

Педагогические науки

УДК 372.878

И.С. Рудь

Рудь Ирина Сергеевна, магистрантка 3 курса кафедры педагогики, психологии и философии Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: Irarud19982012@yandex.ru

Научный руководитель: **Александров Евгений Павлович**, доктор педагогических наук, профессор, заведующий кафедрой педагогики, психологии и философии Краснодарского государственного института культуры (Краснодар, ул. им. 40-летия Победы, 33), e-mail: ealeksandrov@yandex.ru

РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Статья посвящается анализу условий, методов и системы упражнений, в совокупности обеспечивающих развития музыкально-творческих способностей детей младшего школьного возраста.

Ключевые слова: развитие, музыкально-творческие способности, младший школьник, творчество, упражнение.

I.S. Rud

Rud Irina Sergeevna, 3rd year master student of department of pedagogy, psychology and philosophy of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: Irarud19982012@yandex.ru.

Research supervisor: **Alexandrov Evgeniy Pavlovich**, doctor of pedagogical sciences, professor, head of department of pedagogy, psychology and philosophy of the Krasnodar state institute of culture (33, im. 40-letiya Pobedy st., Krasnodar), e-mail: ealeksandrov@yandex.ru

DEVELOPMENT OF MUSICAL AND CREATIVE ABILITIES OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

The article is devoted to the analysis of conditions, methods and systems of exercises, which together ensure the development of musical and creative abilities of primary school children.

Key words: development, musical and creative abilities, junior student, creativity, exercise.

Развитие творческих способностей детей – одна из важнейших задач начального образования, ведь данный процесс проходит сквозь все этапы развития личности ребенка, пробуждает в нем инициативу и самостоятельность в вопросах принятия решений, формирует привычку к свободному самовыражению, развивает уверенность в себе [2].

Младший школьный возраст – уникальный период с точки зрения развития творческих способностей ребенка. Его уникальность заключается в том, что у детей в этом возрасте повышена познавательная инициатива и любознательность, открытость ко всему новому, эмоциональная отзывчивость, эмпатия, сопереживание, восприятие искусства и жизни.

Музыка играет большую роль в развитии творческих способностей детей младшего школьного возраста, ведь она активно воздействует на развитие воображения, которое составляет основу творческой способности. Через приобщение к музыкальному искусству в человеке активизируется творческий потенциал, идет развитие интеллектуального и чувственного начал.

Для того чтобы определить сущность и особенности музыкально-творческих способностей, рассмотрим касающиеся нашего исследования понятия – «творчество», «способности», «творческие способности».

Большая советская энциклопедия определяет творчество как «деятельность, порождающая нечто качественно новое, никогда ранее не бывшее. Деятельность может выступать как творчество в любой сфере: научной, производственно-технической, художественной, политической и т.д. – там, где создается, открывается, изобретается нечто новое» [4].

Советский и российский психолог, специалист по психологии творчества и одаренности Д.Б. Богоявленская характеризовала творчество как стремление к проявлению надситуативной (неадаптивной) активности – способности человека выхода за пределы зоны требуемого, потребность к выдвижению и реализации познавательных задач, раскрытию внутреннего потенциала [3, с. 128].

В.И. Андреев рассматривает творчество как «один из видов человеческой деятельности, направленный на разрешение противоречия (решения творческой задачи), для которой необходимы объективные (социальные, материальные) и субъективные личностные условия (знания, умения, навыки, творческие возможности). Результат этой деятельности обладает новизной и оригинальностью, личной и социальной значимостью, а также прогрессивностью» [1, с. 221].

Я.А. Пономарев, исследующий в своих работах тему психологии творчества и интуиции, называл творчество механизмом развития [11].

Творчество взрослого человека и ребенка имеет принципиальные отличия. Для взрослого цель творчества – создание качественно новых материальных и духовных ценностей, однако для ребенка творчество выступает средством созидания собственной личности. В результате творческой деятельности ребенок познает себя и окружающий его мир [5].

Э.З. Фромм, известный немецко-американский психолог, в своих исследованиях приводит следующее понятие детского творчества: «Эта способность удивляться и познавать, умение находить решения в нестандартных ситуациях, это нацеленность на открытие нового и способность к глубокому осознанию своего опыта» [10, с. 351]. Таким образом, критерием детского творчества является не только качество результата, а характеристики и процессы, активизирующие творческую способность.

Далее рассмотрим понятие «способности».

Основоположником философско-психологической теории деятельности С.Л. Рубинштейном способности определяются как «закрепленная в индивиде система обобщенных психических деятельностей. В отличие от навыков, способности – результаты закрепления не способов действия, а психических процессов («деятельностей»), посредством которых действия и деятельности регулируются» [12].

Б.М. Теплов в своей работе «Психология музыкальных способностей» охарактеризовал способности как «индивидуально-психологические особенности личности, возникающие на основе врожденных особенностей человека – задатков» [13].

Вопросом сущности творческих способностей занимались многие исследователи. Б.М. Теплов творческие способности рассматривает как определенные индивидуально-психологические особенности, отличающие одного человека от другого, которые не сводятся к наличному, имеющемуся уже у человека запасу навыков и знаний, а обуславливают легкость и быстроту их приобретения [14, с. 302].

Советский ученый-философ А.Н. Лук в своих исследованиях отмечает, что творческие способности сами по себе не подразумевают «творческие свершения». Для получения результата необходим «двигатель» или «природный ремень», запускающие в работу механизм мышления [9, с. 43].

На основании исследований многих ученых мы можем заключить, что творческие способности представляют собой индивидуальные психологические особенности ребенка, проявляющиеся в детской фантазии, воображении, особом видении мира, своей точке зрения на окружающую действительность. Они определяют успешность выполнения ребенком различного рода творческой деятельности, включающей в себя умение ставить цель, формулировать новые задачи, находить нестандартные методы и пути решения поставленных задач, прогнозировать результат.

В.А. Крутецкий отмечал важность эмоционально-волевой составляющей личности и отношение к деятельности. Психолог выделял общие (необходимые для реализации любой деятельности) и специальные (без владения которыми невозможна реализация конкретной деятельности) способности [8].

Таким образом, музыкальные способности относятся к специальным, так как они связаны с конкретным видом деятельности, развиваются в процессе обучения и обеспечивают успешность определенной (музыкальной) деятельности.

По мнению многих исследователей, возможность музыкальной деятельности связана с наличием музыкальности.

Б.М. Теплов в своей работе «Психология музыкальных способностей» говорил о том, что музыкальность представляет собой «компонент музыкальной одаренности, который необходим для занятия всеми видами музыкальной деятельности», главным признаком которой является способность эмоциональной отзывчивости на музыку и возможность ее восприятия.

А.Л. Готсдинер на основании анализа подходов различных исследователей о природе музыкальности [7, с. 26-27] выделял следующие концепции истолкования музыкальности:

– она является единым и целостным свойством (такой точки зрения придерживались Г. Ревеш и С. Надель.);

– она состоит из совокупности различных музыкальных способностей. (противоположная концепция принадлежит Ю. Майнуорингу, К. Лампу и Н. Кею, Г. Кенигу);

– она сводится к одной способности (А. Фейст сводил ее к чувству интервалов, К. Штумпф и М. Майер – к способности анализировать созвучия. К. Сишор сводил ее к большому числу не связанных между собой музыкальных способностей разной сложности и происхождения).

Г. Ревеш и К. Сишор придерживались мнения, что музыкальность представляет собой врожденное свойство человека, способное к развитию, но не к воспитанию, тем самым игнорирую роль обучения. В понятие музыкальности психолог включает такие признаки, как «способность переноситься в настроение музыки и эстетически наслаждаться ею, затем в одном ряду с ними ставятся глубокое понимание музыкальных форм и тонко развитое чувство стиля».

А. Маркс и С. Надель придерживались противоположной точки зрения о природе музыкальности. По их мнению, музыкальность не связана с врожденными факторами и свойственна каждому человеку. Тем самым ученые выделяли важность обучения и воспитания, однако подчеркивали при этом роль обуславливающих формирование способностей врожденных индивидуальных различий.

Такие американские психологи, как Эндрьюс и Копп, также отмечали врожденность музыкальных способностей, однако подчеркивали необходимость обучения в определенном возрасте для их развития.

Известный американский психолог и педагог К. Сишор признавал в качестве основных музыкальных способностей простейшие сенсорные

способности, а именно: контроль высоты, интенсивности звука и времени. Б.М. Теплов впоследствии поддержал эту точку зрения, он говорил, что «система К. Сишора покоится, в сущности, на признании того, что основное значение для музыкального таланта имеют простейшие сенсорные способности, т.е. способности различать мелкие различия в высоте, интенсивности и длительности звуков» [13, с. 66].

Б.М. Теплов выделил в качестве основных музыкальных способностей:

1. Ладовое чувство – способность эмоционального восприятия ладовых функций звуков мелодии, «прочувствованное восприятие». Б.М. Теплов называет его «перцептивным, эмоциональным компонентом музыкального слуха».

2. Музыкально-слуховые представления проявляются в способности отследить движение музыкальных звуков, воспроизведении музыки на слух, музыкальная память и воображение представляют собой основу высокой степени его развития.

3. Ритмическое чувство – способность активно воспринимать музыку, чувствуя ее эмоциональную выразительность, и точно воспроизводить ее.

В зависимости от природных задатков и развитости основных музыкальных способностей, у каждого ребенка музыкально-творческие способности могут проявиться по-разному.

Совместно с другими педагогами Н.А. Ветлугина и А.И. Ходькова определили «критерии творчества»:

– оригинальность – способность придумать новый оригинальный подход для песни, танца, игры;

– быстрота – способность адаптироваться в любой создавшейся ситуации за короткое время;

– гибкость – способность предложить новое использование для уже имеющегося продукта деятельности;

– вариативность – умение предложить различные идеи для той или иной ситуации» [6, с. 130].

Для успешности творческих проявлений детей необходимо обогащение жизненного опыта ребенка яркими музыкальными и художественными впечатлениями, знаниями, умениями и навыками музыкальной деятельности.

Опираясь на исследования ученых о методах развития музыкально-творческих способностей, в своей педагогической практике мы стараемся использовать простые и в то же время интересные детям упражнения и задания.

Так, например, во время исполнения русской народной песни «Жил я у пана» перед детьми стоит задача не только спеть, но и показать определенные движения в каждом припеве (например, 1 припев – 4 хлопка; 2 припев – 4 притопа, 4 хлопка; 3 припев – 8 хлопков, 4 притопа, 4 хлопка и т.д.). Особенность данной песни в том, что она обладает кумулятивным текстом. В основе кумулятивного повтора лежит прием нанизывания, постепенное развитие сюжета и многократное повторение. Подобные произведения очень полезны в работе с детьми, ведь помимо чувства ритма, они развивают память и внимание. Ребенок должен четко помнить, что было в прошлом куплете, и повторять его. Таким образом, к концу песни дети постепенно повторяют все припевы, которые пели до этого (в работе с детьми младшего школьного возраста лучше использовать не больше 7-8 куплетов), выполняют по порядку ритмические движения и сохраняют внимательность на протяжении всей песни, чтобы сделать определенные движения в определенный промежуток времени.

Об эффективности включения игры в процесс обучения детей младшего школьного возраста говорили многие исследователи. Упражнения и задания в игровой форме способствуют лучшему усвоению информации и вовлеченности ребенка в процесс.

Почти любое упражнение можно преподнести детям в качестве игры. Так, например, в конце занятия можно предложить детям поиграть в игру на выполнение движений. При помощи известной считалки «На золотом крыльце сидели» (можно использовать любую считалку) выбирается один

ребенок – ведущий, он встает в центр и показывает 3-4 движения, используя при этом не только «хлопки» и «притопы», но и, например, «шаги», «прыжки» и др. Остальные дети по очереди повторяют показанные им движения. Если кто-то не смог повторить движения или показал их не точно, можно назначить «наказание» – прочитать стихотворение, спеть песню и т.п. Затем при помощи считалки выбирается следующий ведущий. Данное упражнение в игровой форме направлено на развитие у детей фантазии при выборе движений, которые они показывают другим. Перед детьми стоит задача – показать движение, которое, если учитель попросит, они смогут показать снова, но, чтобы другим было не очень просто его повторить.

Игра «Художник» направлена на развитие музыкально-слуховых представлений о музыкальной форме произведения. Педагог, исходя из предпочтений и особенностей характера детей, выбирает подходящие музыкальный материал (например, «Песня венецианского гондольера» Ф. Мендельсона) и предлагает детям почувствовать себя художниками. Во время прослушивания музыки дети «рисуют» воображаемую картину в пространстве (для большей визуализации можно дать детям в руку настоящую кисть, ручку, или карандаш), стараясь «рисовать» в характере и настроении звучащей музыки. Перед детьми стоит несколько задач: не выходить из характера музыки и вовремя «рисовать» в пространстве запятую в конце музыкальной фразы и точку во время завершения предложения или периода.

Отдельно следует отметить развивающий потенциал интеграции изобразительной и музыкальной деятельности. В работе с детьми младшего школьного возраста мы столкнулись с проблемой эмоциональной зажатости у некоторых учеников. В то время как одни дети с энтузиазмом играли в игру «Художник» и «рисовали» в пространстве, некоторым детям это давалось очень сложно, движения скованные, после каждого взмаха рукой они смотрели на других детей и педагога, ища поддержку и одобрение.

В работе с такими детьми можно использовать упражнение «Нарисуй музыку». Педагог включает музыкальную композицию и предлагает детям на листе бумаге показать движение мелодии, какое оно: плавное или резкое, вверх или вниз, а может, закрученное. После выполнения упражнения детям предлагается соединить свои рисунки в одну композицию, разложить их и пофантазировать, что они видят. Даже дети, которые сначала боялись высказывать свое мнение, включались в процесс обсуждения, чувствуя поддержку других ребят.

Развитию ладового чувства детей следует уделить отдельное внимание, ведь оно лежит в основе мелодического слуха, являясь его «эмоциональным компонентом».

Многие музыканты-педагоги отмечают, что мелодический слух у детей развивается в большей степени на занятиях пением и игрой на музыкальных инструментах.

Для детского музыкального творчества очень важно развитие представлений о мелодической линии, восходящем и нисходящем движении.

К одним из самых ненавязчивых и простых способов развития мелодического слуха можно отнести принцип угадывания мелодий, например, разученных ранее песен, распевов.

Также следует включать в работу с детьми младшего школьного возраста распевки и песенки, как в мажоре, так и в миноре.

Например, в песенке «Зайка бегал» также используется пение в мажоре и миноре, но на разные мелодии. В мажоре на словах «Зайка бегал по болоту» – восходящий ход, затем – нисходящий ход к тонике «Он искал себе работу», а после – в миноре нисходящий ход с 3-ей ступени, повторяющийся два раза – «Но работу не нашел, без работы он ушел». Также можно минорную часть пропевать медленнее, имитируя тем самым плач, грусть.

Для закрепления представления о звучании мажора и минора можно поиграть с детьми в игру «Что звучит?». Преподаватель играет детям небольшие мелодии (знакомые распевки, песни, трезвучия) в разных

тональностях, а детям нужно определить, звучит мажорная или минорная тональность.

Как говорилось выше, для детского творчества необходимы теоретические и практические знания и умения. Потому очень важно на занятиях уделить внимание развитию музыкальной памяти.

Психологи различают произвольный и произвольный виды запоминания.

Непроизвольное запоминание совершается без каких-либо усилий со стороны человека. С возрастом в процессе обучения запоминание приобретает более целенаправленный характер и становится произвольным.

Произвольное запоминание во многом зависит от того материала, который необходимо запомнить. Таким образом, привлечение в процессе изучения нового материала ассоциативных связей способствует лучшему запоминанию.

Для развития музыкальной памяти на начальном этапе не нужно использовать сложный материал. Отлично подходят для этих целей небольшие скороговорки.

В своей практике мы начинали занятия с детьми именно с разучивания скороговорок. Следует преподносить детям материал разными способами. Например, в игровой форме, показывая детям определенные движения: загибание пальцев, хлопки.

При такой подаче материала даже те дети, которым было сложно сначала запоминать материал, через некоторое время без усилий могли рассказать по 15 скороговорок, используя при этом движения и интонации, показанные при разучивании.

С.Л. Рубинштейн отмечал, что «воображение связано с нашей способностью и необходимостью творить новое. Воображение – это отлет от прошлого опыта, преобразование его» [12].

Развитие воображения на занятиях можно осуществлять во время музыкально-игровой деятельности, в танцевальном и песенном творчестве, во время игры на музыкальных инструментах и т.д.

Детям всегда очень интересно включать в работу импровизацию, так, например, во время пения, дети часто сами начинают изображать движения персонажей, пританцовывать, показывать действия из сюжета песен.

Для развития воображения на занятиях можно использовать метод коллективной импровизации. Так, например, на занятии дети поют простую мелодию восходящего-нисходящего характера на звуки «Ае-е-е, Ау-ау», постепенно пытаюсь добавлять хлопки, притопы, подголоски, новые вокальные партии. Тем самым каждый ребенок делает что-то свое. Данное упражнение развивает не только воображение, но и музыкальный слух, чувство ритма.

Игра на музыкальных инструментах также способствует развитию воображения. Использование во время занятия трещоток, ложек, барабанов, жалеек и др. помогает детям представлять полную картину, чувствовать себя лучше в коллективе, придумывать что-то новое и интересное для них.

Совместное музицирование помогает решать многие психологические проблемы, связанные с общением у детей. Таким образом, застенчивый ребенок во время такого музыкального действия чувствует себя в центре всего действия, частью чего-то целого, а творческий ребенок получает возможность проявить свою фантазию. Во время коллективной работы дети учатся проявлять взаимопонимание, терпение, уважение к другим детям.

Во время работы с детьми педагог должен учитывать основные этапы проявления творческих способностей:

1 этап – Возникновение замысла.

Данный этап начинается с желания «перевода» определенных чувств, мотивов, впечатлений в конкретный образ.

Степень устойчивости и характера замысла напрямую зависит от возраста и опыта музыкальной деятельности ребенка.

2 этап – Процесс создания творческого продукта.

В отличие от других, процесс не имеет ограничения по времени, так как процесс создания продукта деятельности довольно сложен и индивидуален, потому может занимать у каждого ребенка разное время. Кому-то хватит и 5 минут, а кто-то будет заниматься одним продуктом неделю.

3 этап – Анализ результатов.

Все этапы тесно связаны между собой, а анализ результата творческой деятельности – логическое ее завершение. Важно, чтобы дети могли самостоятельно проанализировать не только конечный результат, но и сам процесс создания творческого продукта.

Таким образом, проведя исследование данной темы и основываясь на личном практическом опыте в работе с детьми младшего школьного возраста, можно выделить необходимые для развития музыкально-творческих способностей следующие условия:

1. Включение детей в музыкально-развивающую среду. Музыкальные произведения классической и народной музыки во время той или иной деятельности способствуют развитию эмоциональной отзывчивости на музыку.

2. Развитие основных музыкальных способностей детей – ладового чувства, музыкально-слуховых представлений и чувства ритма, включение в процесс игровых и импровизационных форм.

3. Использование во время занятий заданий, упражнений творческой направленности, стимулирующих потребность ребенка в воплощении своих фантазий и замыслов.

4. Грамотный подбор педагогом музыкального материала, произведений, способных составить основу для импровизации, развертывания игровых сюжетов и образов детской фантазии.

5. Проведение коллективных мероприятий способствует раскрытию робких и замкнутых детей, групповая деятельность создает совместное

эмоционально переживание, дети помогают друг другу, трудятся для выполнения одной цели, становятся справедливее в оценке не только своих действий и поступков, но и по отношению к другим детям.

6. Поощрение и поддержка творческой инициативы у детей.

Список используемой литературы:

1. *Андреев, В.И.* Диалектика воспитания и самовоспитания творческой личности / В.И. Андреев. – Казань: Казанский университет, 2001. – 238 с.

2. *Белоцерковец, Н.И.* Некоторые аспекты формирования детского коллектива средствами внеклассной работы / Н.И. Белоцерковец // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения. – 2014. – № 36. – С. 149-153.

3. *Богоявленская, Д.Б.* Психология творческих способностей / Д.Б. Богоявленская. – М.: Академия, 2002. – 320 с.

4. Большая советская энциклопедия: в 30 томах. Т. 25. Струнино – Тихорецк / глав. ред. А.М. Прохоров. – 3-е изд. – М.: Сов. энциклопедия, 1976. – 600 с.

5. *Выготский, Л.С.* Воображение и творчество в детском возрасте. Психологический очерк: Кн. для учителя / Л.С. Выготский. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 1991. – 90 с.

6. *Горшкова, Е.В.* От жеста к танцу. Словарь пантомимических и танцевальных движений для детей 5-7 лет: пособие для музыкальных руководителей ДОУ / Е.В. Горшкова. – М.: Гном и Д, 2004. – 144 с.

7. *Готсдинер, А.Л.* Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. – М.: МИП «NB Магистр», 1993. – 193 с.

8. *Крутецкий, В.А.* К вопросу о природе способностей / В.А. Крутецкий // Материалы конференции по проблеме способностей (декабрь 1970 г.) / Отв. ред. д-р психол. наук В.А. Крутецкий. – М.: [б. и.], 1970. – С. 3-6.

9. *Лук, А.Н.* Мышление и творчество / А.Н. Лук. – М.: Политиздат, 2006. – 144 с.

10. Одаренные дети: пер. с англ. / общ. ред. Г.В. Бурменской, В.М. Слущкого; предисл. В.М. Слущкого. – М.: Прогресс, 1991. – 376 с.

11. Психология интеллекта и творчества: традиции и инновации: материалы научной конференции, посвященной памяти Я.А. Пономарева и В.Н. Дружинина (7-8 октября 2010 г.) / под ред. А.Л. Журавлева, М.А. Холодной, Д.В. Ушакова, Т.В. Галкиной. – М: Институт психологии РАН, 2010. – 368 с.

12. *Рубинштейн, С.Л.* Основы общей психологии: в 2 томах. Т. 2 / С.Л. Рубинштейн. – М.: Педагогика, 1989. – 322 с.

13. *Теплов, Б.М.* Психология музыкальных способностей / Б.М. Теплов // Избранные труды: в 2 томах. Т. 1. – М.: Педагогика, 1985. – 328 с.

14. *Теплов, Б.М.* Проблемы индивидуальных различий / Б.М. Теплов. – М.: Изд-во МГУ, 2001. – 302 с.