Как воспитать талант?

Талант - это не случайность, данная при рождении…

С.Судзуки

Вопрос «Как воспитать талант?» волнует людей многих поколений и во все времена. Всемирно известный скрипач, основатель движения в обучении на скрипке Синити Судзуки на примере обучения игре на скрипке раскрыл принципы воспитания таланта в целом, и назвал свой метод «методом воспитания талантов». В книге Судзуки "Взращённые с любовью" рассказывается, как вырастить из ребёнка не только музыканта, но и тонко чувствующую личность. Ведущий принцип обучения Судзуки: "сначала характер, потом способности!".

В своей педагогической деятельности я часто использую методы и формы работы известных композиторов, музыкантов, педагогов по вокалу. Это помогает мне правильно выстроить план развития творческой личности.

Зачастую, перед тем, как ребёнка принять в школу, педагоги оценивают его способности, задатки, его интеллектуальный уровень с помощью разного рода заданий или тестов. Конечно, очень важно оценить уровень ребёнка, ведь его необходимо учитывать при дальнейшем обучении, но Синити Судзуки говорит о том, что в ходе этих тестов и заданий выявляются не природные способности ребёнка, а то, чему он успел (или не успел) научиться до момента «тестирования».

Философия методики Судзуки основывается на том, что "талант - это не случайность, данная при рождении" и что "любую заурядную личность можно превратить в выдающуюся".
Не могу не процитировать то, что Судзуки пишет о 4-5-летних детях, об истоках методики их обучения:

- они не допускают даже мысли, чтобы предать себя;

-они доверяют людям и ни капли не сомневаются в них;

-они умеют любить и ещё ничего не знают о ненависти;

-они любят справедливость и досконально выполняют все правила;

-они радуются жизни, и вся жизнь их наполнена радостью;

-они не знают страха и живут с ощущением безопасности.

Всегда считалось, что выдающиеся способности человека являются врождёнными и практически не изменяются со временем. Но это не совсем так. Доминирующей в процессе «взращивания таланта» считается роль родителей. Доказано, что из любого ребёнка можно вырастить гения, если родители действительно этого захотят. Малыш с первых минут жизни и до шести лет впитывает максимум информации. Поэтому все чаще стали появляться школы раннего развития. Но родители будущего гения могут вполне сами заняться своим чадом. Помните, что самыми лучшими учителями для ребёнка были и остаются родители. Вот несколько советов про то, как все- таки воспитать талант.

Все **основные принципы** методики и философии и способы обучения нам известны, вот они:
1) терпение и повторение;

2) радость узнавания (ребёнок радуется, когда слышит знакомую музыку);

3) музыкальный талант не наследуется, его надо учиться вырабатывать в ходе образования и воспитания;

4) благоприятная среда - залог выдающихся способностей;

5) главная цель занятий - не превращение ребёнка в профессионала, а развитие его, как личности! ("Человек с чистым и добрым сердцем найдёт своё счастье");

6) "природные способности проявляются только в ходе тренировки";

7) "в первую очередь надо учить не детей, а их родителей", потому что основное место обучения (маленьких) детей - семья;

8) обучение начинается с игры;

Еще один немаловажный принцип развития таланта: не пережимать. Насильно же гением не станешь. Насилуя врожденный талант форсированным принудительным обучением, вы рискуете сломать его... Для ребёнка необходимо создавать условия для развития своих личностных качеств, помогающих в самоопределении и самореализации.

Мама тянет сына на экзамен в музыкальную школу. Он буквально упирается. Но нельзя же перечеркнуть три года домашнего музицирования! Мать вталкивает сына в класс, усаживает за рояль, он послушно играет одну за другой пьесы... Отличная подготовка, принят. Они идут домой молча. У самого подъезда мама не выдерживает: «Ты ничего не понимаешь! Потом «спасибо» скажешь!» Сын молчит... Теперь он взрослый человек, талантливый компьютерщик. А музыку - любую, от классической до попсовой, - воспринимает как непереносимый шум.

Большое внимание необходимо уделять так же развитию памяти. Хорошая память - залог хорошей успеваемости в школе. "Человек может строить умозаключения и создавать новые идеи только на базе сведений, накопленных в его памяти"С. Сузудзуки.
Прекрасным упражнением на развитие памяти - заучивание хайку, при этом хайку подбираются с учётом интересов детей, в зависимости от их настроения или времени года. Через какое-то время после такой (каждодневной!) тренировки дети вдруг сами начинают сочинять хайку!

Пример:
Утром я проснулся

Качусь на велосипеде,

Везя с собой пышную розовую пену
вишнёвых цветов.

Как учителя музыки меня волнует вопрос, как развить музыкальный талант. Мы знаем множество гениальных музыкантов: композиторов, вокалистов, чей талант позволяет считать их способности многогранными, уникальными. И этим, конечно, они обязаны огромному влиянию музыки. Как однажды заметил Леонард Бернштейн: "Музыка может дать название всему и помочь постичь непостижимое".

Музыка дает знания. Постоянная близость к музыке, например, к народным песням или к обычным детским частушкам, поможет ребенку быстрее понять этот мир, его ценности и чувства. Этот результат достигается еще до того, как дети впервые идут в школу. Родители должны быть готовы к тому, что их дети захотят знать ответы на многие вопросы. Вам зачастую придется объяснять смысл текста песни. Музыка вдохновляет к творчеству. Услышав песню, дети могут изъявить желание познакомиться с другими видами искусства, скажем, с обычным рисованием или даже живописью, таким образом, в своем воображении они придумывают продолжение песни. Они могут проиллюстрировать любую понравившуюся им песню, а также их героев. Если ребенок в раннем возрасте будет играть на игрушечной арфе или пианино, возможно, в будущем он сможет писать свои песни или сочинять музыку. Музыка повышает чувство собственного достоинства. Когда дети понимают, что они могут обращаться с каким-либо музыкальным инструментом, громко петь песню и т.д., они чувствуют гордость за себя непосредственно и за свои способности. Музыка помогает детям быть более экспрессивными. Они могут стучать в свои маленькие барабаны, когда они «сходят с ума», или же они могут мягко перебирать клавиши своего игрушечного пианино, когда им хорошо и спокойно. Музыка помогает детям достигать своих целей. Желание ребенка освоить игру на каком-либо инструменте заставляет его быть сосредоточенным и четко следовать своей цели. Уже в таком раннем возрасте, они "запасаются" ценностями, которые могут помочь им стать успешными взрослыми.

     Но точно так же как и любые другие средства отдыха и творчества, музыка не должна быть навязана вашим детям. Обучение ребенка игре на музыкальном инструменте или участие в уроках пения не должно приводить к истерикам каждый раз, когда это начинается. Ваш ребенок должен любить музыку и наслаждаться музыкальным действом, только в этом случае она будет иметь положительный эффект на дальнейшую жизнь вашего ребенка.

 Для вокалистов педагоги применяют методы воспитания певческого голоса. Методики применяются с давнего времени. Дельные советы дают развитие у певцов нормальной постановки голоса, милозвучности. Обретают тембр, силу и желаемый диапазон звучания. Самое главное – это неутомляемость при пении.

К этому определению можно сделать несколько добавлений:
а) любой педагогический метод применим только к здоровым людям. Певцу с больным голосовым аппаратом в первую очередь надо обращаться к врачу и только после выздоровления устранять те или иные недостатки своей вокальной техники;
б) методические приемы должны быть систематизированы, и уточнены способы и условия их применения;

в) использование определенной методики при воспитании различных певцов должно привести их к однотипной вокальной технике, позволяющей сравнивать их исполнение, разумеется, с учетом анатомо-физиологических особенностей каждого из них;
г) методы развития вокальной техники и художественной выразительности взаимно связаны.
Сначала нужно петь не напрягаясь, использовать объем голоса, в котором воспроизводимые звуки не вызывают у вас напряга голосовых связок.
С каждой неделей нужно прибавлять звук, хорошо помогают распевки, сейчас их множество в фонохрестоматиях и интернете.

Существуют три метода, включающих в себя упражнения для вокалистов:

Вокальный концентрический

Упражнения основаны на применениях натуральных тонов (центр голоса, когда мы спокойно разговариваем) к окружающим тонам. Следует обратить внимание на тона, заложенные у нас природой, и следовать этому образцу, со временем украшая его.

Эмпирический метод

Суть метода в подражании, есть высказывание "Пой так, как я пою". Самое главное на первоначальном этапе выявить ошибки, чтобы не вошло в привычку петь гуняво или в нос.

Фонетический метод

Суть – педагог сразу с первого занятия определяет высоту, интервалы, темп и ритм. И путем контроля идет дальнейшая структура обучения. Вырабатывается правильное воздействие на голосовой аппарат.

Каждый вокалист должен усвоить одно правило: петь без распевки - преступление! Большинство проблем, связанных с голосом вызваны непониманием важности этого факта. Должна признаться я и сама раньше этого не осознавала. Вокал это как спорт. Петь без распевки - всё равно, что поднимать штангу без разминки. Ни один профессиональный спортсмен не будет рисковать и садиться на шпагат предварительно не разогрев мышцы и связки. Певческий голос в общем требует точно такого же отношения.

Помните:
• После того как вы проснулись нельзя петь в течение 2 часов;
• Пейте много воды комнатной температуры в течение дня и особенно во время репетиции или распевки;
• Делайте физические упражнения – это разгоняет кровь и делает распевку более эффективной;
• Не напрягайтесь.
• Совет - если нет возможности распеваться, то перед пением почитайте вслух 15-30 минут, тщательно артикулируя.

Вот несколько **советов,** как проявить в ребенке композиторские способности во время урока:

1. Задействуйте в работе все конечности. Поставьте какую-нибудь музыку и позвольте детям выразить свои чувства посредством рисования или танца. Попросите их нарисовать то, что они слышат таким образом, который отражал бы их настроение от прослушиваемой музыки. Интерпретация музыки при помощи искусства и танцев, областей очень близких музыке, поможет им слушать внимательнее и быть более активными участниками экспериментов с музыкой.

2. Что ты слышишь? Песня медленная или быстрая? Печальная или веселая? Какие инструменты слышат дети? Звуки высокие или низкие? Разбор той или иной музыки позволит детям лучше понять процесс ее создания, а также раскроет некоторые ее тайны.

3. Какую историю повествует музыка? Поставьте только инструментальную музыку. Пусть дети придумают собственный сценарий или историю, основанную на музыке, которую они слышат. Например, струны пиццикато могут напоминать капли дождя, а быстрые напевы флейты символизируют бабочек, перелетающих с листа на лист. Может быть, низкие звуки трубы символизируют голодного медведя в лесу в поисках пищи. Основной идеей сочинения музыки является повествование истории и выражение идей при помощи звуков.

4. Присоединяйтесь к оркестру. Установите барабан, ксилофон, дайте детям треугольник, тамбурин, ложки или просто включите музыкальный фон. Поставьте любимую музыку учеников, и пусть они притворятся, будто находятся на сцене и участвуют в концерте с музыкальной группой. Они почувствуют себя более вовлеченными в процесс создания музыки.

5. Музыкальное выражение. Пусть дети придумают какое-нибудь слово, а затем выразят это слово посредством музыки. Например, слово "кошка" может быть выражено при помощи веселого ритма, звука "мяу" или же тишиной полуденного сна. Независимо от того, будут ли дети играть на фортепьяно, тамбурине, или просто на деревянных ложках , они смогут чудесным образом выразить свои мысли, независимо от их способностей к музыке.

6. Напевы о зоопарке. Композиторы черпают свое вдохновение из своего собственного жизненного опыта и интересов. Пусть ребенок напоет мелодию или создаст ритмичную барабанную дробь, напоминающую поход в зоопарк или же свои ощущения в первый день в школе.

7. Сделайте подобие музыкального представления. Для начала, пусть ученик споет или сыграет музыкальный отрывок из трех нот. Повторите этот отрывок ребенку. Возьмите другой набор нот, постепенно увеличивая длину музыкального отрывка. Это позволит получить представление о музыке.

8. Джем-сейшен. Посадите в круг несколько детей, каждого со своим музыкальным инструментом. Один ребенок должен вести, наигрывая соло короткий музыкальный отрывок. Один за другим, все остальные дети в кругу могут добавить в этот отрывок нечто свое до тех пор, пока все они не будут играть одновременно. Посмотрите, к чему это приведет, и определите, как должно закончиться это музыкальное творение. Пусть музыканты внимательно слушают то, что играет каждый из них, чтобы было можно создать музыкальное произведение вместе.

9. Создатели мелодий. Начните с музыкальной идеи - знакомой мелодии или подлинного произведения. Затем, меняя ритм, динамику, темп, инструментовку или высоту звуков, посмотрите, как ребенок может преобразить эту мелодию. Возможности неограниченны. Музыкальное произведение интересно тем, что делает с ним композитор, а не только основной его идеей.

10. Музыка повсюду. Помогите ребенку изобрести необычные способы создания музыки, например, перелистывая страницы книги, потряхивая фасоль в консервной банке и т.д. Такими способами дети смогут создавать свою музыку без дополнительной подготовки, оказавшись, таким образом, на путь становления будущего поколения композиторов.

И последнее, помогите своему талантливому ребенку... пережить успех. Не ставьте заранее целью получение почетного диплома, медали или приза и не делайте потом из этого венца всех усилий. Прежде всего научитесь сами спокойно и достойно относиться к победам: не превращайте способного ребенка в этакий экспонат в вашем музее тщеславия. Не учите его идти к признанию любыми путями, меряя талант количеством наград. Возможно, таким образом вы и протолкнете своего ребенка «в люди», но навсегда лишите его обычного человеческого счастья, потому что в стремлении «на верх» нельзя остановиться.

Учитель музыки МКОУ СОШ №2

с. Левокумского

Князева О.С.