

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

ФГБОУ ВО «САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
имени Н.Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»

Кафедра теории, истории и
педагогике искусства

**Развитие музыкального слуха на уроках специального фортепиано
в детской школе искусств**

АВТОРЕФЕРАТ
ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ МАГИСТРА

студентки 3 курса, 362 группы Института искусств
по направления подготовки «Педагогическое образование»
профиль «Развитие личности средствами искусства»

Молчановой Татьяны Сергеевны

Научный руководитель
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры теории, истории и
педагогике искусства

_____ Е.П. Шевченко

Заведующий кафедрой ТИПИ
доктор педагогических наук, профессор

_____ И.Э. Рахимбаева

Саратов 2020 год

Введение

На современном этапе развития общества все сильнее осознается важность гуманитарной сферы образования, приоритет культурных ценностей, ориентация на духовно-нравственное развитие личности, эмоционально-творческое отношение к миру. В развитии духовной культуры подрастающего поколения большая роль отводится учреждениям дополнительного образования, которые обязаны приобщать детей к эстетическим ценностям, развивать творческие способности, формировать позитивные аксиологические ориентиры.

Колоссальным духовно-нравственным потенциалом в области искусства обладает музыка, являясь формой эстетического освоения жизни, отражая в звуковых образах многообразие красок окружающих явлений, она способствует музыкальному познанию мира. Первое знакомство с музыкой закладывает фундамент впечатлений, влияющий на последующее музыкальное развитие ученика. Современная методика обучения игре на фортепиано базируется на принципах всестороннего развития и воспитания эстетической стороны начинающего музыканта.

Музыкальный слух начинает формироваться уже с первых уроков обучения на музыкальном инструменте, помогая воспринимать разные стороны музыки. Именно занятия музыкой помогают развить все виды музыкального слуха: мелодический, гармонический, полифонический, тембродинамический.

Уроки фортепиано развивают внутренние слуховые представления, так как они не только слуховые, но и двигательные, воспитывающие руку музыканта, подчиняя свои движения так, чтобы рука стала слышать. Очень важно для ребенка, что процесс развития музыкального слуха на уроках фортепиано способствует расширению музыкального кругозора, формированию музыкального вкуса, профессионального мышления. Также развитие музыкального слуха помогает накопить ученикам музыкально-

слуховой опыт, музыкально-слуховые представления и способствует осознанному исполнению, интерпретированию музыкального произведения.

В нашей работе мы предлагаем рассмотреть развитие музыкального слуха на уроках фортепиано в детской музыкальной школе, привлекая различные методики в том числе и самые современные.

Проблеме развития музыкального слуха посвящены труды многих отечественных и зарубежных теоретиков и практиков, ученых и педагогов. Музыкальный слух, как одну из уникальных человеческих способностей, изучают представители многих наук. Среди них – физиологи Г.Л. Гельмгольц, музыкальные педагоги Е.А. Мальцева, С.М. Майкапар, Б.В. Асафьев, В.К. Белобородова, Е.В. Давыдова, А.Л. Островский, И.Г. Иоффе, Г.С. Ригина, Ю.Б. Алиев, С.Е. Оськина, Л.Н. Алексеева, В.П. Морозов, М.С. Старчеус, Д.К. Кирнарская, психологи Б.М. Теплов, А.Л. Готсдинер, музыкальные психологи Е.В. Назайкинский, А.Г. Костюк, музыкальные акустики Н.А. Гарбузов, Ю.Н. Рагс и другие.

Методические аспекты развития музыкального слуха рассмотрены в трудах педагогов-практиков, авторов методических и учебных пособий В.А. Вахромеева, В.В. Хвостенко, Г.Р. Фрейндлинга, Е.В. Давыдовой, Ю.Б. Алиева, А.В. Барабошкиной, С.Е. Оськиной, Г.Ф. Калининой, О.Л. Берак.

Теоретической основой исследования послужили методы В.В. Богословского, который предлагает воспроизводить голосом с первых моментов обучения отдельные звуки, сыгранные педагогом, интонировать голосом гаммообразные последовательности, исполнять опять же голосом мелодические фрагменты изучаемых произведений, транспонировать в пределах возможного. Пропеванием основных тем, мотивов произведения, медленное проигрывание произведения с кропотливым вслушиванием смены гармонических структур, рассмотрение вертикально аккордов – такими методами рекомендовали пользоваться Е.И. Рогов и Б.М. Теплов. Н.А. Ветлугина предлагает мысленно «оркестровать» фортепианную фактуру, достигая тембродинамических ощущений ученика, проигрывая

поочередно звуки, голоса полифонии, инструментальный и вокальный ансамбль с учителем по голосам произведения. Рекомендовали исполнение пьес в замедленном темпе О.П. Радынова и К.В. Тарасова, с установкой на «разведку слухом», сохраняя непрерывность и исполнение игры на инструменте в беззвучном режиме, обостряя внутренний слух, также слушание произведений в исполнении учителя и в записи с одновременным чтением нотного текста.

Актуальность работы обусловлена стремлением создать, в настоящее время, в условиях дополнительного образования, на начальном этапе обучения должного внимания развитию музыкальных способностей ученика – в частности музыкального слуха, так как проблема развития музыкальных способностей ученика является доминирующей. Развитие музыкального слуха – одна из важнейших целей обучения игре на любом музыкальном инструменте, требующая все новых и новых методик, упражнений и приемов для его формирования. В связи с этим становится очевидным выбор темы исследования. В настоящее время существует множество рекомендаций в фортепианной педагогике для решения данной проблемы, однако практика требует дополнительных нетрадиционных средств для решения определенных задач, в том числе и развития музыкального слуха.

Объектом исследования является учебно-воспитательный процесс в детской школе искусств.

Предмет исследования – процесс развития музыкального слуха у детей.

Цель исследования – изучить наиболее эффективные методики развития музыкального слуха у детей на уроках фортепиано в детской школе искусств.

Гипотезой исследования является предположение о том, что развитие музыкального слуха будет проходить наиболее эффективно при систематической проверке уровня развития музыкально-слуховых представлений учеников и поэтапном формировании слуховых навыков с помощью музыкально-дидактических игр и упражнений. Развитие

музыкального слуха необходимо в условиях дополнительного образования в целях наиболее эффективного и всестороннего музыкального развития учащихся, при грамотной организации развивающего образовательного пространства урока.

В соответствии с поставленной целью и выдвинутой гипотезой были определены следующие **задачи**:

1. Рассмотреть способности как психолого-педагогическую категорию.
2. Выделить классификации музыкальных способностей.
3. Изучить слух как важнейшую структуру музыкальных способностей.
4. Проанализировать развитие слуха в работах советских авторов, зарубежных исследователей, а также в научно-методических разработках представителей рубежа XX-XXI века.
5. Провести экспериментальную работу по развитию музыкального слуха на уроках фортепиано у учащихся «ДШИ» г. Аткарска Саратовской области.

Методологической основой работы являются классические методы:

- наблюдение и анализ педагогического процесса занятий;
- метод экспертных оценок и самооценок в учебной деятельности;
- обработка полученных данных и обобщение педагогического опыта;
- изучение, анализ методической литературы и программ.

Все эти методы способствовали изучению музыкального слуха в процессе формирования, развития и становления в условиях школьных занятий. Заключение и выводы делались на основе анализа всего комплекса использованных источников по педагогике, психологии, музыкальному искусству, с учетом существующих научно-исследовательских традиций.

База исследования: учащиеся 1-3 классов муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» города Аткарска.

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты исследования были представлены на **трех конференциях**:

1. Доклад «Способности как психолого-педагогическая категория» / V Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 15 марта 2018 года;
2. Доклад «Развитие музыкального слуха в классе специального фортепиано (1-3 класс)» / Седьмая научная студенческая конференция Института искусств СГУ им. Н.Г. Чернышевского г. Саратов, 19 апреля 2018 года;
3. Доклад «Слух как важнейшая структура музыкальных способностей» / VI Международная научно-практическая конференция студентов, бакалавров, магистрантов и молодых ученых «Развитие личности средствами искусства» г. Саратов, 19-20 апреля 2019 года.

В двух статьях:

- Классификация музыкальных способностей // Современные технологии обучения и воспитания в художественном образовании. Вып.15. - Саратов: ИЦ «Наука», 2018. - 260 с. С. 160-166 ISBN 978-5-9999-2956
- Слух как важнейшая структура музыкальных способностей // Развитие личности средствами искусства: Материалы VI Международной научно-практической конференции (19-20 апреля 2019 г.) / Под общей ред. Ю.Ю. Андреевой и И.Э. Рахимбаевой. Саратов: ИЦ «Саратовский источник», 2019. – 365 с. С. 148-153 ISBN 978-5-91879-913-0

Структура ВКР: введение, три главы, заключение. Первая глава посвящена изучению музыкальных способностей, их сущности и структуре. Во второй главе изучается история развития музыкального слуха, в процессе обучения игре на фортепиано. В третьей главе проведен эксперимент по развитию музыкального слуха на начальном этапе обучения на уроках специального фортепиано. Работу завершает список используемых источников в количестве 63 наименований.

Основное содержание работы

В первой главе «Музыкальные способности: сущность, структура» были рассмотрены способности – как психолого-педагогическая категория, проведена классификация музыкальных способностей, рассмотрен слух как важнейшая структура музыкальных способностей. В первом параграфе «Способности как психолого-педагогическая категория» отмечено, способности являются индивидуальными особенностями личности, существующими в субъективных условиях для успешного выполнения деятельности. Качество выполнения, успешность и уровень достижений, а также способы достижения результата в определенной деятельности напрямую зависят от способностей того или иного человека. Отдельные способности не определяют возможность успешного выполнения определенной деятельности, требуется совокупность способностей, характеризующих личность, но чем больше различных видов деятельности существует в жизни человека, тем больше возможностей обнаружить и развить его индивидуальные способности (практически у каждого человека можно развить любые способности).

Во втором параграфе «Классификация музыкальных способностей» были выделены музыкальные способности: общие и специальные, к последним относятся: природная слуховая чувствительность, анализ речевых и музыкальных звуков, интонаций. Музыкальные способности необходимы для плодотворных занятий музыкой, их развитие образуют целую систему сложных динамических психо-нейронных связей отдельных способностей.

В третьем параграфе «Слух как важнейшая структура музыкальных способностей» было выяснено, что слух является важнейшей структурой музыкальных способностей, поскольку восприятие музыкальной речи, воплощение замысла композитора и донесение до слушателя музыкального образа – всё это невозможно без профессионального, грамотного музыкального слуха. К достижению такого результата должен быть направлен любой музыкально-образовательный процесс.

Во второй главе «Музыкальный слух и его развитие в процессе обучения игре на фортепиано» были проанализированы исследования зарубежных и отечественных авторов. В первом параграфе «Развитие слуха в исследованиях советских авторов» были рассмотрены научно-исследовательские работы ученых советского периода, с небольшим захватом дореволюционной предыстории. Развитие музыкального слуха – одна из важнейших целей обучения игре на любом музыкальном инструменте. Активизация слуха учащихся – всегда было главным условием педагогической деятельности выдающихся отечественных мастеров фортепианной игры, таких как А. Рубинштейн и Н. Рубинштейны, Т. Лешетицкий, А. Есипова, В. Сафонов, Н. Метнер, Ф. Blumenфельд, К. Игумнов и Г. Нейгауз. Только развитый слух обеспечивает адекватное музыкальное восприятие. Как утверждал один из ведущих ученых-теоретиков фортепианного исполнительства Г. Коган – первая задача педагога-музыканта – научить слышать, воспитать ухо, выработать интонационный и тембральный слух.

Во втором параграфе «Развитие слуха в исследованиях зарубежных авторов» были проанализированы работы многих зарубежных ученых, которые занимались развитием музыкального слуха, разрабатывая самые разнообразные методики. Среди них один из крупнейших европейских теоретиков К. Мартинсен, который во многом обобщает результаты изучения данного процесса формирования музыкального слуха другими его предшественниками. М. Варро создала систему первоначального обучения, где каждая ступень из пяти отмечена постепенным усложнением приемов и способов воздействия на ученика. З. Кодай разработал свою систему, в основу которой входило пение. К. Орф считал, что музыкально неодаренных детей не существует, в основе его педагогической системы лежал «метод элементарного музицирования». Тестовые исследования музыкальных способностей предложили Дж. Квальвассер и П. Дайкем, Р. Дрейк и Г. Вингом, К. Карма. Развитие музыкального слуха при помощи постепенно

усложняющихся упражнений предлагают: М. Ламберт, Ж. Компаньон, М. Томэ, Е. Смолик, Г. Герберти и другие.

В третьем параграфе «Развитие слуха в исследованиях рубежа XX-XXI вв.» были рассмотрены последние исследования в данном направлении. Так, В.К. Поляков выявляет педагогические условия формирования музыкально-слухового мышления детей, С.В. Плыгун занимается интонационным мышлением младших школьников, М.Г. Ефремова обосновывает технологию формирования звуковысотного слуха учащихся ДМШ, С.Е. Оськина посвятила свою работу основным свойствам внутреннего музыкального слуха и принципам его совершенствования, Л.В. Самойлову интересуют развитие гармонического слуха на начальном этапе обучения музыке, А.Б. Давидчик углубилась в проблему формирования полифонического мышления начинающего пианиста. Имена ученых можно продолжать, то есть проблема комплексного развития музыкальных способностей в процессе обучения представляет значительный интерес и может в дальнейшем разрабатываться на уровне теории и методики преподавания музыки.

В третьей главе «Развитие музыкального слуха в классе специального фортепиано (1-3 класс)» представлена экспериментальная работа, проведенная на уроках фортепиано у учащихся 1-3 классов в «ДШИ» г. Аткарск Саратовской области. В первом параграфе «Организация исследования» указывается, что экспериментальная работа по развитию музыкального слуха проводилось в три этапа: констатирующий этап – диагностика музыкального слуха, формирующий этап – развивающая (экспериментальная) работа, контрольный этап – подведение итогов, сравнение конечных показателей с первоначальным уровнем развития музыкального слуха у детей.

Эксперимент длился около 6 месяцев: с 3 сентября по 28 февраля 2018-2019 учебного года. Всего в эксперименте участвовало 18 детей: 8 учеников первых классов, 6 учеников вторых классов, 4 ученика третьих классов. Учащиеся были разделены на две группы: экспериментальную и

контрольную по 9 учеников в каждой. С помощью диагностирующих заданий в обеих группах были получены результаты уровня развития музыкального слуха. Диагностические занятия проходили с использованием игровых приемов, так как возраст детей от 6 до 9 лет.

Далее проходила непосредственно экспериментальная работа. С детьми контрольной группы работали по традиционной схеме урока специального фортепиано: проверка домашнего задания, продолжение работы над произведениями, подведение итогов работы, запись домашнего задания.

Для обучающего эксперимента в экспериментальной группе были сформированы три подгруппы, в которую входили дети одного типа музыкальности: эмоционально-образного типа (свободно могут подобрать мелодию, имеют хорошее чувство лада), рационального типа (пластичные, гибкое ритмическое чувства), репродуктивного типа (с трудом подбирают мелодии, совершают ладовые ошибки). С детьми эмоционально-образного типа работа начиналась с гармонизации мелодий, для формирования музыкально-ритмического чувства, ритмической пульсации, выразительности ритмического исполнения произведения, опираясь на эмоциональное переживание музыки. Для детей рационального типа развитие музыкально-ритмического чувства начиналось с развития пластичности, гибкости ритмического чувства, развивающее эмоциональную сферу. С детьми репродуктивного типа – сначала развивалось чувство лада. (Мы опирались на структуру музыкальности предложенную С.И. Науменко).

Уроки специального фортепиано в экспериментальной группе состояли из: слушания музыки и ее анализа (5 мин.), индивидуальных и групповых интонационных упражнений (10 мин), дирижирования пьесами, которые играет учитель (5 мин), игры на музыкальном инструменте (15 мин), движения под музыку (10 мин.). Использовалась методики «Диалог интонаций», «Интонационная цепочка», дидактические игры «Эхо», «Найди регистр», «Найди ноту» и многое другое.

Контрольная диагностика уровня музыкального слуха показала, что у большинства детей и экспериментальной, и контрольной группы средний уровень развития музыкального слуха увеличился на 1 ученика в каждой (5 человек в экспериментальной группе и 5 человек в контрольной группе). При анализе крайних показателей, мы наблюдаем увеличение количества детей с высоким уровнем развития музыкального слуха в экспериментальной группе на 1 человека и на 1 человека в контрольной группе. Количество детей с низким уровнем развития музыкального слуха уменьшилось на 2 человека в экспериментальной группе и на 2 человека в контрольной группе. Таким образом, средний уровень развития музыкального слуха в обеих группах остался одинаковым, но на высоком уровне на 1 ученика больше экспериментальной группы, чем в контрольной и на 1 ученика меньше с низким уровнем.

Во втором параграфе «Упражнения, направленные на развитие музыкального слуха у начинающих. Примеры заданий» приведены упражнения и игры, направленные на развитие всех видов музыкального слуха. Таким образом, добиться результатов в развитии музыкального слуха возможно, если прикладывать к этому определенные усилия, использовать игры, специальные методики (существующие в большом количестве на сегодняшний момент) и различные упражнения, направленные на развитие всех видов музыкального слуха.

Заключение

В настоящее время вопрос развития музыкального слуха широко изучен и разработан, как в психолого-педагогической литературе, так и в музыкально-педагогической практике, но, несмотря на это, проблема развития музыкального слуха на начальном этапе обучения музыке является одной из главных, и требует особого внимания и постоянного совершенствования. Как показывает обычная школьная практика, в детских школах искусств уделяется недостаточно внимания всестороннему развитию музыкальных способностей, музыкального слуха, из-за отсутствия

педагогических методов и средств, которые обеспечили бы решение данной проблемы. Педагоги по фортепиано усиленно занимаются в основном только обучением игре на этом сложном инструменте, да порой просто не хватает времени ни на что другое. Поэтому проблема развития музыкального слуха на начальном этапе обучения игре на фортепиано до сих пор существует. В связи с этим нами и была проведена исследовательская работа по проблеме развития музыкального слуха на уроках специального фортепиано.

В ходе проведенного исследования были решены все поставленные задачи и получены **положительные** результаты. Таким образом, **добиться результатов в развитии музыкального слуха возможно, если прикладывать к этому определенные усилия, использовать игры, специальные методики (существующие в большом количестве на сегодняшний момент) и различные упражнения, направленные на развитие всех видов музыкального слуха.**

Воспитание и развитие музыкального слуха у учащегося – основная задача в фортепианной педагогике. Важно научить слышать, воспитать ухо, выработать у ученика интонацию и тембрально тонкий слух. Музыкальный слух учащегося фортепианного класса развивается и совершенствуется естественно в определенных условиях, но педагог должен найти и применить эффективные методические приёмы и средства, с помощью которых он может энергично воздействовать на этот процесс.