

Песков Яков Алексеевич

студент

Научный руководитель

Шумакова Александра Викторовна

д-р пед. наук, заведующий кафедрой

ГБОУ ВО «Ставропольский государственный

педагогический институт»

г. Ставрополь, Ставропольский край

СУЩНОСТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОНЯТИЯ

«МУЗЫКАЛЬНЫЕ СПОСОБНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ»

Аннотация: в статье рассматривается вопрос понятия «музыкальные способности обучающихся». Описаны подходы к выделению основных групп музыкальных способностей, а также роль ритма, мелодии, гармонии, тембра, динамики и формы в их формировании и развитии у обучающихся. Подчеркивается их формирование в активной музыкальной деятельности дополнительного образования через взаимодействие сенсорных, когнитивных и эмоциональных процессов.

Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальный слух, ладовое чувство, исполнительские способности, творческие способности, эмоционально-образное восприятие.

Понятие музыкальных способностей в научной литературе рассматривается как многомерное и комплексное образование, включающее взаимосвязанные психофизиологические, эмоционально-перцептивные и творческие компоненты.

В трудах отечественных музыковедов и педагогов Ю.Д. Исакова, Е.А. Игумновой, Н.В. Сусловой, В.А. Шитовой музыкальные способности трактуются не только как наличие у обучающегося определённых слуховых или моторных ка-

честв, но как более широкая система индивидуальных характеристик, обеспечивающих полноценное восприятие, интерпретацию и воспроизведение музыкальных образов.

Ю.Д. Исаков определяет музыкальные способности как единство процессов восприятия и воспроизведения, подчеркивает необходимость активного взаимодействия обучающегося с музыкальным материалом, а также включает в их структуру музыкальный слух, чувство ритма и музыкальное мышление [3, с. 24].

Е.А. Игумнова рассматривает музыкальные способности как целостную систему свойств личности, которая обеспечивает успешность в процессе слушания, исполнительской деятельности и творческой интерпретации музыкальных произведений. В структуру музыкальных способностей она относит внутренний слух, музыкальную память и эмоционально-образное восприятие, подчеркивая их взаимосвязанность и значимость для полноценного развития музыкальности [2, с. 29].

Н.В. Сулова, развивая деятельностный подход к пониманию музыкальных способностей, подчеркивает их проявление и развитие именно в процессе активной музыкальной деятельности, что согласуется с позиции Е.А. Игумновой. Она трактует музыкальность как сочетание перцептивных, исполнительских и творческих качеств, а к ее структурным компонентам относит слуховые навыки, моторно-двигательные умения, а также импровизационные и композиционные способности, обеспечивающие целостность и результативность музыкальной активности субъекта [6, с. 48].

В.А. Шитова выделяет эмоционально-образный компонент как центральное звено музыкального развития личности. Именно через переживание и осмысление художественных образов, опосредованных индивидуальным жизненным опытом, осуществляется полноценное восприятие музыки. В структуре музыкальных способностей она выделяет эмоционально-образное восприятие и художественно-эстетические переживания, которые задают глубину, личностную окрашенность и ценностный смысл музыкального опыта [8, с. 41].

Анализ представленных подходов показывает, что музыкальные способности трактуются исследователями как интегративное образование, формирующееся на стыке сенсорных, когнитивных, эмоциональных и творческих процессов.

Важный вклад в научное понимание структуры музыкальных способностей принадлежит М.С. Старчеус, подробно проанализировавшей процессы и механизмы формирования музыкальности у детей. В своих работах исследовательница подчёркивает, что музыкальные способности представляют собой многоуровневое образование, включающее как сенсорные, так и когнитивно-эмоциональные компоненты, функционирующие в тесной взаимосвязи. Она рассматривает музыкальность как интегративное качество личности, проявляющееся в способности к ладовому восприятию, ритмическому ощущению, слуховым представлениям и сохранению музыкального материала в памяти [5, с. 65].

Существенный вклад в разработку научных представлений о структуре музыкальных способностей внесён Ю.А. Цагарелли, чья классификация опирается на детальный анализ особенностей музыкальной деятельности и позволяет дифференцировать музыкальные способности в зависимости от их функциональной роли в процессе музыкального развития. В своих работах исследователь выделяет три основные группы музыкальных способностей: перцептивные, исполнительские и творческие, которые, по его мнению, включают соответственно слуховые, ритмические и интонационные способности, обеспечивающие точное восприятие музыкального материала; комплекс моторно-двигательных и технических навыков, связанных с координацией, артикуляцией, темповой устойчивостью и умением выстраивать музыкальную фразу; а также умение преобразовывать музыкальный материал, импровизировать, варьировать и создавать новые мелодические и ритмические конструкции, опираясь на развитое музыкальное мышление [7].

Ю.А. Цагарелли подчёркивает, что данные группы способностей не существуют изолированно: их взаимодействие обеспечивает полноценное включение

обучающегося в музыкальную деятельность. Таким образом, данная классификация позволяет рассматривать музыкальные способности как систему, формирующуюся в процессе активного музыкального опыта [7].

Классификация музыкальных способностей по Н.А. Римскому-Корсакову включает ряд взаимосвязанных компонентов, отражающих разные стороны музыкального слуха и деятельности исполнителя [4, с. 119]. Гармонический слух понимается как способность воспринимать созвучия, различать аккордовые функции и ощущать вертикальные связи в музыке; мелодический слух связан с умением точно воспроизводить мелодические линии, чувствительностью к интонации и мелодическому движению; ладофункциональный слух предполагает различение устойчивых и неустойчивых ступеней, осознание тональных тяготений. Чувство ритма характеризуется способностью воспринимать метрическую и акцентную организацию, ощущать пульсацию и темп; тембровый слух обеспечивает различение тембров оркестра, оттенков звучания разных инструментов и голосов; динамический слух проявляется в чувствительности к градациям громкости, динамическим контрастам и нюансировке. Музыкальная память выражается в сохранении и воспроизведении интонационно-мелодических, гармонических и ритмических структур, а музыкальное мышление – в способности осмысленно перерабатывать музыкальный материал, выстраивать целостные образы, варьировать и комбинировать его элементы [4, с. 120].

Рассматривая музыкальные способности как интегративное образование, исследователи подчёркивают необходимость анализа тех структурных компонентов, которые лежат в основе музыкального восприятия и музыкальной деятельности. В контексте данного подхода особую значимость приобретает концепция музыкальных элементов, представленная А.Л. Готсдинером, поскольку именно она позволяет понять, каким образом развиваются слуховые, исполнительские и творческие способности обучающихся [1, с. 47].

А.Л. Готсдинер выделяет ряд основополагающих элементов музыкальной ткани – ритм, мелодию, гармонию, тембр, динамику и форму, которые, по его

мнению, определяют художественную специфику музыкального произведения и непосредственно участвуют в формировании музыкального слуха [1, с. 56].

Таким образом, включение анализа музыкальных элементов в структуру теоретического исследования позволяет связать абстрактные представления о музыкальных способностях с конкретными механизмами их формирования. Концепция А.Л. Готсдинера дополняет представленные ранее классификации, раскрывая, каким образом структурные параметры музыки влияют на развитие слухового восприятия, исполнительских навыков и творческого потенциала обучающихся. Это делает её важным методологическим звеном в изучении музыкальных способностей в условиях дополнительного образования.

В целом, можно заключить, что музыкальные способности представляют собой многокомпонентную систему, включающую перцептивные, исполнительские, когнитивные, эмоционально-образные и творческие характеристики, формирующиеся во взаимодействии природных задатков, образовательной среды и активной музыкальной деятельности. Исследования ведущих психологов и музыкантов-педагогов показывают, что развитие музыкальности основано на комплексном функционировании слуховых механизмов, ритмического и ладового чувства, музыкальной памяти, внутреннего слуха и способности к художественной интерпретации.

Список литературы

1. Готсдинер А.Л. Музыкальные элементы и их взаимодействие: учебное пособие / А.Л. Готсдинер. – М.: Музыка, 2024. – 147 с.
2. Игумнова Е.А. Музыкальные способности школьников: диагностика и развитие / Е.А. Игумнова. – М.: Академия, 2022. – 192 с.
3. Исаков Ю.Д. Педагогика музыкального воспитания: учеб.-метод. пособие / Ю.Д. Исаков. – М.: Владос, 2019. – 224 с.
4. Римский-Корсаков Н.А. Обязательное и добровольное обучение в музыкальном искусстве / Н.А. Римский-Корсаков // Собрание сочинений. – Л.: Музыка, 2024. – Т. 3. – С. 112–134.

5. Старчеус М.С. Музыкальные способности: структура и развитие: сборник научных трудов / М.С. Старчеус. – М.: Музыка, 2023. – 176 с.

6. Сулова Н.В. Музыкальность как система способностей: монография / Н.В. Сулова. – М.: Логос, 2024. – 184 с. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2150333> (дата обращения: 20.11.2025).

7. Цагарелли Ю.А. Музыкальные способности и пути их развития: учеб. пособие / Ю.А. Цагарелли. – СПб.: Композитор, 2024. – 208 с. – URL: <https://znanium.ru/catalog/product/2150333> (дата обращения: 19.11.2025).

8. Шитова В.А. Музыкальное восприятие и его развитие у детей: учебное пособие / В.А. Шитова. – М.: Музыка, 2024. – 140 с.