Самара*

В современном образовании всё чаще можно наблюдать явления синтеза науки и искусства, рождаются новые дисциплины на стыке разных предметов, неотделима от этих реалий жизни и музыкальная педагогика. Всё более актуальным становится развитие творческих способностей юных музыкантов, умение педагога предоставлять детям новые идеи, которые они могут самостоятельно реализовывать, проявляя свою индивидуальность. Как же работать над музыкальными произведениями, чтобы пробуждать творческую одарённость юных музыкантов?

Одной из методик, в которой используется синтез элементов искусств, раскрываются разные виды восприятий, прослеживается связь музыки и математики, музыки и психологии является авторская методика «Семь ключей». Хотя изначально методика адресована юным пианистам, она универсальна в применении для всех юных исполнителей, как пособие по творческому развитию. Данная авторская методика подробно рассмотрена в учебно-методическом пособии «Создание творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств» И.Б. Пильщиковой [2, с.113-160].

Гипотеза исследования в рамках статьи. Рассматривая этапы занятий юных музыкантов над музыкальным произведением: разбор текста, изучение и освоение, заключительный этап подготовки и настрой перед концертным выступлением, мы предположили, что методика «Семь ключей» развивает творческую одарённость юных музыкантов.

Практическая работа, направленная на проверку гипотезы.

В процессе работы над изучаемым произведением юным музыкантам необходимо развивать целый комплекс способностей. Очень важна взаимосвязь телесно-двигательных способностей, среди которых тактильно-кинестетические навыки, свобода игрового аппарата; эмоционально-чувственное восприятие, в частности, эмоциональная отзывчивость, развитие воображения, интуиции; также необходимо интеллектуальное осмысление для прочтения нотного текста, анализа и логики музыкальной формы. Рассмотрим способы занятий по авторской методике «Семь ключей».

«Ключ» первый: «Символы стихий природы»

Детям нравится играть в разных стихиях: «Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь». Это даёт возможность войти в иную атмосферу музыкального языка: изменить темп, артикуляцию (характер прикосновений), вес и плотность звучания, пластику движений и т.д.

Приведём пример использования «ключа» в процессе пошаговой работы с юными пианистами над техникой исполнения (гаммы, этюды, пьесы).

1. *Стихия «Земля»*. Темп медленный, задача играть по два, три, четыре звука в зависимости от музыкального размера, по долям с опорой на «раз». Считаем вслух, голос низкий, погружение пальцев с опорой «в дно» клавиш.

2. *Стихия «Вода»*. Это совсем другая атмосфера. Темп немного подвижнее. Важно слушать и ощущать плавность, «разглаженность» движений в игре, мягкость и пластичность звучания. Слабые доли «втекают» в сильные, а голос в счёте выше и мягче, чем в стихии «Земля».

3. *Стихия «Огонь»*. Напомним детям, что мы стремимся в исполнении на инструменте «к полёту». Уместно сравнение с полётом самолёта, когда сначала происходит разогрев, напряжение мотора, разгон, а затем уже взлёт. В стихии «Огонь» темп становится подвижнее. Группируем большее количество нот с опорой на сильную долю; активность пальцев (артикуляция), общий мышечный тонус возрастают. Главным становится ощущение наполнения энергией. (При необходимости, мы вновь возвращаемся к стихиям «Земля» и «Вода»).

4. *Наконец, стихия «Воздух»*. Это устремлённость, лёгкость в звуке и дыхании. Исполнение в быстром темпе, необходимо объединять целое предложение, фрагмент, часть. Воображаемый центр можно представить в области плеч, словно за спиной вырастают маленькие «крылышки».

Детям нравится играть в разных стихиях. Игра в этом «ключе» даёт возможность детям войти в музыкальный язык, а в начальном периоде обучения безбоязненно импровизировать на музыкальном инструменте.

«Ключ» второй: «Счёт-настрой в образе произведения»

Этот способ занятий заключается в умении направлять исполнение с помощью голоса и дыхания и с их помощью настраиваться на характер музыки. Это специальный приём, который помогает значительно облегчить вхождение ученика в правильное ощущение характера музыки с помощью голоса и счёта.

Игра на инструменте, пение – это сложные процессы, требующие выработки специальных навыков. Более естественной и управляемой для нас является речь. Также изменение характера голоса может помочь перевоплощению в музыкальный образ. В учебно-методическом пособии автора статьи «Создание творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств» можно найти примеры с уроков и подробно ознакомиться с правилами произнесения, этапами вхождения в музыкальный образ через счёт-настрой [2, с.122-126].

«Ключ» третий: «Живой ритм»

На практике педагоги часто исправляют неверный ритм юных пианистов. В данном «ключе» подробно изложены такие разделы, как:

1. *Базовые принципы метроритма*, а именно, сочетание сильных-слабых долей, коротких-длинных длительностей музыкального размера. Действительно, когда это постижение наполняет всю природу юных

музыкантов от моторно-двигательных ощущений, через эмоции и интеллектуальное осознания метроритма (фразы, периода, части и всего музыкального произведения), тогда чувство ритма становится выразительным и воздействует на слушателя.

2. Музыкальный размер и геометрические фигуры. Данный раздел особенно близок детям раннего школьного возраста в связи с возрастной потребностью в движении. Так движение по разным сторонам геометрических фигур помогут детям ощутить сильные и слабые доли, саму жизнь звучания.

Направления движений могут быть вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Обычно направления вправо и вперед соответствуют сильной доле, а влево и назад – слабой. Заметим, что делая движения по фигурам, важно чувствовать дыхание, ведь дыхание – это непрерывное чередование подъёмов и спадов, вдохов и выдохов, от метроритма одного такта до постижения метроритма высшего порядка – всей формы произведения.

Способность исполнителя музыки представлять музыкальный размер и ритм в геометрических фигурах или формах, а также умение наполнять звучанием разное пространство мы назовём «музыкальной геометрией». Изучение метроритма через геометрические фигуры открывает связь музыки и математики, а выполнение движений готовит слуховое представление будущего звучания во время исполнения на инструменте, пении и освобождает тело юных музыкантов, делая его более пластичным.

3. Интонирование через движение. Понятие «интонирование» в данном контексте применяется в широком значении. Это может быть танец под музыку для детей младшего школьного возраста, одарённых двигателью. Детям старшего возраста для постижения целостности музыкальной формы будет полезен приём дирижирования музыки.

Итак, создание пластического этюда в образе произведения и дирижирование помогают сформировать музыкальное представление, делая дальнейшее исполнение на инструменте ясным и выразительным.

«Ключ» четвёртый: «Слышу, вижу, осязаю»

Мастерство музыканта-исполнителя включает в себя целый комплекс восприятий. Педагогу, предлагая детям ассоциации для создания музыкального образа, лучше опираться на их ведущие сенсорные восприятия: слуховые (аудиальные), зрительные (визуальные), осязательные (кинестетические); которые можно выявить на основе педагогических наблюдений. На страницах методики «Семь ключей» говорится об истоках и важности следующих взаимосвязей:

– о развитии слуховых и зрительных сенсорных восприятий [2, с.140-142].

Известно, что звук и цвет имеют общую природу, в основе их различное качество вибраций. Существуют тёплые и холодные цвета, а также подобно им тёплые и холодные тона в музыке. Цвета имеют глубоко символическое значение для внешней и для внутренней жизни человека. Можно провести параллель от звука к цвету. Известно единство слуховых и зрительных восприятий А.Н. Скрябина и Н.К. Римского-Корсакова.

Важна не только высота, но и окраска звука. Ученику можно показать, что звук, тональность бывают светлее и темнее, плотнее и легче, ярче и приглушеннее. Чувство цвета, контрастов света и тени в передаче, например, динамики звучания обогащают слуховые представления в исполнении музыки. «Цветной слух» может быть природной или воспитанной способностью. В раннем обучении есть благодатная возможность развить её. – *о развитии слуховых и осязательных сенсорных восприятий*. Для их развития предлагаются упражнения «Слушаю и играю на столе», «Слушаю музыку по нотам» [2, с.144].

Благодаря этим упражнениям, юный музыкант не только отрабатывает артикуляцию (штрихи), ясность и отчётливость произнесения, но и одновременно, развивает музыкальное мышление, слуховое представление.

Цвет влияет на эмоции и чувства, изменяет звучание, вместе с тем, изменяется характер прикосновений к инструменту. Для творческого развития отношения юных музыкантов к цвету и прикосновениям, можно спрашивать «Какого цвета звук?» Юным музыкантам полезно выполнять упражнения «Музыкальная радуга», «Музыкальный телефон» [2, с. 64-66].

Итак, данный «ключ» развивает творческие способности юных музыкантов через взаимосвязь разных сенсорных восприятий.

Пятый «ключ» – «Настрой через дыхание и воображаемый персонаж»

Дыхание даёт возможность управлять исполнением, сообщает звуку силу и энергию. Основными параметрами дыхания являются глубина, частота и соотношение между вдохом и выдохом. В методике «Семь ключей» также говорится о взаимосвязи дыхания и эмоций. Работа с дыханием помогает настроиться на внутреннее слуховое представление. В таблице представлен пример из методики настроя через дыхание.

Выдох (подготовка)	Вдох (устремление к музыкальному образу)	Задержка дыхания (вхождение в музыкальный образ)	Выдох (исполнение)
Успокоить мысли, чувства, физические ощущения. Создать тишину.	Активно внутри себя представить характер и темпоритм звучания.	Продолжать слушать звучание, внутренне концентрируя своё внимание.	Играть на фортепиано, включив «звукотворческую волю».

Таблица Разные фазы дыхания в момент настроя на исполнение

Для развития воображения в методике предлагается использовать упражнение «Наш помощник – сказочный персонаж» [2, с.148-149].

Для перехода к динамичным состояниям, активному ритму и пульсу можно выбрать стрелу, всадника, там, где необходима плавность, лиричность звучания, «полететь» на облаке, красивой птице, для глубокой певучести – образ волны, а стремительности действия помогут сапоги-скороходы и т.п.

Эффективность данного «ключа» заключается в нахождении персонажа, созвучного характеру звучания.

Шестой «ключ» – «Природа исполнителя и разные виды настроения»

Разные виды настроения разделяются на настроения во время занятий и настроения перед концертным выступлением.

Заниматься музыканту можно в настрое «от ума», «от чувств», «от физических ощущений». Это важно, поскольку осознанный выбор настроения на разные силы своей природы поможет правильно направить усилия и сберечь время занятий. Например, во время разбора текста более продуктивным будет настроением «от ума». Настрой «от физических ощущений» делает исполнение более пластичным, а звучание ровным. Настрой «от чувств» помогает через эмоциональные состояния выразить оттенки и контрасты изучаемого произведения.

Примеры разных видов настроения перед концертным выступлением: «от ума», «от чувств», «от замысла композитора» без охвата пространства, «от замысла композитора» с охватом пространства. Их успешно можно применять, используя таблицу из методики «Семь ключей» [2, с.153].

Итак, дети учатся контролировать и направлять работу с помощью настроения на мышление, эмоции и чувства, телесно-двигательные ощущения.

Седьмой «ключ» – «Круг внимания»

Используется практика работы актёра театра по К.С.Станиславскому. Первый или «малый круг» – это звучание для себя, второй «средний круг» – для друга или учителя, третий «большой круг» – для всего зала.

После такой психологической «раскачки», расширения восприятия, исполнение юного музыканта будет более ярким и убедительным.

В заключение статьи сделаем выводы, о том, что методика «Семь ключей», развивает пространственное, телесно-двигательное, эмоционально-волевое восприятие детей. На основе ассоциативного мышления раскрывается воображение, интуиция, дети делают шаги в начальной саморегуляции. Таким образом, методика успешно развивает творческую одарённость юных музыкантов.

ЛИТЕРАТУРА

- 1.Кирнарская, Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. – М.: Таланты – XXI век, – 2004. – С.49-54.
- 2.Пильщикова, И.Б. Создание творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств: учебно-методическое пособие. – Самара, ООО «СамЛюксПринт», 2016. – С.113-160.
- 3.Головлёва, Е.О.Упражнения как средство формирования первоначальных двигательных-моторных умений и навыков в классе фортепиано. – Самара: изд-во СГПУ, 2003. – 50с.