

Гани Татьяна Вахидовна

студентка

ФГБОУ ВО «Московский государственный
университет им. М.В. Ломоносова»

г. Москва

Константинова Наталья Ивановна

магистр, исследователь научной мысли

г. Подольск, Московская область

Мамушкина Ольга Ивановна

директор

МУ ДО «Детская музыкальная школа №2»

г. Подольск, Московская область

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ В ПРОЦЕССЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ЛОНГИТЮДНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

***Аннотация:** в статье рассматривается вопрос развития музыкальных способностей детей, обучающихся по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства, ориентированных на подготовку юных музыкантов к дальнейшей музыкальной деятельности. Показана важность начального периода музыкального обучения как базисного компонента музыкального развития ребенка. Отмечается влияние возрастных особенностей и внешних факторов на успешность музыкального воспитания и развития обучающихся.*

***Ключевые слова:** музыкальные способности, обучающиеся, детская музыкальная школа, воспитание, обучение, развитие.*

Позиции отечественных ученых в области музыкальной психологии нашли свое отражение в трудах Л.Л. Бочкарева, Н.А. Ветлугиной, А.Л. Готсдинера, Е.В. Назайкинского, С.И. Науменко, В.Ф. Петрушина, Г.П. Прокофьева, Б.М. Теплова, Ю.А. Цагарелли и др. Результатом анализа работ в данной области и обобщения показателей экспериментальных исследований стал

вывод Б.М. Теплова о 3-х основных музыкальных способностях (чувство лада – эмоциональный (перцептивный) компонент музыкального слуха; способность к слуховому представлению – слуховой (репродуктивный) компонент музыкального слуха, являющейся базовой способностью для развития музыкальной памяти и музыкального воображения; музыкально-ритмическое чувство) [7, с. 15], которые составляют «ядро музыкальности». Музыкальность – это «тот компонент музыкальной одаренности, который необходим для занятий именно музыкальной деятельностью в отличие от всякой другой, и притом необходим для любого вида музыкальной деятельности... Основным признаком музыкальности – переживание музыки, как выражения некоторого содержания» [12, с. 61–62].

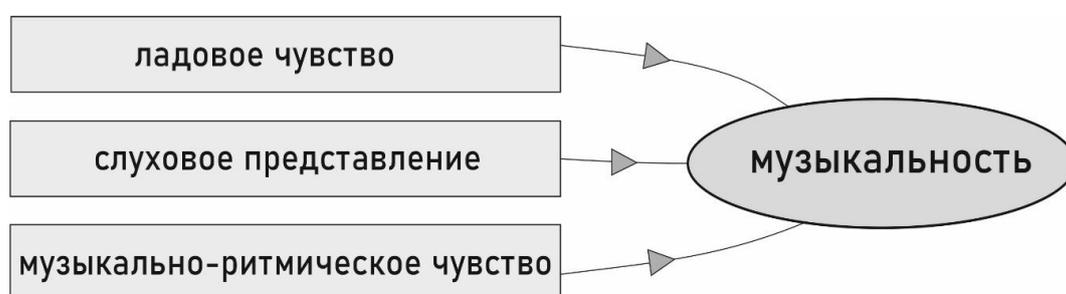

Рис. 1. Структура музыкальных способностей по Б.М. Теплову

Соглашаясь с позицией Б.М. Теплова (музыкальность – синтез музыкальных способностей), исследователи данного вопроса предлагают свои структуры музыкальности (С.И. Науменко, К.В. Тарасова, Ю.А. Цагарелли и др.) [1].

Рис. 2. Структура музыкальных способностей по Ю.А. Цагарелли

Музыкальность наблюдается: при восприятии, переживании, осмыслении звуковых интонаций; в проявлении произвольного внимания и музыкальной памяти; при воплощении музыкально-художественного образа в процессе музыкально-исполнительской деятельности и т. д. [1, с. 42].

Основной формой занятий в детской музыкальной школе (ДМШ) являются уроки (индивидуальные, групповые) [8], которые могут иметь различные цели, задачи, варианты построения. Это обусловлено как компетенциями и индивидуальностью педагога, так и возрастными и личностными особенностями обучающихся, степенью их подготовки и уровнем способностей. Компетентное музыкально-педагогическое планирование и психолого-педагогическое сопровождение в процессе обучения и музыкального воспитания обучающихся ДМШ [9] опирается на мониторинг – констатацию индивидуальных особенностей каждого ребенка, динамики развития его музыкальных способностей, результативности музыкально-исполнительской деятельности, успешности освоения предметов учебного плана [11].

Возможности комплексного обучения [10], которые обеспечивают Учебные планы предпрофессиональных программ в области музыкального искусства (ПП) [11], позволяют музыкантам-педагогам через несколько лет делать более/менее обоснованные «прогнозы» относительно профессионального будущего ученика [13].

Так, курс «Сольфеджио» является обязательной частью обучения с первого класса. Этот курс включает изучение музыкального языка, его выразительных свойств, основных элементов мелодии, гармонии, музыкальной формы, а также – чтение с листа, написание музыкальных диктантов и т. д., т. е. объединяет теоретическую и практическую музыкальную деятельность, рассчитанную на «слуховую активность» в процессе знакомства с музыкой. Во время систематического, планомерного, целенаправленного обучения развиваются музыкальные способности детей, их эмоциональная отзывчивость на музыку, творческое мышление [6; 10].

Изучение азов «музыкальной грамоты» совпадает с началом обучения игре на музыкальном инструменте. Очень важно, чтобы уже на начальном этапе дети

исполняли «музыку», т. е. играли выразительно (соответственно настроению, характеру, «содержанию» песенки или пьесы) [11]. Формирование и развитие «звуковой сферы» ребенка должно опираться на эмоционально-образные элементы.

На занятиях по «Слушанию музыки» обучающиеся приучаются прослушивать музыкальное произведение от начала до конца, определять характер произведения, различать звучание отдельных музыкальных инструментов. Происходит развитие восприятия музыкального образа, раздвигаются «рамки» музыкальных впечатлений. Для прослушивания выбираются небольшие пьесы, понятные по содержанию детям младшего школьного возраста [5; 11]. «Прямое и непосредственное содержание музыки – всегда эмоциональное содержание» [12, с. 37]. С 4-го класса содержание «Слушания музыки» расширяется, углубляется и переходит в предмет «Музыкальная литература».

Таким образом, с первых дней обучения в ДМШ ребенок попадает в развивающую музыкальную среду [3; 8; 10].

Как уже говорилось выше, систематическое, целенаправленное обучение развивает музыкальные способности детей, их творческий потенциал. Заметные различия музыкального развития обучающихся в средних классах отмечается музыкантами-педагогами (как по развитию музыкальных способностей, так и музыкально-исполнительской техники – комплекса ключевых исполнительских умений и навыков). Природные склонности ребенка начинают влиять на его музыкальные предпочтения. В этот период у некоторых детей проявляется виртуозность. Работая над сложными произведениями, которые выше не «технических», а «духовных» возможностей, ребенок начинает подражать, имитировать «эталонное» исполнение. Если в средних классах такое исполнение не вызывает опасения педагога, а слушатели восхищаются, то в старших классах существует вероятность «недоразвития» индивидуальности, «незрелости» в передаче музыкального образа, что может негативно отразиться на профессиональном самоопределении обучающегося [10; 11].

В проведенном в МУ ДО ДМШ №1 г. Подольска эмпирическом исследовании приняли участие 11 детей 3-го класса (8 обучающихся по классу фортепиано,

2 – по классу гитары, 1 – по классу скрипки) и их педагоги (10 чел.). Данные дети одновременно (в 7-летнем возрасте) поступили в ДМШ, и, успешно пройдя вступительное прослушивание/собеседование, были зачислены на обучение по пред-профессиональным программам [2; 8]. На момент обучения в 4-ом и 5-ом классах состав группы на занятиях по теоретическим дисциплинам не изменился.

Были проанализированы результаты мониторинга, анкеты педагогов и обучающихся, активность и успешность концертной и конкурсной деятельности детей, характеристики обучающихся на момент окончания 3-го, 4-го и 5-го классов.

У 10 обучающихся данной группы мамы и/или бабушки в свое время закончили ДМШ, т.е. в данных семьях изначально присутствует позитивное, адекватное отношение к музыкальному обучению и развитию ребенка.

Все дети в возрасте 4–5 лет обнаружили интерес к музыке, который проявился: в пении мелодий или песенок; в слушании любимых песен и подпевании; в движениях под музыку, соответствующих характеру музыки; в заинтересованности звучания пианино; во внимании при прослушании любимых музыкальных произведений.

В семьях данных обучающихся взрослые интересуются музыкальными занятиями, активно включены в музыкальную деятельность детей и считают ее успешной. Родители вместе с детьми посещают театры, концерты, выставки не только в Москве, но и интересуются музыкальной жизнью города.

Дети самостоятельно выполняют домашние задания по специальности и теоретическим дисциплинам (в 3-м классе только 2-м иногда помогала бабушка).

Результаты исследования показывают, что к окончанию 3-го класса дети данной группы показали положительную динамику музыкального развития. Они выполнили индивидуальный репертуарный план (произведения соответствуют году обучения), успешно сдали зачеты и экзамены, являлись активными участниками концертов и конкурсов.

Педагог по теоретическим дисциплинам отметил познавательный интерес и творческую активность группы. Педагоги по специальности отмечали заинтересованность детей музыкально-исполнительской деятельности.

При всей индивидуальности музыкального развития, обучающиеся показали лучшие результаты развития музыкальных способностей и результативности публичных выступлений на момент окончания 4-го класса. Музыканты-педагоги обращают внимание на то, что именно в конце младшего школьного возраста обучающиеся лучше «слышат» музыку. У детей развивается образно-эмоциональное и логически-смысловое восприятие, появляется «оценочное» отношение в музыкально-исполнительской деятельности, проявляется исполнительская индивидуальность.

Дети проявляют самостоятельность при выполнении домашних заданий, что требует сосредоточенности на поставленных задачах, самоконтроля. Свои музыкальные успехи все дети данной группы связывают со старанием, вложенным трудом.

Обучающиеся показали в 4 классе успешные результаты по всем дисциплинам учебного плана.

Переход в старшие классы ДМШ (V-VII) – достаточно сложный период, который, с одной стороны, совпадает с поступлением в средние классы общеобразовательной школы (адаптация к обучению в новых условиях), с другой – в этот период начинает более ярко проявляться «неравномерность» и результативность в музыкально-исполнительской деятельности обучающихся. Дети переходят в новый возрастной период – подростковый возраст [4], который также оказывает значимое влияние на музыкальную деятельность.

Мы обратили внимание на то, что в 5 -м классе у некоторых подростков появилась «потребность» в занятиях как ранней профориентации, реализации осуществляемой достаточно продолжительное время деятельности.

Анализируя развитие музыкальных способностей детей на протяжении 3-х лет обучения, были выделены результаты развития музыкального слуха. Мы понимаем под «мелодическим слухом» (по Б.М. Теплову) «музыкальный звуковысотный слух в его проявлении по к одноголосной мелодии, а гармоническим слухом – музыкальный слух в его проявлении по отношению к созвучиям, а, следовательно, и ко всякой многоголосной (в широком смысле) музыке [12, с. 178].

Базисом мелодического слуха является ладовое чувство – способность функции отдельных звуков мелодии в ладу (устойчивость, неустойчивость, тяготение [10].

Результаты развития мелодического слуха каждого из 11-ти обучающихся представлены на рисунке 3.: почти все дети показали высокую позицию (5–6).

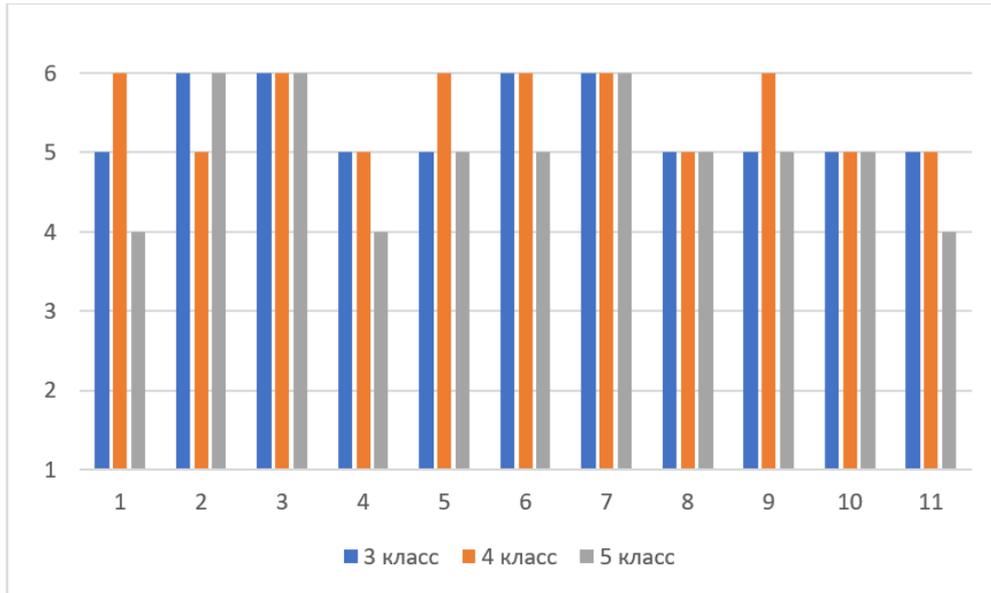

Рис. 3. Мелодический слух (3, 4, 5 классы)

Аналогичные тенденции обнаружены по показателям: развитие гармонического слуха; развитие музыкальной памяти. Некоторое снижение показателей педагоги объясняют загруженностью детей в общеобразовательной школе, усложнением программы 5-го класса ДМШ.

По Б.М. Теплову, «восприятие и воспроизведение звуковысотных соотношений отходят в область музыкального слуха, а восприятие и воспроизведение временных отношений относится к чувству ритма» [12, с. 306].

Мы обратили внимание на стабильный средний результат №10 (рис. 4).

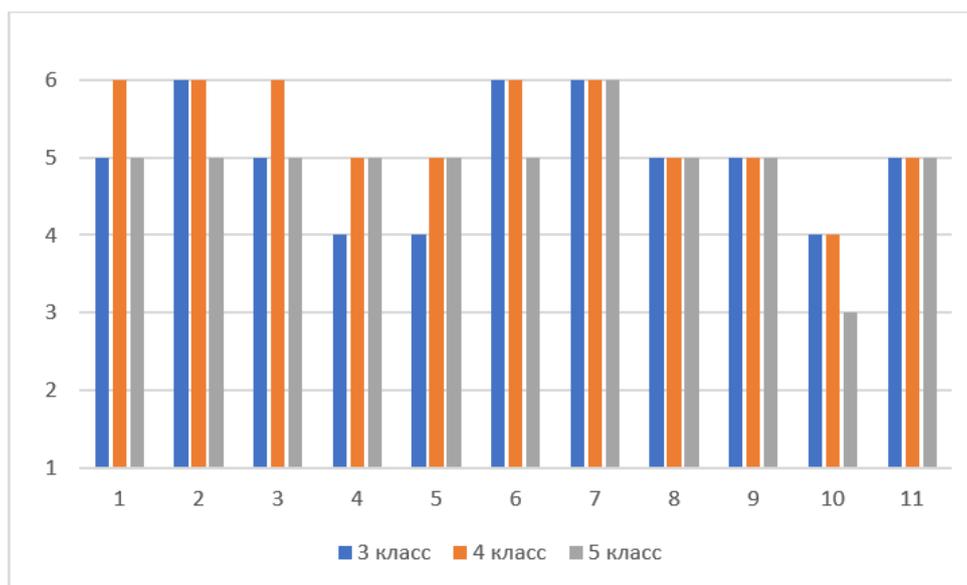

Рис. 4. Музыкально-ритмическое чувство (3, 4, 5 классы)

Некоторые музыканты- педагоги считают, что «музыкально-ритмическое чувство, т. е. способность активно (двигательно) переживать музыку, чувствовать эмоциональную выразительность музыкального ритма и точно воспроизводить последний» [12, с. 352] мало поддается воспитанию. Решение данного вопроса необходимо искать «в особенностях педагогических приемов, которые обычно применяются для ритмического воспитания музыканта» [12, с. 337].

В музыкальной деятельности музыкальные способности не функционируют отдельно друг от друга. Только в результате исследования/анализа они рассматриваются как самостоятельные (отдельные) [7; 12].

Таким образом, для музыкально-слуховой деятельности (сочинение, исполнение, слушание музыки) необходимо развивать музыкальные способности, формирующиеся и совершенствующиеся в музыкальной деятельности и определяющие ее успешность [2; 7; 9].

Музыкальность является базисом музыкальной деятельности.

Для адекватного восприятия музыки необходима готовность к «художественному переживанию», которое осуществляется в процессе музыкального обучения и воспитания.

В музыкально-исполнительской деятельности, которая является результатом (итогом) освоения программы, все взаимосвязано: музыкальные способности, музыкальное мышление, двигательные навыки, заинтересованность и контроль со стороны родителей, творческая работа ребенка в классе и дома.

Список литературы

1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей / В.П. Анисимов. – М.: Владос, 2004. – 128 с. EDN QXQHWF
2. Вопросы образования и психологии: монография / Е.П. Сабодина, З.М. Дзокаева, Е.Е. Горбунова [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2022. – 172 с.
3. Гани С.В. Музыкальная среда как фактор развития музыкальных способностей / С.В. Гани, Н.И. Константинова, Т.В. Калинина // Создание эффективной системы развития одаренных детей: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 25–26 сент. 2018 г.). – Чебоксары: Среда, 2018. – С. 81–84. EDN CFZUJX
4. Гани С.В. Основы позитивной социализации подростков: метод. пособие / С.В. Гани, Т.Г. Подушкина, Е.А. Павшенко. – М.: Порт приписки, 2025. – 44 с.
5. Восприятие программной музыки младшими школьниками / Н.И. Константинова, Т.В. Калинина, С.В. Гани, Г.К. Николаева // Развитие современной системы образования: теория, методология, опыт: сб. ст. – Чебоксары: Среда, 2019. – С. 63–67. EDN OSYKID
6. Константинова Н.И. Развитие музыкальных способностей младших школьников на уроках сольфеджио / Н.И. Константинова, Т.В. Калинина, С.В. Гани // Наука и образование: новое время. – 2020. – №3(21). – С. 45–49.
7. Константинова Н.И. Психологические аспекты музыкального воспитания школьников: монография / Н.И. Константинова, С.В. Гани. – Чебоксары: Среда, 2020. – 76 с. DOI 10.31483/a-191. EDN HLJKDT

8. Мамушкина О.И. Организация учебно-воспитательного процесса в дополнительном образовании (на примере детской музыкальной школы) / О.И. Мамушкина, Н.И. Константинова, С.В. Гани // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы Всерос. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 28 янв. 2022 г.) / редкол.: Ж.В. Мурзина [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2022. – С. 191–196. EDN RCXHTES

9. Гани С.В. Организация психолого-педагогического сопровождения одаренных детей в музыкальной школе: монография / С.В. Гани, Н.И. Константинова. – Чебоксары: Среда, 2025. – 144 с. DOI 10.31483/a-10688. EDN XRGAZQ

10. Педагогика и психология современного образования: монография / В.В. Вишневский, А.А. Верхутов, К.А. Новоселов [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2025. – 156 с. ISBN 978-5-908083-14-0. DOI 10.31483/a-10799. EDN IFDGEI

11. Педагогика и психология как науки формирования потенциала современного общества: монография / О.В. Хотулёва, Е.Н. Шутенко, А.И. Кугай [и др.]. – Чебоксары: Среда, 2026. – 169 с.

12. Тарас А.Е. Психология музыки и музыкальных способностей: хрестоматия / сост.-ред. А.Е. Тарас. – М: Аст; Мн.: Харвест, 2005. – 720 с. EDN QXNIIV

13. Цыпин Г.М. Обучение игре на фортепиано: учебник для среднего профессионального образования / Г.М. Цыпин. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Юрайт, 2020. – 246 с.