Неробеева Наталия Ивановна, преподаватель по классу фортепиано

МБУ ДО «Детская музыкально-хоровая школа «Тополек» г. Хабаровска»

Одаренные дети

У каждого человека есть талант. Редко встречается только мужество следовать за своим талантом в ту темноту, куда он порой ведет

Э. Йот

Мой методический доклад будет продолжением разговора об одаренных детях, о которых мы все мечтаем, но о которых мы мало знаем (приблизительно).

Изучение феномена одаренности длиться уже более сотни лет. Но, не смотря на это, на сегодняшний день одаренность детей является одной из важных проблем не только в области образования и музыкального искусства, но и общества. Задача учителя ХХI века заключается не столько в передаче знаний ученику, сколько в создании условий, чтобы ребенок наиболее полно раскрыл свои способности, расширяя полученные знания, смог разработать на их основе новые знания, необходимые для жизни общества. Проблема одаренности усугубляется тем, что родители и учителя не всегда готовы к работе с такими детьми, так как одаренные дети имеют свои специфические проблемы. Одаренные дети опережают других в количестве и силе восприятия окружающих явлений и событий, они больше улавливают и понимают. Они больше видят, слышат, чувствуют, чем другие в тех же условиях. Такая способность к восприятию идет бок о бок с повышенной ранимостыо порождаемой повышенной чувствительностью. Эти дети чаще всего эгоцентрики, а потому все происходящее воспринимают на свой счет. У них бывают проблемы в общении с родителями, с учителями, с ровесниками. Одаренные дети часто страдают комплексом вины, часто они чувствуют себя отторгнутыми. Это дети группы риска. Поэтому этим детям необходима не только педагогическая поддержка, но и психологическая и моральная помощь, связанная с адаптацией в социуме. Ведь, как говорил Николо Паганини: «Способным завидуют, талантливым вредят, гениальным - мстят». Так что же такое одаренные дети?

Наверно, каждый педагог сталкивался с тем, что на общем фоне детского коллектива вдруг зажигаются отдельные «звездочки». Эти дети делают все быстрее, лучите, креативнее - ряд сравнений можно продолжать. И тогда учитель задает себе вопрос: какой ребенок в классе - одаренный или все-таки способный. Попытаемся подойти к решению этого вопроса с позиций современной психологии.

0даренность - системное, развивающееся в течение жизни качество психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких результатов.

И тогда возникает вопрос, может ли быть успешным в ситуации жесткой конкуренции (олимпиады или конкурсы) действительно одаренный ученик. Вероятно да, но он будет являть собой лишь счастливое исключение из правил

Способный	Одаренный
1. Стремиться к результату, оценке	1. Получает удовольствие и удовлетворение от процесса познания или созидания
2. С высокой мотивацией достижения любую новую ситуацию воспринимает как угрозу своей самооценке	2. Стремиться к новым познавательным ситуациям они его не пугают, а напротив привлекают, и даже если в этой ситуации возникают трудности, одаренный человек не утрачивает к ней интереса
3. Это всегда стрессовая ситуация, неуспех, катастрофа	3. Одаренный достаточно легко в своем непонимании, незнании

Вывод: если способности следует рассматривать как адаптивный механизм, который обеспечивает ученику максимально приспособиться к социокультурной среде. то одаренность обеспечивает не только адаптивную, сколько преобразовательную форму поведения. И если все люди. Без исключения обладают способностями, то одаренность - это своего рода аномалия. Одаренность в популяции - 16 %.

Из этого следует, что одаренные - это люди особые! Одаренность – не просто благоприятные возможности для развития, а принципиально другое развитие! Иными словами, это проблема не количества, а качества. Причем одарены, необычайно развиты бывают не сами по себе ум, или слух, или память человека, одарена личность. Одаренный человек другой и по характеру, и по восприятию мира. Он по-другому строит свои отношения с окружающими, по-другому трудится. И значит, чтобы суметь развить его способности, реализовать его дар, необходим целостный подход к одаренному человеку, прежде всего к ребенку, как к личности (Юркевич В.С.).

При этом своеобразным «мотором» одаренности, по меткому выражению Д.К. Кирнарской, являются творческое воображение, фантазия и потребность изобретать (креативность). Роль же эмоционального «топлива», сжигая которое - человек‚ движется к своей цели, выполняет мотивационный компонент [2].

Но нужно помнить, что сама личность в целом‚ одаренность – явление неустойчивое, нестабильное во времени, и может угасать. Поэтому современные специалисты в области психологии и педагогики (Ю.Д. Бабаева, В.И. Панов и др.) утверждают, что детская одаренность делится на:

- явную (именно ее мы сразу замечаем);

- скрытую, непроявленную (эти дети больше всего доставляют неудобства).

Проблема эта не нова. Ее хорошо иллюстрирует, например, биография У. Черчилля. Будучи одаренным ребенком, Уинстон не нашел применения своим способностям в системе образования и был определен педагогами как безнадежный. Казалось бы, в жизни отпрыска аристократов высшей пробы

подобный казус не должен был иметь место. В итоге Черчилль не закончил даже университет. Но дала знать одаренность: впоследствии он быстро догнал по образованности своих сверстников. Другая яркая личность из когорты одаренных детей - Б. Франклин. Он всегда подчеркивал, что сам сделал самого себя.

До сих пор сама проблема скрытой художественной одаренности пока практически не разработана.

- возрастную (исчезает с возрастом) [5].

Говоря о возрастной одаренности нельзя не вспомнить о вундеркиндах (чудо-детях). Если сравнить уровень детей с блестящими музыкальными способностями и вундеркиндов, то увидим что он не сопоставим.

Способные	Вундеркинды
1. Учат произведения в течение нескольких недель, месяцев	1. Они запоминают те же самые произведения в течение нескольких часов
	2. Репертуар похожий на репертуар взрослых артистов
3. То, что способные дети делают быстро	3. То вундеркинды мгновенно
4. Результат работы обнадеживает	4. Результат работы потрясает

Отношения вундеркинд - педагог не похожи на связь с педагогом других будущих артистов. «Обучаемость» вундеркинда столь феноменальна, его способность схватывать все на лету настолько превосходит все мыслимые пределы, что педагогу стоит лишь намекнуть на правильный прием, показать или рассказать, как нужно делать то или иное, и вундеркинд идет вперед семимильными шагами. не нуждаясь в дальнейших разъяснениях. Вот почему многие вундеркинды «испорченные» несколькими годами самостоятельных занятий, так легко выбирались из кризиса. вызванного беспорядочностью их образования и становились на правильную дорогу. «Ребенок выглядел слабым и бледным и во время игры качался па стуле точно пьяный‚ так что мне казалось что он вот-вот свалится на пол, - вспоминал Карл Черни первое впечатление от знакомства с одиннадцатилетним Ференцем Листом. - Игра его также была совершенно неправильна, нечиста и сбивчива. Об аппликатуре он не имел ни малейшего представления и совсем произвольно бросал свои пальцы на клавиши. Но, несмотря на это, я был изумлен талантом, которым был одарен от природы ребенок... Когда я по желанию отца дал ему тему для импровизации, то еще больше убедился в его удивительных способностях: без всякого знания гармонии он вложил в свою импровизацию какой-то гениальный смысл. Он очень скоро разучивал каждую пьесу и так привык к игре экспромтом, что вскоре самые труднейшие пьесы мог играть с листа как будто бы он их разучивал довольно продолжительное время».

Пример юного Листа весьма красноречив: ошибки, которые для обычного музыканта были бы фатальными, для Листа органично вписались в начальный этап его артистической биографии. Он выступал, он чувствовал публику‚ и это было важнее правильной аппликатуры и верной постановки руки. Со свойственной вундеркинду восприимчивостью он легко переучивался. Так же легко исправился и вундеркинд Константин Игумнов когда попал в руки Сергея Зверева. Через полгода он был уже студентом консерватории, за которым не водилось никаких технических грехов. Эта супервосприимчивость позволяет вундеркиндам обходиться практически без педагогов. Полтора года занимался Лист с Черни, четыре года проучился Рубинштейн у Виллуана прежде чем стать европейской знаменитостью в 11 лет. Паганини учился беспорядочно и у разных педагогов: квалификация некоторых из них, особенно на начальном этапе его образования. Была весьма сомнительна. Тринадцатилетний Паганини по настоянию мецената Ди Негро приехал в Парму, чтобы учиться у первого тамошнего скрипача маэстро Алессандро Роллы. Тот отослал мальчика, считая, что ничему научить его не может - юный виртуоз уже все знал и умел. То, на что обычному музыканту нужны годы, вундеркинд усваивает за месяцы. Скорость обработки и усвоения информации, у музыкальных вундеркиндов - музыкальной, у математических вундеркиндов - математической, доходит до невероятной степени.

Оно несет в себе чистоту и открьггость детства, полную самоотдачу, и в то же время оно так же мудро и осмысленно, как игра взрослою артиста. Вундеркинд живет сразу в двух мирах - в мире детства и в мире взрослых людей, и как будто собирает «мед» со всех цветов: оставаясь ребенком, непосредственным и отчасти наивным, он в то время напоминает пророка глубиной понимания жизни и даром прозрения. Таким был скрипач-вундеркинд Жак Тибо. Может быть, ранняя смерть матери. когда мальчику было два года способствовала его взрослению. Учиться на скрипке он начал только в 9 лет после смерти брата Ипполита, исключительно одаренного скрипача. В одиннадцать Жак начал выступать с концертами. Слышавший виртуоз Ижен Изаи сказал его отцу: «Ты знаешь, что я говорю правду – твой сын играет лучше меня».

Наука не знает причин столь ранней зрелости души, которую проявляют вундеркинды. Это поистине чудо природы, чудо настоящее и необъяснимое: взрослый в образе ребенка. Нейропсихологические наблюдения могут пролить свет на способы обработки информации, которые применяют вундеркинды, но объяснить их феноменальный духовный рост, в одночасье превращающий детей во взрослых, наука пока не может. Самым убедительным на сегодня остается уже упомянутое объяснение Зубина Меты: «Она этому научилась в прошлой жизни!» Альтернативные объяснения пока не появились.

Предсказать расцвет или закат дарования вундеркинда чрезвычайно трудно: наука пока находится в стадии накопления материала об этих чудо-детях, на уровне формирования гипотез. К их числу относится уже высказанная гипотеза о некотором психологическом сходство вундеркиндов-неудачников и савантов, о близких параметрах деятельности, им присущих. Частью этой гипотезы является и та исключительная роль, которую играет в развитии юного дарования мотивационное ядро таланта: страдая «коммуникативным дефицитом», имея слабый интонационный слух и невыраженную музыкально-творческую потребность, многие вундеркинды перестают проявлять себя как одаренные музыканты.

Уникальные способности вундеркиндов сравнимы лишь с аналогичными способностями савантов Они отличаются в тех же областях, в которых замечены дети-вундеркинды: рисование и живопись, математика и музыка. Музыкальные саванты поражают исключительными слуховыми данными: они «просвечивают» сочинение насквозь и копируют его без помарок. Они могут составлять из известных произведений попурри и даже импровизировать в знакомых стилях. В отличии от вундеркиндов, саванты страдают‘ тяжелейшим дефицитом умственных способностей: они не обладают какой-либо логикой и не говорят - они не общаются с внешним миром и не способны к абстрактному мышлению. Их IQ находится на чрезвычайно низком уровне. Саванты больны аутизмом; эта болезнь замыкает человека в узко очерченный круг его собственных представлений и не дает из этого круга вырваться. Больной аутизмом, как и многие психически нездоровые люди, не подозревает о своей болезни, принимает свою жизнь такой, какая она есть [2].

Исследователи, которые размышляли о вундеркиндах, заметили их «ахиллесову пяту». Вундеркинды импровизируют в известной манере (копируют), но не создают собственную. Их творчество до крайности трафаретно. Поэтому вундеркинды разделяются на ложных и истинных. Зная это Шуман отказался как-либо комментировать вполне грамотные сочинения юного Антона Рубинштейна: «Первая работа даровитого мальчика, - писал он. - это работа пианиста-виртуоза, уже покрытого громкой славой. Обладает ли он и выдающимся творческим дарованием, решить по лежащему перед нами первому произведению ни в положительном, ни в отрицательном смысле невозможно». Юный Рубинштейн выполнил копию современного романтического стиля, и по этой копии Шуман не мог определить, имеется ли у мальчика композиторское воображение, которое отличает вундеркинда от начинающего композитора. Будущее показало, что Шуман ошибался. Точно также ошибся известный виртуоз Александр Зилоти, прослушав юного Шостаковича: «Карьеры себе мальчик не сделает. Музыкальных способностей пет. Но‚ конечно, если у него охота, что ж … Пусть учится». В ответ на эти слова Шостакович-подросток проплакал всю ночь. Однако другой «эксперт», казалось‚ бы, менее квалифицированный, чем Зилоти, заметил в юном Шостаковиче совсем другое. «Встретил у своих друзей очень молодого человека, почти мальчика, - вспоминал писатель Исаак Бабель, - и сразу с первого взгляда почувствовал в нем личность необыкновенную, чем-то отмеченную, наделенную особым, возвышенным даром». Бабель разглядел тот духовный источник, из которого рождается всякое творчество,

в том числе и музыкальное - из этого источника вырос композитор Шостакович, которому не нужно было быть вундеркиндом. Хотя он умел импровизировать в манере похожей на самую разную музыку, которую он слышал вокруг себя.

В отличие от Моцарта, Бетховена большинство композиторов не были вундеркиндами, т.к. копирование как генеральная стратегия им глубоко чужда.

Когда говорят о крахе вундеркиндов, подсознательно имеют в виду потерю каких-то качеств, которые у них были раньше. Однако никаких потерь нет. То‚ что поражает в ребенке. в юноше уже не вызывает ни малейшей реакции. Вундеркинд легко исчерпывает потенциал общественного внимания, или в своем понимании музыки он не доходит до смысловых пластов исполняемого сочинения и у него не возникает желания этот смысл выразить, карьеру такого ребенка можно считать несостоявшейся. Дальнейшая их судьба говорит о том. что феноменальные способности не перерастают в талант, и никакие усилия педагогов и родителей самого вундеркинда не могут превратить одно в другое [2].

Антипод вундеркинду - это композитор, который не копирует чужое, а создает свою музыку. Композиторство - высшая ступень музыкального таланта. И здесь интересен вопрос о соотношении понятий «талант» и «гений». Небезынтересно вспомнить А. Шопенгауэра, утверждающего‚ что талант попадает в цели, в которые обычные люди попасть не могут, а гении - в цели, которые обычные люди и не видят.

Еще одной проблемой, особой проблемой и в науке, и в практике, является выявление одаренности. И здесь нельзя не согласиться с высказыванием Э. Хаббарда: «Есть нечто, еще реже встречаюшееся, чем талант. Это способность его оценить». Несмотря на эффективность психометрических тестовых методик. ни одна из них не дает полной картины психического развития ребенка и достаточной уверенности в надежности оценки одаренности. Это замечают и зарубежные, и российские психологи. Причина в том, что эти методики ориентируются только на результативную сторону (количественную) проявления психических процессов‚ способностей, деятельности, одаренности. талантливости индивида. В то время как потенциальная процессуальная сторона этих психических явлений, которая собственно и предопределяет возможность быть одаренным, остается «вне поля зрения» подобных методик. Поэтому для выявления и развития одаренности использовать только тестирование стало уже недостаточно, возникла необходимость разработки и применения других методов и подходов: тренинги, игры, моделирование творческой учебной ситуации и т.п., которые рекомендуется применять с самого раннего возраста [1].

Помня, что объединяет всех, таких разных «вундеркиндов» и талантов, и резко отличает их от обычных детей – это так называемая умственная активность. В арт-педагогике мы добавим к этому художественную и духовно-нравственную активность.

Так чтобы провести диагностику музыкальной креативности у детей музыкальных школ Москвы и Подмосковья, было проведено исследование, в котором участвовало 85 начинающих инструменталистов от 6 до 10 лет. В основу эксперимента был положен метод творческого конструирования художественных ситуаций, предложенный Г.С. Тарасовым. Методика реализуется в условиях естественной для ребенка учебной музыкальной деятельности и по содержанию максимально приближена к художественно-творческим музыкальным задачам, решение которых является одной из типичных форм музыкального обучения.

Процедура проведения исследования состоит в следующем. Ребенку предъявляется лист с нотным текстом, но без названия музыки и без средств ее интерпретации, то есть без обычных нотно-музыкальных обозначений. Ему предлагается поиграть эту музыку, придумать для нее название и то, как ее надо играть, а в дальнейшем исполнить музыкальный фрагмент в соответствии с предложенным им самим музыкальным образом с тем, чтобы воплотить задуманное в игре [4].

Креативность музыкально-исследовательских действий оценивалась на основе следующих характеристик интерпретации и исполнения:

1. Наличие или отсутствие средств художественной интерпретации, связанных с логикой музыкального образа;

2. Успешность итогового исполнения музыкального произведения по критерию степени соответствия исполнения (музыкально-исполнительских действий) воплощаемому музыкальному образу.

3. Наличие музыкально-исполнительских действий направленных на достижение художественной цели, по своему психологическому содержанию являющихся выходом за пределы заданной ситуации.

Такие действия обычно осуществляются по инициативе испытуемого. Практически они могут выражаться в том, что испытуемый начинает вносить изменения или дополнения в предложенный ему исходный нотный текст, причем, как правило, связывая их с решением художественной задачи, в нотах могут проставляться знаки смены регистра, добавляться или изменяться случайные знаки альтерации.

Как показывают сегодняшние реалии, развитие талантов дело не только узкоцеховое, актуальное для развития музыкального искусства исполнительства. В современном обществе формируется «запрос» на таких специалистов, которые смогут креативно подходить к любой задаче и осуществлять инновации в решении существующих проблем. Как указывает знаменитый социолог Ричард Флорида, подобные люди уже сейчас начинают образовывать целый креативный класс, не только изменяя наше настоящее, но и проектируя будущее. А значит, то, каким будет это завтра, его ценности и нормы, зависит и от музыкального образования.

Список литературы

1. Цыпин Г.М. Талант и гений: отличия «количественные» или «качественные».

2. Кирнарская Д.К. «Судьба вундеркинда»

3. Таллибулина М.Т. «Психология музыкальной одаренности: гендерный подход»

4. Кононенко М.А., Галкина Т.В. «Диагностика креативности у начинающих музыкантов-исполнителей»

5. Мелик-Пашаев А.А. «Тайное» и «явное» в детской одаренности»