

УДК 372.8:78 (Методика преподавания музыки)

К ПРОБЛЕМЕ РАЗВИТИЯ ОДАРЕННОСТИ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ СРЕДСТВАМИ МУЗЫКИ

© 2017 Л.Ю.Калинина

Калинина Лариса Юрьевна, кандидат педагогических наук, доцент кафедры музыкального образования.

E-mail: klar1992@gmail.com

Самарский государственный социально-педагогический университет

Статья поступила в редакцию 16.08.2016

В статье рассматриваются составляющие одаренности учителя, а также направления работы по использованию возможностей музыки в развитии данного качества личности. Автор подчеркивает уникальность музыкального искусства как средства комплексного воздействия на человека, совершенствования эмоциональной сферы и интеллекта. Особо акцентирована роль произведений неклассического стиля в стимулировании творчества учителей музыки, изобразительного искусства. *Предмет статьи* – музыка как средство развития одаренности будущего учителя в контексте высшего профессионально-педагогического образования. *Основная тема* – определение роли и возможностей музыки в развитии одаренности студентов на факультете культуры и искусства педагогического вуза. *Цель работы* – анализ оснований применения музыки в процессе развития одаренности будущих педагогов-музыкантов и учителей изобразительного искусства. *Методология проведения работы* состоит в поиске и обозначении подходов к использованию развивающих возможностей музыкального искусства в профессиональной подготовке студентов. *Результаты работы* содержат аналитический обзор, характеристику направлений деятельности преподавателя вуза по развитию одаренности будущих учителей средствами музыки. *Областью применения результатов* является модель развития одаренности студентов на занятиях в вузе средствами музыки. *Вывод*. В целом, при использовании в учебном процессе музыки проявляется тенденция к развитию отдельных компонентов одаренности будущих учителей.

Ключевые слова: признаки одаренности, одаренный учитель, возможности музыки в развитии одаренности.

Сегодня в нашей стране одаренность признана ценным качеством личности, а одаренные люди – национальным достоянием. Феномен одаренности на протяжении многих десятилетий привлекает внимание ученых (Ю.Д.Бабаева, Д.Б.Богоявленская, М.Л.Ивлева, А.А.Никитин, Дж.Рензулли, А.И.Савенков, Д.Фельдсьюсен, К.Эрикссон и др.). При этом вопросов остается больше, чем ответов. Например, практически не изучены возможности музыки, оказывающей сильнейшее воздействие на человека, в развитии одаренности учителя. Этим обусловлена актуальность нашей статьи. Прежде всего, определимся с содержанием понятия «одаренность». От того, какая концепция одаренности выбрана в качестве базовой, зависит процесс идентификации обучающихся (например, студентов педагогического вуза) как одаренных и составления образовательных программ для них [19].

В понимании одаренности ученые до сих пор не пришли к единому мнению. Подход американских исследователей наиболее прагматичен. Принимая в качестве отправной точки рассуждений «кубическую модель интеллекта» [15], они развивают идею о предопределенности успеха в обучении уровнем интеллекта, креативности и

мотивации [18]. Однако практика не предоставляет убедительных доказательств в пользу теории «трех колец».

Для представителей европейской научной школы одаренность – сложное качество. Не случайно в результате многократных уточнений была разработана «мультифакторная модель одаренности» [17; 16]. И все же вопрос о том, как это качество проявляется, остается открытым. Анализ достижений учащихся из группы «одаренных» в европейских школах не подтвердил исходное положение о высокой продуктивности их деятельности «при решении теоретических либо практических задач в одной или нескольких областях, таких как: математика, языки, искусство» [16, с. 141]. Выяснилось, что одаренными педагоги считают детей, у которых лучшие условия для проявлений способностей [13; 12].

Российские ученые акцентируют внимание на такой характеристике одаренности, как ее динамичность, существование в развитии, становлении [1; 10]. Поскольку в нашей статье идет речь о работе со студентами российских вузов, мы будем опираться на определение, данное в «Рабочей концепции одаренности» [3, с. 8]: «одаренность – это системное, развивающееся в течение

жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких, незаурядных результатов в одном или нескольких видах деятельности по сравнению с другими людьми». Данный подход ориентирует на понимание российского менталитета, отношения к «одаренному» человеку в нашем обществе. Гуманность этой позиции заключается в признании равных возможностей всех детей, отсутствия ограничений, которые предписаны наследственностью (американская модель), материальным и социальным положением (европейская модель). За годы, прошедшие со времени принятия «Рабочей концепции», представление об одаренности обогатилось пониманием ее разноуровневого характера, диалектической взаимосвязи врожденного и приобретенного [5], а также сближением с феноменом «творческой одаренности» [2].

На необходимость одаренности для успеха в сфере деятельности учителя, а также – выбора профессии в соответствии с природными задатками, обратила внимание Н.В.Кузьмина [8]. Определяя педагогическую профессию как творческую, она делает вывод, что одаренный учитель обладает специфической чувствительностью к способам наиболее экономного по времени и напряжению достижения искомого результата. Но не уточняется, что представляет собой феномен одаренности учителя. В рамках данной статьи мы можем лишь наметить контуры содержания данного понятия. Несомненно, учитель должен быть одаренным интеллектуально (по крайней мере, в области конкретной науки), обладать лидерской одаренностью. Педагогу, избравшему сферой деятельности обучение детей искусству, для успеха необходима художественная одаренность, проявляющаяся как музыкальная, художественно-изобразительная, хореографическая и др. Согласно А.А.Никитину, в основе данного качества личности находится эстетическое отношение к миру и выражение этого отношения средствами различных видов искусства [9]. Главные компоненты художественной одаренности – это целостно-личностная характеристика, выраженная в эстетическом отношении к действительности, а также креативность и владение художественной формой.

При выборе вектора реализации возможностей музыки в развитии одаренности будущих учителей необходимо обратить внимание на абстрактный характер музыкального искусства, на способность музыки непосредственно воздейст-

вовать на эмоции человека, его подсознание, а также – на универсальность музыки, ее взаимосвязь с точными науками.

Произведение, звучащее без слов, заключает в себе абстрактное содержание, тем самым ориентируя слушателя на самостоятельный поиск смыслов, активизируя деятельность интеллекта. При первом прослушивании незнакомая музыка может произвести впечатление «хаотичности», неопределенности. Затем внимание концентрируется вокруг семантических опорных точек, образуя вокруг них смысловую структуру. Навыки «вдумчивого» восприятия тренируют познавательные способности [4]. Эстетическое отношение к действительности, как отклик на новое, способность находить в нем созвучие опыту, также многократно подкрепляется.

Для формирования мотивации важен эмоциональный заряд, который несет в себе музыкальная композиция. Чем больше музыка нравится, тем выше ее притягательная сила. Музыка может сыграть роль «ключа» к активизации многих позитивных проявлений человека, в том числе – эмпатийности, стремления контактировать с другими, участвовать в коллективной творческой деятельности. Все это очень важно для подготовки учителя.

Также отметим, что признак музыкальной одаренности – чувствительность к музыкальным структурам: тональности, гармонии, ритму – сближается с одаренностью математической, для которой характерна чувствительность к вычисляемым комбинациям отношений [14; 7]. Архитектонический слух музыкально одаренного человека предопределяет восприятие произведений изобразительного искусства как «музыкальных», то есть обладающих ритмичностью, текучестью формы, гармоничностью пропорций [11].

В работе со студентами факультета культуры и искусства Самарского государственного социально-педагогического университета мы учитываем специфику восприятия музыки профессионалами и непрофессионалами. Так, студенты-музыканты отчетливо «слышат» гармонические последовательности, композиционное единство музыкальной формы, ее иерархичность, а студенты профиля «Изобразительное искусство» различают, в первую очередь, изменения тембра (инструментовки), интонационный «облик» коротких фрагментов музыки [6].

Основываясь на вышеизложенном, мы выбрали и апробировали ряд педагогических технологий, которые могут, на наш взгляд, сделать

успешнее процесс развития тех или иных компонентов одаренности: 1) *чувствительность к оптимальному решению проблемы* – импровизация, арт-композиция, создание музыкальных видеороликов (клипов); 2) *интеллектуальная составляющая* – технология развития критического мышления через чтение и письмо, он-лайн тестирование (в системе LMS MOODLE); 3) *организационная составляющая* – проектная деятельность, учебные мастер-классы; 4) *коммуникативная составляющая* – учебно-деловая игра «Учитель музыки XXI века», World Café; 5) *художественно-эстетическая составляющая* – моделирование музыкальных произведений в материале изобразительного искусства, озвучивание рисунков и орнаментов.

Данные технологии реализуются на занятиях по курсам «Теория и методика музыкального образования» и «Педагогическое проектирование образовательного процесса на основе ФГОС» для студентов профиля «Изобразительное искусство».

Стимулирующим материалом в импровизациях на художественный образ являются фотографии. Например, в начале работы над музыкальным этюдом «Листопад» студенты рассказывают, что именно они хотели бы передать средствами музыкальной выразительности (короткие нисходящие мотивы можно использовать для изображения отдельных падающих листьев, отрезки хроматической гаммы – для создания образа ветерка, кластер – горки из листьев и т.д.). Затем предполагаемая картина озвучивается на фортепиано, каком-либо другом инструменте или голосом. Отсутствие исполнительских навыков не является препятствием, так как техника импровизации ограничивается элементарным звукоизвлечением. Поэтому музыкальные «зарисовки» студентов профиля «Изобразительное искусство» бывают вполне удачными, если иметь в виду их образное содержание.

Вовлекая будущих учителей в арт-композиционное творчество, мы предлагаем им представить себя современным автором, который применяет инновационные выразительные приемы, стремясь передать процесс постижения смыслов явлений окружающего мира. К созданному творческому продукту (который, в отличие от импровизации, фиксируется в материале и совершенствуется) необходим комментарий. Содержание комментария – то, что позволяет судить об уровне развития чувствительности к оптимальному решению художественной проблемы, например: как передать звук в рисунке? Ес-

ли обучающиеся затрудняются, мы рассказываем, какими средствами это сделал Аристарх Лендулов в картине «Звон». Дополнительно применяется музыкальный материал – аудиозапись колокольных звонов. О высоком уровне развития чувствительности к оптимальному решению проблемы свидетельствует быстрый и самостоятельный выбор художественно-выразительных средств для будущей арт-композиции, понимание поставленной задачи, предложения по ее решению в нескольких вариантах.

При создании музыкального видеоролика важно, насколько подбор автором видеоряда соответствует форме музыкального произведения, его темпово-ритмической организации. Сама компоновка фильма также имеет значение, например: длина кадра, особенности переходов, паузы, совпадение окончания музыки и изображения.

Также мы предлагаем студентам прослушать необычные по музыкальному языку произведения, чтобы создать ситуацию неопределенности, в которой их творческие способности могли бы проявиться спонтанно. Мы выбрали произведения, созданные композиторами в инновационном стиле, с необычным выразительным языком. Например, это «Concerto Grosso № 1» А.Г.Шнитке, где звучит тема для подготовленного фортепиано, между струн которого зажаты монеты. До прослушивания и после него студенты сочиняли короткие стихотворения - трехстишия («хокку»). Наблюдение осуществляется за ходом процесса творчества; мы сравниваем, насколько успешным было выполнение задания в обеих ситуациях.

Действительно, новизна музыкального впечатления важна для творческих проявлений. До прослушивания участники «творческой лаборатории» говорили о том, что не умеют сочинять стихи, им это «не интересно». Многие впервые услышали о существовании поэтической формы хокку. Из группы в 12 человек сразу выполняли задание двое-трое, причем у них получались стихотворения, близкие к классическому стилю, рифмованные, с одинаковыми по количеству слогов строками:

Весенним днем в окно я посмотрю –
Проснулись птицы.
Любуюсь долго на зарю.
(Людмила Ш., студент-музыкант)

Прослушав музыку, обучающиеся сочинили больше «хокку», и сумели отойти от стандарта. Вот удачный, с нашей точки зрения, пример:
За рамой старого окна таится музыка.

Прислушиваюсь долго и с надеждой –
Запел баян!
(Антонина Д., студент профиля «Изобразительное искусство»).

Для развития интеллектуальной составляющей одаренности до «прослушивания» произведения Дж. Кейджа «4'33"», во время которого музыкант не исполняет ни одной ноты, и после него студентам предлагалось сочинить строго регламентированные пятистишия («синквейны»). Варианты перед прослушиванием содержали больше бытовых слов, отношение к предмету выражалось простыми фразами:

Постмодерн,
странный непонятный,
морочит темнит спрашивает,
сколько смотрю не нравится,
выдумки.
(Светлана К., студент-музыкант)

«Музыка», хотя и весьма своеобразная, вызвала большее число ассоциаций. Синквейны после прослушивания отличались погруженностью в поиски смысла, что отразилось в словаре стихотворений:

Ризома,
скрученная разнонаправленная,
меняется удивляет цепляет,
прикасаюсь к вечности ее,
корневище.
(Елена С., студент профиля «Изобразительное искусство»)

Импровизация,
легкая поверхностная
бежит разворачивается исчезает
теряюсь в потоке звуков
вдохновила.
(Георгий К., студент-музыкант)

В связи с вопросом о развитии организационной составляющей одаренности будущих педагогов, нам представляется наиболее удачным опыт обращения к технологии World Café. Мы заметили, что студенты активно включаются в обсуждение проблемы творчества в широком смысле слова. «Неформальная» обстановка, разминка –

создание цепочек художественных ассоциаций под негромкую музыку (К.Дебюсси. Прелюдия «Девушка с волосами цвета льна»), способствовали тому, что в командах из 5–6 человек сотрудничество было весьма продуктивным. Почти за каждым столиком появился лидер-организатор, который собирал высказанные идеи, направлял ход обсуждения. Итоговые характеристики творчества были представлены участниками World Café в форме инсталляций, рисунков и поэтических набросков.

Коммуникативная составляющая одаренности будущих педагогов, по нашим наблюдениям, стала проявляться ярче после проведения учебно-деловой игры «Учитель искусства XXI века». Был использован следующий музыкальный репертуар: 1) 2-х и 3-х-голосные инвенции И.С.Баха (музыкальный фон во время работы в группах); 2) песня на музыку В.Иванова, слова М.Пляцковского «Ты, да я, да мы с тобой» (исполняется хором участников во время создания завершающей «скульптурной» композиции).

Чтобы развивать художественно-эстетическую составляющую одаренности, студентам предлагается создавать художественные «антиподы» музыкальным произведениям в материале изобразительного искусства, а также озвучивать рисунки и орнаменты.

В результате обобщения опыта практической деятельности мы пришли к выводу о стимулирующем воздействии музыки на проявления признаков одаренности будущими учителями в модельных условиях. При понимании одаренности педагога как сложного, многоэлементного явления есть основания предположить, что музыка действительно способствует развитию некоторых составляющих одаренности. Однако необходимо пролонгированное наблюдение за профессиональным становлением учителя, а также разработка и внедрение специальной диагностической методики, чтобы получить подтверждение или опровержение гипотезы о возможности развития его одаренности средствами музыки.

1. Бабаева, Ю.Д. Динамическая теория одаренности // Основные современные концепции творчества и одаренности / под ред. проф. Д.Б.Богоявленской. М., Молодая гвардия, 1997. С. 275–295.
2. Богоявленская, Д.Б. Одаренность: ответ через полтора столетия // Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2010. №3. С. 3–17.
3. Богоявленская, Д.Б., Шадриков, В.Д. и др. Рабочая концепция одаренности. 2-е изд., расш. и перераб. М., 2003. 95 с.
4. Иванченко, Г.В. Психология восприятия музыки. М., Смысл, 2001. 264 с.

- Ивлева, М.Л. Философские основания психологической концепции одаренности: дис... докт. филос... наук. М., 2009. 450 с.: <http://www.dissercat.com/content/filosofskie-osnovaniya-psikhologicheskoi-kontseptsii-odarennosti>
- Кирнарская, Д.К. Музыканты и немусыканты: различия в уровнях и типах восприятия // Психология музыкальной деятельности; теория и практика: учебное пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Кирнарская, Д.К., Тарасова К.В. др.; под ред Г.М.Цыпина. М., Издательский центр «Академия», 2003. 368 с.
- Кирнарская, Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности. М., Таланты – XXI век. 2004. 496 с.
- Кузьмина, Н.В. Способности, одаренность, талант учителя. Л., Знание, 1985. 32 с.
- Никитин, А.А. Развитие детской художественной одаренности в условиях дополнительного образования: дисс... докт. пед. наук. М., 2013. 391 с.
- Савенков, А.И. Развитие детской одаренности в образовательной среде // Развитие личности. 2002. № 3. С. 113–146.
- Старчеус, М.С. Понятие «музыкальные способности». Музыкальность как совокупность музыкальных способностей, их синтез // Психология музыкальной деятельности; теория и практика: учебное пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Кирнарская, Д.К., Тарасова К.В. др.; под ред Г.М.Цыпина. М., Издательский центр «Академия», 2003. 368 с.

ABOUT PROBLEM OF FUTURE TEACHERS` DEVELOPMENT OF TALENT BY MUSIC MEANS

© 2017 L.Yu.Kalinina

Larisa Yu. Kalinina, Candidate of Education, Associate Professor of the Department of Musical Education.
E-mail: klar1992@gmail.com

Samara State University of Social Sciences and Humanities. Samara, Russia

This article discusses the components of teachers giftedness, as well as directions for use of music capabilities in the development of this quality of the person. The author emphasizes the uniqueness of the music art as a means of comprehensive exposure, improvement of the emotional sphere and intellect. Particularly accentuated the role of non-classical style works in stimulating the creativity of teachers of music, teachers of art. *Subject of article* is music as means of development of giftedness of the future teacher in the context of higher vocational teacher education. *The main subject* is definition of the role and possibilities of music in the development of students at the Faculty of Culture and Arts of pedagogical high school. *The work purpose* is analysis of the grounds of music application in the development of the giftedness of future music teachers and teachers of the fine art. *The methodology* of carrying out work consists in search and the designation of the approaches to be used to develop the possibilities of musical art in the training of students. *Results of work* contain the state-of-the-art review, characteristic activities of the teacher of the university for the development of giftedness of the future teachers by means of music. *Scope of results* is model of development of students giftedness in the classroom in high school by means of music. *Output*. In general, using in the learning process of music tends to the development of the individual components of giftedness of the future teachers.

Keywords: signs of giftedness, a gifted teacher, music capabilities in talent development.

- Babaeva, Ju.D. Dinamicheskaja teorija odarennosti (Dynamic theory of endowments). *Osnovnye sovremennye koncepcii tvorchestva i odarennosti*, st. «Dinamicheskaja teorija odarennosti» / pod red. prof. D.B.Bogojavlenskoj. М., Molodaja gvardija, 1997. S. 275–295.
- Bogojavlenskaja, D.B. Odarennost': otvet cherez poltora stoletija (Endowments: the answer in one and a half centuries). *Vestnik Moskovskogo universiteta*. Serija 14. Psihologija. 2010. №3 S. 3–17.
- Bogojavlenskaja, D.B., Shadrikov, V.D. i dr. Rabochaja koncepcija odarennosti (Working concept of endowments). 2-e izd., rassh. i pererab. М., 2003. 95 s.
- Ivanchenko, G.V. Psihologija vosprijatija muzyki (Psychology of perception of music). М., Smysl, 2001. 264 s.
- Ivleva, M.L. Filosofskie osnovaniya psihologicheskoi koncepcii odarennosti (Philosophical bases of the psychological concept of endowments): diss. dokt. filosof. nauk. М., 2009. 450 s.: <http://www.dissercat.com/content/filosofskie-osnovaniya-psikhologicheskoi-kontseptsii-odarennosti>
- Kirnar'skaja, D.K. Muzyka, ty i nemuzykanty: razlichija v urovnjah i tipah vosprijatija (Musicians and not musicians: distinctions in levels and types of perception). *Psihologija muzykal'noj dejatel'nosti; Teorija i praktika: uchebnoe posobie dlja stud. muz. fak. vyssh. ped. ucheb. zavedenij* / D.K.Kirnar'skaja, K.V.Tarasova i dr.; pod red G.M.Cypina. М., Izd. centr «Akademija», 2003. 368 s.

7. Kirnarskaja, D.K. Psihologija special'nyh sposobnostej. Muzykal'nye sposobnosti (Psychology of special abilities. Musical abilities). M., Talanty – XXI vek. 2004. 496 s.
8. Kuz'mina, N.V. Sposobnosti, odarennost', talant uchitelja (Abilities, endowments, talent of the teacher). L., Znanie, 1985. 32 s.
9. Nikitin, A.A. Razvitie detskoj hudozhestvennoj odarennosti v uslovijah dopolnitel'nogo obrazovanija (Development of children's art endowments in the conditions of additional education): diss... dokt ped. nauk. M., 2013. 391 s.
10. Savenkov, A.I. Razvitie detskoj odarennosti v obrazovatel'noj srede (Development of children's endowments in the educational environment). *Razvitie lichnosti*. 2002. № 3. S. 113-146.
11. Starcheus, M.S. Ponjatie «muzykal'nye sposobnosti». Muzykal'nost' kak sovokupnost' muzykal'nyh sposobnostej, ih sintez (Concept "musical abilities". Musicality as set of musical abilities, their synthesis). *Psihologija muzykal'noj dejatel'nosti; teorija i praktika: uchebnoe posobie dlja stud. muz. fak. vyssh. ped. ucheb. zavedenij* / D.K.Kirnarskaja, K.V.Tarasova i dr.; pod red G.M.Cypina. M., Izdatel'skij centr «Akademija», 2003. 368 s.
12. Ericsson, K.A. (2014). Creative genius: A view from the expert-performance approach. In D.K.Simonton (Ed.), *The Wiley-Blackwell handbook of genius* (pp. 321 – 349). New York: Wiley.
13. Ericsson, K.A., Nandagopal, K., & Roring, R.W. (2009). An expert-performance approach to the study of giftedness. In L. Shavinina (Ed.), *International handbook of giftedness* (pp. 129–153). Berlin, Germany: Springer Science + Business Media.
14. Gardner, H. *Intelligence Reframed. Multiple intelligences for the 21st century*. New York: Basic Books. 1999. 292 p.
15. Guilford J.P. *The Nature of Human Intelligence*. N Y: Scribner, 1967. P. 538.
16. Heller, K.A. (2005). The Munich Model of Giftedness and Its Impact on Identification and Programming. *Gifted and Talented International*, 20, 30–36.
17. Mönks, F.J., Ypenburg, I.H. (1995). *Hoogbegaafde kinderen thuis en op school*. Alphen an den Rijn: Samsom H.D. Tjeenk Willink.
18. Renzulli, J.S. (1978). What Makes Giftedness? Reexamining a Definition. *Phi Delta Kappan*, 60(3), 180–184, 261.
19. Renzulli, J.S., Gaesser, A.H. Monograph for Critical Issues in Gifted Ed & Talent Development A Multi Criteria System For the Identification of High Achieving and Creative/Productive Giftedness. *Full-text Article*. Apr 2015. *Revista de Educación* (Madrid).