

Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Территориальная детская школа искусств»
(МБУ ДО «ТДШИ»)

Методическое сообщение на тему:

**«Музыкальное мышление, как феномен психологии. Педагогические
условия развития музыкального мышления детей на уроках
сольфеджио»**

Подготовила:
преподаватель теоретико-хорового отдела
Бережнова С.И.

05.06. 2024 г

Развивать творческие способности детей с помощью творчества самих же детей – задача современной музыкальной педагогики, т.к. детское творчество является средством и методом воспитания разносторонней личности. Как говорил Сухомлинский, «музыкальное воспитание – это не воспитание музыканта, а прежде всего воспитание человека».

По словам В.Середы, «наиболее активной, содержательной формой практического освоения закономерностей музыкальной организации является система творческих заданий» на уроках сольфеджио, и обобщение и развитие имеющегося опыта являются перспективными направлениями методики сольфеджио.

В музыкальной педагогике существует целая система музыкального развития детей и юношества. Известный немецкий композитор и педагог К.Орф ещё в середине XX века создал школу музыкально-творческого развития детей, доказав, что творческое общение с музыкой, пусть на первых порах самого элементарного вида, активизирует весь процесс познания. Орф назвал музыкально-творческие импульсы "скрытыми способностями", и настаивал на необходимости отыскания эффективных путей к каждому ребёнку. "Опыт, – говорил К.Орф, – убедил меня, что редко можно встретить совсем немusicalных детей, и почти к каждому ребёнку можно найти путь, у каждого вызвать отклик и таким образом содействовать развитию скрытых способностей. Беспомощный педагог часто по невежеству "засыпает" живые родники, препятствует развитию талантов".

Проблема развития творчески активных способностей детей очень важна для приобщения учащихся к продуктивной самостоятельной деятельности. Очевидно, что творческие способности, развитые в одной области, благотворно сказываются на формировании общих способностей личности, умении творчески мыслить и созидать, и при благоприятных условиях могут переходить на другие области деятельности. Срабатывает так называемая теория «переноса», которая позволяет надеяться, что способности ребёнка, развитые средствами музыки и приобщения к элементарной самостоятельной деятельности и творчеству в процессе обучения, могут перейти в творческую активность и стать творческими способностями, а может быть и свойством личности.

Для развития творческих навыков как фундамент необходим процесс развития таких специальных способностей как музыкальный слух, память и воображение, который должен происходить с учётом индивидуальных особенностей ребёнка – его темперамента, силы воли, склонностей и интересов. Знакомство с современными системами музыкального воспитания,

многолетние наблюдения за учащимися показали, что развитие инициативы в процессе обучения играет огромную роль. Оно способствует более эмоциональному и вместе с тем осмысленному отношению учащихся к музыке, раскрывает индивидуальные творческие возможности каждого из них, вызывает интерес учащихся к предмету. Обучение, основанное не на пассивном изучении материала, а на активном практическом овладении им, более результативно, ибо по словам Иоганна Песталоцци «Каждый узнает лишь то, к чему сам придёт». В творческой работе ребёнок психологически раскрепощается, становится смелее при выполнении практических музыкальных заданий, учится принимать быстрые решения, аналитически мыслить. Творческие упражнения на уроках сольфеджио активизируют слуховое внимание, тренируют музыкальную память и различные стороны музыкального слуха, а также развивают вкус и наблюдательность.

Музыкальная память и её компонент эмоциональная память основываются на произвольном и непроизвольном запоминании, осмыслении материала при заучивании. Музыкальная память очень тесно связана и с воображением. Психологи делят воображение на две формы – воссоздающую (из прежнего опыта) и творческую, основанную на создании новых образов на основе предыдущего опыта. Воображение, также как и восприятие, память, мышление имеет аналитический и синтетический характер. Например, уже в восприятии и запоминании анализ позволяет выделить некоторые общие, наиболее существенные черты и отбросить второстепенные. Основная задача памяти – возобновление образа в максимальном приближении к объекту. Главная тенденция воображения – преобразование образов, обеспечивающее создание новой модели ситуации, ранее до сих пор не возникавшей. А преобразование образов происходит как раз на основе прежнего опыта.

Творческие задачи положительно влияют на развитие музыкального слуха, памяти, воображения, а также эмоциональной восприимчивости к музыке. Всё более очевидным становится, что на уроках сольфеджио творческие упражнения помогают учащимся овладевать голосом, развивать внутренний слух, наделяют их музыкальное мышление более глубоким образно-эмоциональным содержанием. Систематические занятия по сочинению повышают общую музыкальность учащихся, помогают им глубже понимать и лучше исполнять профессиональную музыку. Наконец, подобные занятия развивают и обогащают духовный мир ученика.

Главным рычагом познавательного процесса у детей является игра. У игры очень много преимуществ, по сравнению с другими видами деятельности. Она никогда не утомляет, идеально мобилизует эмоции ребенка, его внимание, интеллект, служит превосходной двигательной разрядкой. Во время игры ребенок, как правило, не отвлекается, игра поглощает его целиком. Именно в

игре ребенок живет наиболее яркой творческой жизнью. Вся задача заключается в том, чтобы ее направить в нужное для учебы русло, умело используя врожденные способности лидерства и соперничества. Действительно, дети очень требовательны друг к другу. Они стараются не допускать промахов, ревниво следят друг за другом, и в этот момент у них формируются первые навыки самооценки.

В творческий процесс должны быть вовлечены все ученики без исключения, независимо от уровня способностей. Элементы творчества целесообразно включать в урок как можно раньше. У дошкольников необычайно богатое воображение, меньше развито чувство самокритичности, и поэтому они более свободно импровизируют, даже если их сочинение получается не совсем удачным. Если начинать вводить творческие задания позже, то они часто встречают у школьников сопротивление из-за отсутствия определенных умений и уже появившихся повышенных требований к результатам собственной деятельности. Вместе с тем, овладев навыками творчества в раннем возрасте, ученики охотно сочиняют и в старших классах.

Творческое воображение реализуется и развивается в творческой деятельности, которая является главным условием развития воображения детей, и для творческого процесса необходим ряд факторов. Например, сочинение мелодии не мыслится без лада, ритма, интонационного склада, движения мелодии, её развития с кульминацией и даже жанровых особенностей. В самых младших группах дети ещё не в состоянии записать и грамотно оформить сочинённую песенку, поэтому акцент делается на устное творчество: дети охотно допевают ответные фразы на предложенные слова, сочиняют музыкальные диалоги, ритмические фигурации и т.д. Г.И. Шатковский предлагает: "Сначала научить детей "говорить" на элементарном музыкальном языке, затем – читать и лишь затем – писать". Если ребенок овладеет языком музыки в формах элементарного музицирования, он будет со временем импровизировать и сочинять.

Непосредственно подготовительным этапом к собственно сочинению может являться движение под музыку, т.к. ребёнок интуитивно включается в творческий процесс, и его произвольные движения усиливают эмоциональное воздействие музыки, способствуя накоплению ассоциативного опыта. А ассоциативное мышление как известно лежит в основе гибкости, креативности мышления личности. Под креативностью в данном случае следует понимать развитие творческих умений в восприятии (слушательской деятельности), сочинении, исполнении, импровизации, размышлении о музыке. Это также умения ритмопластического интонирования и свободное владение музыкальными ЗУНами (знания, умения, навыки) в разных областях

учебной деятельности. Эмоциональная же вовлечённость детей в процесс слушания развивает их интеллектуальные способности.

Одной из начальных ступенек творческого развития может быть тембровое фантазирование:

- узнать тембр голоса или инструмента;
- создать тембровые импровизации на тему природы;
- сочинить сказку, излагая ход событий и имитируя голоса героев;
- составить музыкальную партитуру, используя тембры шумового оркестра;

Для развития творческих способностей на начальном этапе хочется отметить важную роль наглядных пособий «Пуговицы» и «Лесенка» как эффективных средств, которые не только облегчают познавательную деятельность, но и организуют восприятие, активизируют процесс запоминания. Восприятие изменения движения мелодии опирается одновременно на слуховое, зрительное и двигательное ощущение.

Примерные формы работы:

- выкладывание мелодий новых песенок, попевок с помощью учителя, уже знакомых — по памяти;
- исполнение выложенных мелодий «по нотам» голосом или на инструменте;
- транспонирование выученных песенок, попевок («переселение» на другую высоту);
- узнавание их по «нотному тексту»;
- мелодический диктант (выкладывание коротких мелодических фраз);
- сочинение мелодии на 2-3 ступенях на стихи.

Результат: множество вариантов, которые пропеваются вместе с учителем либо исполняются на фортепиано. Вывод: использованы два (три) звука, а, сколько разных вариантов можно сочинить! На этом, казалось бы, простом задании дети уже учатся понимать выразительное значение движения мелодии и характер ритма.

После накопления детьми определённого опыта, от устного исполнения необходимо переходить к письменному, предварительно определяя основные моменты – тональность, может быть размер или заданный ритм и даже форму. В силу того, что на первых порах обычная нотная запись вызывает у детей затруднения, следует познакомить учащихся с современными способами записи, т.к. нам необходимо, чтобы творчески мыслящий ученик мог выразить свои фантазии в звуках и закрепить их в нотной записи, пусть даже и схематической. Ведь для ребенка возможность увидеть реальные результаты своего творчества является огромной радостью. Для облегчения записи можно применить «образную нотацию», основанную на художественной графике. Для формирования активного воображения ученика очень важным является такой подбор графических элементов, который максимально четко

соответствовал бы замыслу сочинения: например, для изображения падающих снежинок можно использовать не ноты на четкой высоте, а просто графический элемент – снежинки, для дождя – капельки, для грома – кластеры, для молнии – линии. Использование линий различного рисунка не только сплошных, но и пунктирных, тонких и утолщенных, одинарных и двойных, параллельных и расходящихся, прямых, ломанных и волнообразных, различных цветов и т. д. увеличивает поле для фантазии. А добавленные динамика, темп, штрихи, придают сочинению законченный вид. Использование такой символики в сочетании с внетактовой нотацией позволяет реализовать самые смелые и насыщенные образные музыкальные конструкции, при минимуме затраченных письменных усилий. Применение такой нотации имеет еще одно важное с психологической точки зрения преимущество: сохранение возможностей для дальнейшей импровизации на этот же сюжет. Ведь хорошо известно, что ребенок, любящий фантазировать на инструменте, никогда не сможет точно повторить только что сыгранное. Такой же вид записи оставляет для него возможность импровизировать на этот сюжет множество раз.

Хочу подчеркнуть, однако, что этот способ “образной нотации” должен использоваться только наряду с формированием навыков классической записи, отнюдь не отменяя, а лишь дополняя их, чтобы сочинение музыки не превратилось в рисование картин.

Проанализировав первые опыты самостоятельного сочинения, нужно ознакомить детей с элементарными правилами композиции, которые необходимо соблюдать при сочинении мелодий:

- минимум средств – максимум выразительности (т.е., звуков как можно меньше, а красоты и смысла – как можно больше);

- единство ритма;

- единство интонации;

- повторность музыкальных построений: мотивы, фразы, предложения, из которых состоит тема, повторяются либо без всяких изменений (остинатность), либо с изменениями высотного или ритмического характера (варьирование, секвенция). Если нет повторности музыкальных построений, то возникает ощущение неоднородности целого, бесформенность;

- оригинальность мелодии: в ней должна быть какая-то изюминка.

Сочинённые мелодии обязательно исполняются авторами, т.к. творческое соревнование на уроках (кто лучше?) вызывает положительные эмоции, интерес, которые способствуют лучшему запоминанию музыкального материала на уроке. Чем ярче восприятие, чем оно эмоциональнее, интенсивнее, тем крепче и дольше запоминание, а затем быстрее узнавание и полное воспроизведение материала. Чтобы занятия по импровизации были по

настоящему ценными в учебном отношении, упражнения должны проводиться целенаправленно, с задействованием нужного теоретического материала: изучаемого ритма, размера, интервалов, ступеней, аккордов, ладов, знакомых музыкальных оборотов (опевание, секвенции и т.п.).

Примерный список творческих заданий:

1 КЛАСС

- *изображение на бумаге впечатлений от прослушанных произведений в виде линий, орнамента, рисунка;
- *музыкальное движение в сопровождении ударных инструментов;
- *сочинение слов и фраз на заданный ритм, досказывание зарифмованных двустиший;
- *музыкальный диалог с педагогом;
- *сочинение песенок без записи (можно за фортепиано), мелодий из 2-х-5 звуков с общим обсуждением;
- *применение «лесенки», «подвижных пуговиц» для первых импровизаций;
- *ритмические импровизации к песенкам с учётом динамики и тембра звучащего произведения (игра «Разговор инструментов» описанная М.Котляревской);
- *сочинение музыкальных ответов и допевание до тоники;
- *досочинение песни – свободное и на заданный ритм;
- *сочинение на мелодическую формулу – например, тоническое трезвучие в разных вариантах;
- *сочинение песенок на заданный текст;
- *подбор баса из I и V ступеней.

2 КЛАСС

- *сочинение мелодии на заданный ритм, размер, лад, может быть жанр;
- *сочинение национально окрашенных пьесок (условно говоря, цыганской – на основе гармонического вида минора, китайской – на основе пентатоники);
- *сочинение песенок на стихи с обязательным анализом образного содержания;
- *подбор сопровождения из трезвучий I ,V ,IV ступеней;
- *сочинение подголоска к номеру или диктанту (терцовость или педаль);
- *сочинение мелодии по заданной мелодической формуле со свободным ритмом;

3 КЛАСС

- *гармонизация мелодий (начинать следует с тонического органного пункта с постепенным включением всех ступеней);
- *сочинение гармонических фигураций на заданную формулу;
- *сочинение песен на стихи с аккомпанементом ;
- *сочинение мелодии на заданный бас;
- *сочинение ответа в параллельном ладу;

- *использование различных форм исполнения собственных сочинений (соло, ансамбль, группа и солист);
- *применение различных форм варьирования со сменой регистра, темпа, лада, размера, а также приёмов подголосочной полифонии.

4 КЛАСС

- *использование в аккомпанементе гармонических оборотов (автентического, плагального, полного и кадансового);
- *применение различных музыкальных форм – периоды (все разновидности), 2-х и 3-х частные формы, вариации, рондо;
- *использование полифонических средств варьирования (имитация, канон), непременно соблюдая единство гармонической функции и принцип комплиментарности;
- *гармонизация мелодий с отклонением.

В старших классах по мере усложнения учебного материала в сочинениях (а может и уже в полноценных импровизациях), используются модуляции, мотивные разработки с применением септаккордов, нонаккордов, кластеров и т.п.

Отдельно хотелось бы сказать о новых технических средствах, открывающих огромные возможности для развития творческих способностей и на уроках сольфеджио. Это различные компьютерные программы и технологии. Благодаря своим конструктивным и функциональным особенностям современный персональный компьютер является уникальной по своим возможностям обучающей машиной, позволяющей:

- активизировать воспитательно-образовательный процесс;
- повысить наглядность в предъявлении материала;
- сместить акценты от словесных представлений к практическим и наглядным действиям;
- повысить интерес к музыкальным занятиям.

В последнее десятилетие компьютер прочно вошёл в нашу жизнь, и в обществе как никогда востребовано всё, что связано с компьютерами (подготовка специалистов по компьютерам и их применению, развитие компьютерных технологий, распространение компьютерной грамотности – умение использовать компьютер для решения разнообразных прикладных задач в различных сферах профессиональной деятельности).

Сфера деятельности, связанная с компьютером, непосредственная работа на компьютере сама по себе обладает привлекательными чертами, особенно для

детей, учитывая ещё и тот факт, что, к сожалению, дети, проживающие в небольших посёлках (как Павловское), ограничены в своих культурно-досуговых возможностях. Использование КОП позволяют педагогам, пусть и виртуально познакомить учащихся с разнообразием мира искусства: дети могут «заглянуть» в залы музеев (например, музыкальных инструментов), знакомиться с творчеством композиторов и даже изучать нотную грамоту. Мультимедиа-занятия, которые проводятся на основе компьютерных обучающих программ, позволяют интегрировать аудиовизуальную информацию, представленную в различной форме (видеофильм, анимация, слайды, музыка), стимулируют непроизвольное внимание детей благодаря возможности демонстрации явлений и объектов в динамике.

Говоря о преимуществах, которые дает нам использование КОП на музыкальных занятиях, необходимо помнить об огромной роли наглядных пространственных представлений в становлении музыкального восприятия. Без опоры на пространственные, предметные, двигательные ощущения и представления у детей очень трудно сформировать слуховую сторону музыкального восприятия. Огромную роль в организации этой опоры как раз и могут сыграть компьютерные образовательные программы.

Применение КОП на занятиях в музыкальной школе может стать базой для формирования художественного вкуса, развития творческого потенциала ребенка и гармонического развития личности в целом.

В настоящее время в музыкально-образовательной деятельности применяются различные программы для работы с музыкой на компьютере. Условно их можно разделить на следующие группы: музыкальные проигрыватели, музыкальные конструкторы, музыкальные энциклопедии, обучающие программы, программы для импровизации, группового музицирования, сочинения музыки, программы для пения караоке.

Для развития творческих способностей учащихся на уроках сольфеджио интересна программа «Музыкальный класс», в которой в музыкальных играх «Крестики-нолики» и «Музыкальные кубики» дети работают с нотами и длительностями, составляют музыкальный диктант из кубиков. Прекрасно дополняют друг друга разделы «История музыкальных инструментов» и «Электронное пианино». В первом разделе учащиеся получают сведения о группах музыкальных инструментов, историю их создания, виды, а в другом разделе исполняют произведение на любом из предложенных 10 инструментов. Такое сочетание дает хорошие результаты, так как ребята не только теоретически изучают инструменты, но и виртуально играют на них. Интересный синтез представляет собой использование на занятиях синтезатора и компьютера. Детям интересно и послушать произведение в исполнении педагога, и самому самостоятельно попробовать исполнить

произведение разными тембрами или просто поиграть понравившимся тембром.

Таким образом, можно говорить о компьютере, как о мощном инструменте в педагогической деятельности, работа на котором побуждает к освоению различных музыкальных редакторов, программ по нотному набору. Обучающие программы – презентаторы, справочники, тесты – способствуют развитию самостоятельности в музыкально-познавательной деятельности детей. Это направление помогает эффективно решать традиционные задачи освоения необходимых знаний, умений и навыков и применять их на практике. Используя компьютер на занятиях нельзя забывать о том, что мы общаемся с искусством. Важно правильно выстроить акценты и «не подменить» музыку общением с компьютером, помня о разумном использовании компьютера для раскрытия, развития и реализации способностей ребенка.

В завершении хотелось сказать, что цель творческих заданий на уроках сольфеджио не «вырастить» из ученика композитора (что при счастливом совпадении всех факторов было бы огромной победой). Главная цель – пробудить у ребёнка интерес к глубокому и разностороннему изучению музыки и всего искусства в целом, и сформировать устойчивую и безусловную потребность в развитии своих дарований.

Список использованной литературы:

- 1.Сухомлинский В.А. «Сердце отдаю детям»/ П.Халабузарь, В.Попов, Н.Добровольская. Методика музыкального воспитания; М.: -«Музыка», 1990г.
- 2.Теплов Б.М. « Психология музыкальных способностей». –М.: 1993.
- 3.Картавцева М. Развитие творческих навыков на уроках сольфеджио. – М.: Музыка, 1978г.
- 4.Шатковский Г.И. Развитие музыкального слуха и навыков творческого музицирования. – Москва, 1986г.
- 5.Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду – М.: Просвещение, 1981г.
- 6.Лунева Т.А. Музыкальные занятия. – Волгоград.: издательство «Учитель», 2008г.
- 7.Котляревская-Крафт М.,Москалькова И.,Батхан Л. Сольфеджио. Ленинград. «Музыка» 1989г.
- 8.Давыдова Е. Методика преподавания сольфеджио. М., «Музыка»,1986г.
- 9.Зими́на А.Н. Теория и методика музыкального воспитания детей дошкольного возраста. Москва, 2010г.
- 10.Домогацкая И.Е. Развитие музыкальных способностей детей 3-5 лет., Классика- XXI,Москва 2011г.
- 11.Мадорский Л., Зак А. Музыкальное воспитание ребёнка. Айрис пресс, Москва,2011г.