

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ОДАРЁННОСТИ ЮНЫХ МУЗЫКАНТОВ. «СЕМЬ КЛЮЧЕЙ» РАСКРЫТИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБРАЗА

И.Б. Пильщикова

*Детская школа искусств №5
городского округа Самара*

Тезисы. В предлагаемой статье автор обращается к проблеме развития творческой одарённости юных музыкантов. Рассматриваются различные способы занятий с детьми по авторской методике «Семь ключей», которая включает синтез элементов искусств, развитие ассоциативного мышления, использование психологических настроев. Предлагается широкий спектр возможностей для пробуждения творческих способностей детей в процессе раскрытия музыкального образа изучаемых произведений.

Ключевые слова: развитие творческой одарённости детей, ассоциативное мышление, музыкальный образ

Введение. В современном образовании происходят явления синтеза науки и искусства, рождаются новые дисциплины на стыке предметов. Современная музыкальная педагогика неотделима от реалий жизни. Всё более актуальным становится развитие творческих способностей юных музыкантов, умение детей принимать творческие решения, создавать новые идеи. Как же работать над музыкальными произведениями, чтобы пробуждать творческую одарённость юных музыкантов?

Одной из методик, в которой используются элементы синтеза искусств, многих видов восприятия, прослеживается связь музыки и математики, музыки и психологии является методика «Семь ключей». Изначально она адресована юным пианистам, но универсальна в применении и может развивать творческие способности всех юных музыкантов. Важным условием успешных занятий по методике «Семь ключей» является активное участие детей в раскрытии музыкального образа.

Цель исследования в рамках статьи: выявить возможности эффективных способов занятий и видов психологического настроения в раскрытии музыкальных образов, пробуждающих творческую одарённость юных музыкантов.

Материалы и методы. Данное исследование основано на следующих положениях:

- определение ведущих видов интеллекта, которые соответствуют базовым способностям человека по теории американского нейропсихолога и педагога Х. Гарднера «Multiple intelligences» в интерпретации Д.К. Кирнарской, представленной в книге «Психология музыкальных способностей. Музыкальные способности» [1];
- пробуждение природы юных пианистов: врождённых и приобретённых способностей, в соответствии с положениями, представленными в учебном пособии для студентов ВУЗов В.П. Анисимова «Диагностика музыкальных способностей детей» [2];
- процесс рождения исполнительского замысла и последующих поисков его воплощения, описанного в работе К. А. Мартинсена «Методика индивидуального преподавания игры на фортепиано» [4];
- использование элементов актёрского мастерства знаменитых русских режиссёров театра М. Чехова [5], К.С. Станиславского [6];
- основным источником исследования является методика «Семь ключей», изложенная в учебно-методическом пособии «Создание творческой среды в обучении юных пианистов через синтез искусств» И.Б. Пильщиковой [3, 115-159].

Основные понятия.

В начале исследования обозначим следующие понятия:

1. *Творческая одарённость* – это особый вид одарённости. Имеются в виду не только способности к конкретной деятельности: изобразительной, музыкальной, литературной и

другим, а нестандартное восприятие мира, оригинальность мышления, насыщенная эмоциональная жизнь.

2. *Музыкальный образ.* «Музыкальное содержание проявляет себя в музыкальных образах, в их возникновении, развитии и взаимодействии» [5, с.2]. Различают лирические, драматические, эпические образы. Для исполнителей музыкальный образ тесно связан с понятием «замысел композитора». Войти в музыкальный образ и служить замыслу автора первостепенная задача музыканта-исполнителя.

3. *Природа исполнителя.* Говоря о природе юных музыкантов, мы имеем в виду следующие основные составляющие:

– Телесно-ориентированная деятельность. Для юных пианистов, в частности, это двигательно-моторные задатки: беглость пальцев, двигательная выносливость, податливость игрового аппарата и т.п.;

– Эмоционально-чувственная деятельность, включающую «эмоциональную отзывчивость на музыку – главного показателя музыкальности, психологические механизмы музыкальности» [3, с.39], развитие эмоционально-волевого аспекта, «исполнительской воли» по К. М. Мартинсену [4] и другие аспекты;

– Интеллектуальная деятельность, развивающую музыкальное мышление через анализ исполнительского процесса, осмысление логики музыкальной формы, расшифровку символов изучаемого текста и т.п.

Гипотеза. Рассматривая этапы занятий юных музыкантов от разбора изучаемого произведения, изучения и освоения музыкального текста, до заключительного этапа подготовки к концертному выступлению, включающего психологический настрой перед концертным выступлением, мы предположили, что методика «Семь ключей» развивает творческую одарённость детей. Отметим, что методика на протяжении многих лет подтверждается успешными занятиями и развитием творческих способностей учащихся.

Практическая работа, направленная на проверку гипотезы.

В процессе работы над изучаемым произведением юным музыкантам необходимо развивать целый комплекс способностей. Это тактильно-кинестетические эмоционально-чувственные способности, воображение, интуиция; интеллектуальные способности, связанные с формированием логики и анализа.

Как же повысить мотивацию к занятиям и сделать их более интенсивными в соответствии с индивидуальными и возрастными особенностями детей?

Рассмотрим и проанализируем способы занятий по авторской методике «Семь ключей». Отметим, что номера «ключей» условны, применение их зависит от индивидуальных способностей и возрастных особенностей детей, также от этапа работы над изучаемым произведением.

«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 (штрихи) звучания, вес и плотность прикосновений, пластику движений.

Приведём пример последовательности шагов в работе над техническими задачами (пьесы, этюды, гаммы) в занятиях с юными пианистами.

1. *Начинаем со стихии «Земля».* Темп медленный. Задача играть по два, три, четыре звука в зависимости от размера, по долям с опорой на «раз». Считаем вслух, голос низкий, погружение пальцев с опорой «в дно» клавиш. «Воображаемый центр» исполнителя [3, с.117] находится в нижней части тела.

2. *Проучиваем в стихии «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. *Далее стихия «Огонь».* Напомним детям, что мы стремимся в игре «к полёту». Уместно сравнение: самолёт сразу полететь не может, вначале происходит взлёт, а это напряжение и сила моторов. В стихии «Огонь» темп становится ещё подвижнее. Играем большее количество нот в группировке с опорой на сильную долю. Активность пальцев (артикуляция), общий мышечный тонус возрастают. Главным становится ощущение наполнения энергией.

Если не все получается, мы вновь возвращаемся к стихиям «Земля» и «Вода».

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

Детям нравится играть в разных стихиях. Игра в «ключе» «Символы стихий природы» даёт возможность детям войти в музыкальный язык, а в начальный период 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 настроиться на характер музыки. Специальный приём, который помогает значительно облегчить вхождение ученика в правильное ощущение характера музыки с помощью голоса и счёта. Данный способ занятий заимствован у моего учителя, профессора кафедры фортепиано Ростовской государственной консерватории С.Б. Арабкерцевой.

Игра на инструменте, пение – это сложные процессы, требующие выработки специальных навыков. Более естественной и управляемой для нас является речь. «Подключение к выработке техники игровых движений речевого аппарата оказывает большую помощь не только для развития чувства ритма, но и значительно дисциплинирует пальцы, стимулирует артикуляционную ясность при взятии звука» [6, с. 7]. 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.122-125].

«Ключ» третий: «Живой ритм»

На практике педагоги часто исправляют неверный ритм юных пианистов. Освоение ритма происходит на протяжении всех лет обучения. В третьем «ключе» [2, 126-139] 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 эмоциональное прочувствование до интеллектуального осознания метроритма (фразы, периода, части и всего музыкального произведения), тогда чувство ритма становится выразительным.

2. *Музыкальный размер и геометрические фигуры.* Данный раздел особенно близок детям раннего школьного возраста в связи с возрастной потребностью в движении. Движения по разным сторонам геометрических фигур помогут юным музыкантам ощутить сильные и слабые доли музыкального звучания.

Направления движений могут быть вперед-назад, вправо-влево, вверх-вниз. Обычно движения 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». Используя язык символов, можно сказать, что психологическое здоровье учащихся во многом зависит от правильного выбора репертуара с точки зрения музыкального ритма и музыкального размера произведений» [2, 134-135].

Изучение метроритма через геометрические фигуры в движении открывает связь музыки и математики. Выполнение движений освобождает тело и готовит слуховое представление будущего звучания во время исполнения на инструменте, пении, освобождает тело юных музыкантов, делая его более пластичным.

3. Интонирование через движение. Понятие «интонирование» в данном контексте применяется в широком значении и различно по способам занятий. Это может быть танец под музыку для детей младшего школьного возраста, одарённых двигателью (телесно-двигательный интеллект по теории Х. Гарднера). Детям старшего школьного возраста для постижения целостности музыкальной формы будет полезен приём дирижирования музыки.

Создание пластического этюда в образе произведения через свободные движения, а также дирижирование помогают сформировать музыкальное представление. После такой подготовки игра на музыкальных инструментах или пение будут яснее и выразительнее.

В данном «ключе» или способе занятий развиваются телесно-двигательный, пространственный, логико-математический и музыкальный интеллекты (по теории Х. Гарднера).

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

Мастерство музыканта-исполнителя включает целый комплекс восприятий. Педагогу, предлагая детям ассоциации музыкального образа, лучше опираться на их ведущие сенсорные восприятия: слуховые (аудиальные), зрительные (визуальные), осязательные (кинестетические); их 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, 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. Хорошо известно единство слуховых и зрительных восприятий А.Н. Скрябина и Н.К. Римского-Корсакова.

На наш взгляд, мажорные диезные тональности связаны с ощущением тёплых тонов. С увеличением количества диезов возрастает интенсивность вибраций, повышается теплота тонов, их свечение. Бемольные же тональности сравнимы с более холодными успокаивающими тонами по цвету.

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 школьном возрасте есть благодатная возможность проявить и развить её.

– *о развитии слуховых и осязательных сенсорных восприятий* [2, с.143-145].

Предлагается ряд упражнений, например: «*Слышаю и играю на столе*», «*Слышаю музыку по нотам*» [3, с.144].

Благодаря подобным 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?» или просить передать через звучание определённый цвет.

Юным музыкантам полезно выполнять упражнения «Музыкальная радуга», «Музыкальный телефон» [3, с. 64-66].

Таким образом, «ключ» «Вижу, слышу, осязаю» развивает творческие способности юных музыкантов через взаимосвязь слуховых, зрительных и осязательных (тактильных) восприятий.

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

В пятом «ключе» важно раскрытие музыкального образа с помощью дыхания и воображения детей.

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 успокоиться и настроиться на внутреннее слуховое представление.

Приведём пример настроя на музыкальное исполнение через дыхание.

Таблица 1. *Разные фазы дыхания в момент настроя на исполнение* [3, 148]

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».

В процессе музыкального обучения необходимо развивать воображения юных музыкантов. В методике «Семь ключей» детям предлагается использовать следующее упражнение, а для его выполнения заранее придумать сказочный персонаж.

Упр. «Наш помощник – сказочный персонаж»

- Вначале сделать выдох;
- На вдохе устремляем сказочный воображаемый персонаж «в то царство-государство», где рождается исполняемое произведение. Выбор персонажа зависит от характера, пластики звучания, и соединяет нас с музыкой, помогая внутренне измениться;
- Только когда юный музыкант услышал звучание, соединился с музыкальным образом, тогда следует начинать играть.

Продолжая тему развития воображения детей, скажем, что для перехода к динамичным состояниям, активному ритму и пульсу можно выбрать стрелу, всадника, машину, самолёт. Где необходима плавность, лиричность звучания юный пианист может как бы «полететь» на облаке, красивой птице. Для стремительности действия – сапоги-скороходы, а перейти к глубокой певучести поможет, образ волны и т.п.

Эффективность данного «ключа» заключается в нахождении персонажа, созвучного характеру звучания. Умение использовать данный психологический приём развивает ассоциативное мышление и воображение детей.

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

Применение шестого «ключа» повышает умение контролировать и направлять в единстве работу музыкального мышления, эмоций и чувств, телесно-двигательных ощущений. Развивается способность юных музыкантов к самонаблюдению и начальной саморегуляции.

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

Настрою во время занятий.

Играть на фортепиано можно в разных настроениях: «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. Например, во время разбора текста более продуктивным будет настрою «от ума». Настрою «от физических ощущений» (удобство пианистических движений) делает исполнение более пластичным, а звучание ровным. Настрою «от чувств» помогает пережить эмоциональные состояния и выразить контрасты в изучаемом произведении.

Далее приведём пример разных видов настроения перед концертным выступлением [2, с.153].

Таблица 2. *Разные виды настроения перед концертным выступлением*

Виды настроения	Темп динамика	Характер звучания	Внешний облик	Охват звучания
«от ума»	стабильно, метрично	жесткость звучания: исполняется равнодушно, отстраненно, формально	«деревянная» посадка, нев्यразительная миимика	звучание ограничено областью ума
«от чувств»	неоправданные ускорения, замедления темпа	форсирование звучания или недозвученность, излишнее напряжение или вялость	раскачивание, на лице гримасы, нет «внутреннего наблюдателя»	перепады звучания из-за контраста чувств
«от замысла композитора» без охвата слушателей	устремленный характер и темп	«от замысла», но без слушателей	«королевская» осанка, уравновешенно	звучание, устремленное по вертикали
«от замысла композитора» и охват звучанием слушателей	смелость звучания, наполнение зала энергией	звучанием заполняет весь объем зала	исполнение «от замысла» владение атмосферой зала	большой охват звучания, преобразование исполнителя и слушателей

Седьмой «ключ» – «Круг внимания»

В начале рассмотрения «ключа» приведём упражнение, которое помогает расширить внимание перед исполнением, и позволяет добиться гибкости психологического перехода от ощущения звучания внутри себя к большому охвату и вмещению внешнего пространства.

Упр. «Три круга внимания»

До начала игры на инструменте или пении просчитать (пропеть) «пустой» такт в темпе и характере произведения. После этого мысленно прослушать, исполнить: первый «малый круг» – для себя, второй «средний круг» – для друга или учителя, третий «большой круг» – для всего зала.

Затем начинать играть на музыкальном инструменте или петь. После такой психологической «раскачки», расширения восприятия, исполнение юного музыканта будет более ярким и убедительным.

Итак, седьмой «ключ» развивает пространственное слуховое представление, а также является важным приёмом психологического настроя юных музыкантов перед концертным выступлением.

Результаты исследования и обсуждение.

Приведённые «ключи» или способы занятий для раскрытия музыкального образа можно разделить на три группы и в результате исследования отметить следующее:

во-первых, «ключи» – «Символы стихий природы», «Счёт-настрой», «Живой ритм» больше связаны и развивают пространственный, природный и телесно-двигательный интеллекты детей (по теории Х. Гарднера «Multiple intelligencies»). «Символы стихий природы» («Земля», «Вода», «Воздух», «Огонь») являются основами существования. Счёт и ритм – организующие принципы жизни;

во-вторых, «ключ» – «Слышу, вижу, осязаю» объединяет эмоционально-волевое с телесным и позволяет раскрывать индивидуальное восприятие учащихся;

в-третьих, «ключи» – «Настрой через дыхание и воображаемый персонаж», «Круги внимания», «Природа исполнителя и разные виды настроя» пробуждают интуицию, воображение и позволяют учащимся делать первые шаги начальной саморегуляции.

Занятия в «ключках» соединяют движение, разные виды чувств, голос, дыхание, пространственное мышление и воображение. Воспитывают артистизм детей, осознанность на занятиях и выступлениях.

Действительно, предлагаемые способы обучения повышают интерес, мотивацию и интенсивность занятий юного пианиста. «Семь ключей» являются эффективными способами пробуждения природы и индивидуальной одарённости юных пианистов, различных видов интеллекта (по теории Х. Гарднера).

Выводы.

Музыкальная педагогика XXI века ставит новые ориентиры развития творческой одарённости детей. Педагогу-музыканту важно знать и уметь выявлять, диагностировать способности детей. Для этого иметь в своём арсенале методики и технологии индивидуально ориентированного развития воспитанников.

Перспективы дальнейшего применения методики «Семь ключей» автор видит, с одной стороны, в возможности выбора определённых «ключей» для ведущих индивидуальных способностей ребёнка. Вместе с тем, возможно применение многих «ключей» для всестороннего развития.

В заключение статьи скажем, что предлагаемая методика рассматривает универсальные принципы в музыкальном обучении. В процессе раскрытия музыкального образа расширяется кругозор, мышление и творческая одарённость юных музыкантов