

Методическая работа

преподавателя МАУДО «Первомайская ДШИ»

Кудиновой Надежды Николаевны

Тема: «Развитие музыкальной памяти

как основа успешного обучения учащихся детской школы искусств»

Введение

Дополнительное образование – это часть системы образования, представляющего собой процесс и результат формирования личности ребёнка в условиях развивающей среды, предоставляющая детям интеллектуальные, психолого-педагогические, образовательные, развивающие и другие услуги на основе свободного выбора и самоопределения. Музыкальное образование и воспитание являются неотъемлемой частью общего процесса, направленного на формирование гармонично развитой личности.

В последние годы в практике приема в музыкальную школу все чаще прослеживается тенденция к снижению конкурсного отбора, из-за ограниченного числа поступающих образовательные учреждения вынуждены зачислять детей с разноуровневыми музыкальными данными, в том числе со слабо выраженными способностями, а иногда и откровенно выраженными психо — эмоциональными проблемами, что вносит в работу педагога дополнительные проблемы и нагрузки.

В данной методической разработке рассматриваются актуальные проблемы, связанные с развитием музыкальной памяти у учащихся, а также трудности, возникающие при запоминании музыкального текста. В работе анализируются основные виды музыкальной памяти и факторы, влияющие на ее формирование, включая слуховые, моторные и визуальные аспекты.

Методические рекомендации включают в себя разнообразные правила, направленные на улучшение запоминания музыкальных произведений.

Разработка предназначена для преподавателей ДШИ и направлена на создание более осознанного подхода к изучению музыки и преодоление барьеров, связанных с запоминанием, что способствует более глубокому восприятию и интерпретации музыкальных произведений.

Цель данной методической разработки — формирование у обучающихся со слабой музыкальной подготовкой устойчивого навыка самостоятельного и осознанного запоминания нотного текста в классе специальности. Создание условий для преодоления психологических барьеров и страха игры наизусть через развитие музыкальной памяти.

Задачи разработки:

- научить ученика анализировать музыкальный текст и структуру произведения;
- развить навык внутреннего слышания музыки (аудио моторный контроль);
- сформировать алгоритм самостоятельной работы над запоминанием текста.

В педагогической деятельности в любом классе есть ученики, которые требуют к себе особого внимания. Учитывая многолетнюю педагогическую практику, можно увидеть, насколько трудно бывает учащимся запоминать музыкальное произведение. Проблема развития музыкальной памяти у учащихся со слабыми музыкальными данными является одной из наиболее острых в современной педагогике. Современные образовательные программы (ДМШ, ДШИ) предъявляют высокие требования к объему выучиваемого репертуара. Слабая память ученика становится непреодолимым барьером для освоения программы, что ведет к накоплению «хвостов», снижению мотивации и, в конечном итоге, к отчислению. Неуспеваемость в запоминании нотного текста формирует у ребенка комплекс неполноценности, страх сцены и боязнь публичных выступлений. Ученик начинает воспринимать музыку не как источник радости, а как тяжелый труд. В эпоху цифровых технологий у детей снижается способность к длительной концентрации внимания и механическому запоминанию.

Казалось бы, мелодия, ритмический рисунок, тембры живут в одном едином мире гармонии. Но при этом, ученик, способный легко запомнить звуковысотность, с большим трудом запоминает ритм и гармоническую фактуру. Или вообще не может запомнить ритмический рисунок и повторить мелодию. Все учащиеся обладают индивидуальными особенностями, и поэтому решения, связанные с проблемами памяти, каждый педагог должен находить для себя и применять в практической деятельности исходя из индивидуальных психологических качеств учащегося.

Классические методы «зазубривания» перестают работать, требуя от педагога поиска новых, более гибких и осознанных подходов к обучению.

Проблемы с запоминанием текста зачастую дело не в отсутствии способностей учащихся, а:

- В слабой концентрации внимания: ученик не может долго удерживать внимание на нотном тексте.
- Отсутствие аналитического подхода: ученик пытается запомнить каждую ноту по отдельности, не видя структуры (фразы, предложения, периоды).
- Слабая связь «глаз-рука-ухо»: ученик смотрит на ноты, но не слышит результат или не соотносит его с движением пальцев.
- Психологический барьер: страх ошибки и боязнь забыть текст блокируют память.

Процесс выучивания музыкального произведения на память очень важен, и необходимо грамотно организовать работу в этом направлении, так как музыкальная память имеет большое значение для развития музыканта – (балалаечника, домриста, баяниста и т.д.) Ученик с хорошей музыкальной памятью быстрее разучивает произведения, прочно сохраняет и музыкально точно воспроизводит даже спустя длительный срок после выучивания. Он накапливает музыкальные впечатления, уверенно держится на сцене, не думает о тексте, а отдаётся исполнению и лучше воплощает замысел композитора.

Виды музыкальной памяти

Музыкальная память проявляется в способности запоминания, узнавания, сохранения музыкальных образов, в логике их изменения и развития. Опыт работы в музыкальной школе подсказывает, что проблема развития музыкальной памяти у детей является скорее следствием негармоничного музыкального развития ученика, нежели отсутствием у него музыкальной памяти как таковой. То, что обычно понимается под музыкальной памятью, в действительности представляет собой сотрудничество различных видов памяти, которыми обладает каждый человек.

Основные виды памяти:

- слуховая (память уха),
- зрительная (память глаза),
- тактильная (память прикосновения),
- моторная (память движения),

- логическая память (связанная с мышлением).

Основными компонентами музыкальной памяти являются **слуховая** и **моторная** памяти. Остальные же виды являются вспомогательными, но от этого не менее ценными. Надо помнить, что все виды памяти действуют как во время запоминания, так и во время воспроизведения, и их трудно разделить, потому что они действуют КОМПЛЕСНО.

У каждого ребёнка есть приоритетный, удобный для него тип, на него при запоминании и должен опираться педагог и ученик в своей работе.

- **Слуховая память** помогает ученику ориентироваться в мире звуков, анализировать их, запоминать осознанно. С первых уроков это пение и анализ небольших мелодий. Важно, чтобы ребёнок осознавал направление движения мелодии, наличие скачков, а также слышал музыкальную интонацию, фразу, её развитие, кульминацию и окончание, гармонию, тембр, ритм.
- **Зрительная память** сказывается в способности запоминать картину нотного текста. Для тренировки этого вида памяти чрезвычайно важен анализ нотного текста. Уже при разборе необходимо обращать внимание ученика на такие подробности текста, как паузы, аппликатура, штрихи. В связи с этим нужно проводить разбор новых произведений с некоторыми учениками, особенно на начальном этапе обучения, у которых ещё не сформировался навык соответствующей работы, на уроке, так как первое впечатление от произведения является устойчивым и надолго остаётся в памяти: ошибки на данном этапе работы недопустимы. Если первое прочтение неправильно, - пьеса может быть загублена навсегда.
- **Тактильная память** – это память ощущений от прикосновений, способность хранить эту информацию, полученную путём осязания. Относится к профессиональным видам памяти, компенсирует недостающие виды памяти. Развивается игрой с закрытыми глазами или в темноте. Это приучает ученика более внимательно слушать себя и контролировать ощущения кончиков пальцев.
- **Моторная память** – память мышц на движения – и тактильная память – основные помощники музыканта. Они развиваются в процессе занятий. Если вместе с запоминанием музыки слухом рука не будет «запоминать» те движения, которыми она воплощает музыку на инструменте, то запоминание будет непрочным. Рука должна запоминать в движениях их направление, размер и скорость, а также последовательность и меру напряжения мышц, степень затрачиваемых усилий.

- **Логическая память** — это запоминание различных элементов, которые связаны между собой определенной смысловой цепочкой. Музыка – это не набор звуков, а структурированная, взаимосвязанная и точная система взаимоотношений звуков. Связана с пониманием содержания произведения, его строения, закономерности развития мысли композитора. Если разобраться в ней, изучить отдельные элементы музыкального языка, то запомнить будет, гораздо легче и приятнее.
- **Эмоциональная память** – самый сложный вид памяти. При изучении произведения она находится как бы на периферии, возникает спонтанно, неосознанно. Но это самый прочный и надёжный вид при сценическом выступлении, так как эмоциям удаётся соединить в себе все виды навыков, необходимых для исполнения произведений. Но не все дети могут играть эмоционально.

Память бывает **кратковременная** и **долговременная**.

- **Кратковременная** память характеризуется своеобразной фотографичностью. Всё услышали и вроде бы запомнили (звуковую характеристику, высоту звучания, тембр, интенсивность), а при попытке воспроизвести или вспомнить более конкретно – образ мгновенно разрушается.
- **Долговременная** память – это способность удерживать длительный срок приобретённые знания, навыки, образы звуков, звуковых фактур, музыкальные переживания.

Как быстро выучить текст наизусть, как при этом не делать ошибок? Чтобы быстро выучить музыкальное произведение, необходимо использовать самые эффективные способы запоминания.

- **Основные моменты работы над развитием музыкальной памяти.** Музыкальная память, играя важную роль в области всякого умственного труда, труднее всего поддаётся развитию, но специальные педагогические воздействия упрощают эту задачу. Большое значение для развития слуховой музыкальной памяти имеет пропевание музыкальных фраз. Нет лучшего руководителя в искусстве фразировки, чем собственный голос. Пением вслух инструменталисту следует пользоваться, чтобы понять фразировку, и оно должно предшествовать игре, нежели аккомпанировать ей. Физическое дыхание придаёт протяженность звукам и, если учащийся следует за голосом, - он инстинктивно чувствует, на каких звуках сделать ударение, какие

сгруппировать вместе и где сделать паузу. Музыкально мыслить ноту – значит поместить её в контекст, и в этом случае звуку неизбежно будет уделяться больше внимания. В музыке, так же как и в речи, звуки отличаются по силе ударений, а некоторые и вовсе являются безударными. Однако ни одна нота, как бы она ни была коротка, не должна исполняться небрежно. Учащийся должен мысленно представить звуки, пропевая их про себя, а затем сыграть их. Вокальная интонация подскажет ученику инструментальную, а включённое внимание поможет подключить и процесс запоминания.

Грамотная группировка нот даёт более глубокое представление о произведении. «Кто ясно мыслит, тот ясно излагает» (А. Шопенгауэр). Внутри общего движения часто находится ряд лиг, как больших, так и малых. Конец одной лиги может быть началом другой. Иногда их расположение указывает на необходимость определённого музыкального дыхания. В нотном тексте встречаются обозначенные и необозначенные лиги; музыкально развитые ученики их невольно чувствуют. С учащимися, лишенными такого дара, преподаватель должен провести кропотливую работу, так как помимо запоминания здесь будет развиваться и музыкальное мышление. Решающее значение в воспитании музыкальной памяти имеет умение сосредотачиваться. Дети, особенно младшего школьного возраста, во время занятий могут быть рассеянными, не могут направлять в определённое русло свои мысли. Устойчивость внимания зависит от физического состояния. Если ребенок устал, надо дать ему отдых и поиграть хорошо знакомые пьесы. Полная сосредоточенность в течение целого урока невозможна. Даже очень дисциплинированный ум время от времени должен отвлекаться. Тут нужны минуты переключений: можно просто пообщаться с учеником, рассказать ему веселую историю или устроить для него физкультминутку.

Тренировать моторную память – это значит поддерживать активность движений и постоянную аппликатуру. Осуществлять тренировку моторной (двигательной) памяти надо путём постепенного увеличения единицы технического мышления. Вначале учащийся обдумывает каждый звук, затем объединяет эти звуки по 4-6-8, тем самым укрупняя эти единицы. Улучшению моторной памяти всегда способствуют крепкие, а не вялые, ничего не запоминающие пальцы. При заучивании на память необходимо препятствовать тому, чтобы ученик руками запомнил раньше, чем слухом: всё, что запоминается моторной памятью, непрочное. Многократные повторения заучиваемого материала должны быть осмысленными и сопровождаться многоплановой деятельностью, связанной с отысканием

оптимальных средств и способов работы над ним. Будет правильным, если работу по запоминанию делить на куски и задачи, то есть учить по частям, особенно если произведение велико, объединяя потом эту работу в комплекс, ибо нельзя взять ряд деталей и построить из них образ. Нужно всегда точно знать, над чем идёт работа в данный момент, во имя чего она осуществляется, и центр внимания будет постепенно расширяться. Умение мыслить целостно – очень трудное умение, и к владению им нужно стремиться постоянно.

Правила и принципы необходимые для тренировки памяти

Качество занятий напрямую влияет на работу памяти. Совершенствование музыкального произведения — это комплексная тренировка различных видов памяти, исполнительских навыков и художественного восприятия. Для оптимального результата следует применять комбинированный подход, учитывающий индивидуальные особенности учащегося.

Основные принципы продуктивного запоминания:

Важность первых впечатлений - любая ошибка на начальном этапе может закрепиться в памяти.

Тщательность начальной работы - фундамент для дальнейшего совершенствования.

Концентрация внимания - фокусировка на одном аспекте в каждый момент работы.

Стабильная аппликатура - тщательный подбор и строгое соблюдение удобных пальцевых комбинаций.

Работа над выразительностью - художественные нюансы требуют такого же внимания, как и нотный текст.

Сравнительный анализ - выявление общих элементов в различных фрагментах.

Крупноблочное изучение - запоминание целыми фразами, а не отдельными тактами.

Рациональный подход к ошибкам - продолжение работы с предыдущей смысловой фразой, а не с начала произведения.

Чередование нагрузки и отдыха - необходимое условие для осмысленного запоминания.

Приоритет сложных мест - особое внимание к технически трудным фрагментам по мере освоения произведения.

Смысловые маркеры - создание "заголовков" для ключевых фрагментов как опорных точек.

Анализ ошибок - осознанное восстановление текста и выявление причин неточностей.

Факторы, препятствующие эффективному запоминанию:

- пассивное отношение к работе;
- бесцельное времяпрепровождение за инструментом;
- механическое повторение без осмысления;
- неправильные методы работы.

Правила необходимые для тренировки памяти.

Работа над структурой произведения

1.Правило осознанности. Запоминание должно быть активным процессом, а не механическим повторением.

- Перед тем как сыграть, ученик должен проанализировать фрагмент, понять его структуру (мотив, фраза), направление мелодии (вверх/вниз), ритм. Перед игрой задать вопросы: «Куда движется эта мелодия?», «Видишь ли ты здесь повтор?», «Какой здесь ритм?». Ученик должен уметь «пропеть» фрагмент про себя.

2.Правило фрагментации. Никогда не учить произведение сначала до конца целиком.

- Разбивать текст на минимально возможные смысловые единицы (мотивы, фразы) и учить их по отдельности, а затем соединять. Выучить один такт. Выучить второй такт. Соединить первый и второй. Выучить третий. Соединить второй и третий. И так далее. Это самый надежный способ избежать «забывания» в середине произведения.

3.Правило немедленного исправления ошибок. Ошибки, допущенные при игре про памяти, закрепляются в памяти так же, как и правильные ноты. Нельзя продолжать играть после ошибки. Ее нужно исправить немедленно.

4.Правило «Трех раз подряд». Фрагмент не считается выученным, пока он не сыгран безошибочно несколько раз подряд.

- Одно удачное исполнение может быть случайностью. Устойчивая память формируется через повторение успеха. Фрагмент считается выученным только тогда, когда ученик может сыграть его по памяти

три раза подряд без единой ошибки. Если на третий раз допущена ошибка- отсчет начинается заново.

5. Правило опоры на несколько видов памяти. Нельзя полагаться только на один вид памяти (например, только на «память пальцев»)

- Надежная память – это синтез слуховой, зрительной и моторной памяти. Если одна подведет, другие помогут. При разучивании каждого фрагмента использовать комплексный подход:
 - а) Посмотреть и проанализировать (**зрительная**).
 - б) Пропеть про себя или вслух (**слуховая**).
 - в) Проговорить пальцами аппликатуру на грифе, клавиатуре (**моторная**).
 - г) Сыграть.

6. Правило регулярности. Тренировка – это марафон, а не спринт.

- Лучше заниматься по 15 минут каждый день, чем 2 часа раз в неделю. Ежедневная практика формирует прочные нейронные связи. Включать упражнения на развитие памяти в каждое домашнее задание, даже если это просто игра одной гаммы по памяти.

7. Правило психологической разгрузки. Страх забыть текста блокирует память.

- Ученик должен чувствовать себя в безопасности. Атмосфера на уроке должна быть спокойной и поддерживающей. Хвалить за малейшие успехи. Использовать игровые формы работы («Найди ошибку», «Игра с конца»). Не ругать за забывание, рассматривать это как часть процесса обучения.

8. Правило вариативности. Память должна быть гибкой.

- Ученик должен уметь начать играть с любого места и в разных условиях. Практиковать с разных точек произведения (не только с начала). Играть выученный материал в разных темпах и с разной динамикой. Это доказывает, что материал действительно усвоен, а не просто заучен в одной последовательности.

Комплекс упражнений для развития памяти

В своей работе при разучивании произведений наиболее результативной считаю игровую форму работы. Дети с интересом и радостью включаются в процесс. Приведу несколько примеров игр, которые применяю на уроках, в том числе взятых из опыта других преподавателей.

1. Игра «Диалог»:

В начале преподаватель с учеником договариваются, кто начинает, а

кто продолжает. Например, я играю первую фразу, ученик — вторую, и так до конца произведения. Затем роли меняются.

2. Игра «Стоп»:

Ученик начинает играть, а я в произвольный момент говорю «стоп». Он останавливается. Через 3–5 секунд по команде «дальше» он должен продолжить с того места, где остановился.

3. Игра «Покажи в нотах»:

Преподаватель исполняет пьесу, а ученик слушает, не глядя в ноты. В случайный момент преподаватель останавливается, и ученик должен быстро найти в нотах место остановки.

4. Игра «Найди ошибку»: Преподаватель намеренно меняет одну-две ноты в знакомом ученику мотиве. Задача ученика — услышать и исправить ошибку.

5. Игра «Глаз-грудь» (или «Глаз-стена»): Ученик смотрит на ноты, запоминает небольшой фрагмент (мотив), затем отводит взгляд от нот и пытается сыграть его по памяти.

6. Игра «Нотные карточки»: Преподаватель пишет на отдельных карточках короткие мотивы из пьесы. Перемешивает их и попросит ученика выложить в правильном порядке.

7. Игра с закрытыми глазами: развивает тактильную память и укрепляет связь между рукой и грифом.

Правила работы над домашним заданием ученика

Дать ученику четкую инструкцию, как учить произведение дома:

- Прослушать пьесу целиком (в исполнении педагога или записи).
- Проанализировать текст: найти знакомые элементы, определить форму.
- Разбить на фрагменты (мотивы/фразы).
- Выучить первый фрагмент: посмотреть на него -> пропеть про себя -> сыграть -> сыграть по памяти. Повторить несколько раз.
- Выучить второй фрагмент тем же способом.
- Соединить первый и второй фрагменты.
- Повторять шаги 4-6 для всего произведения.
- Периодически возвращаться к началу пьесы и играть её целиком по памяти, не подглядывая в ноты.

Пускать процесс запоминания на самотёк не позволительно!

И вот причины:

1. Ждать, когда пьеса «сама запомнится» не продуктивно.
2. У детей мало времени на занятия музыкой.

3. Ученики перегружены школьными программами — нужно всё успеть.
4. Дети перегружены информацией из гаджетов, которые ухудшают память любого человека, и дети не исключение — это доказали учёные.

Заключение

Формирование музыкальной памяти требует комплексного подхода, в котором задействуются зрительные, двигательные, слуховые и логические механизмы исполнителя. Ключевое условие их успешного развития — **систематичность**. Когда музыкант играет произведение наизусть, он опирается на весь свой предыдущий опыт: чем разнообразнее его технический и художественный арсенал, тем увереннее он осваивает новый материал.

Для исполнителя и педагога память имеет огромное значение, поскольку игра без нот позволяет глубже раскрыть художественный замысел и передать собственное восприятие музыки. Важнейшая задача преподавателя — с самого начала обучения прививать ученику **осмысленный подход** к разбору и анализу нотного текста.

Понимание композиторского замысла помогает юному музыканту **организовать самостоятельные занятия**, избегая механического заучивания и экономя время. Эмоциональная вовлеченность в процесс превращает работу над произведением в творческий поиск, а не в рутинную зубрежку.

Грамотно выстроенные домашние занятия укрепляют уверенность в своих силах — качество, необходимое для успешных выступлений. Когда произведение тщательно проработано, внимание исполнителя сосредоточено не на нотах, а на **выражении эмоций и смысла музыки**. Именно тогда исчезает страх перед сценой, и музыкант начинает получать настоящее удовольствие от диалога со слушателем.

Список используемой литературы

1. Коган Г.Л. Работа пианиста. / Г.Л. Коган — М., Классика 2004-204
2. Г. Нейгауз Об искусстве фортепианной игры: Записки педагога. 5-е изд. ^ - М.: «Музыка», 1988.
3. Маккиннон Л. Игра наизусть. Издательство «Музыка», Ленинград, 1967

- 4.Пуриц И. Методические статьи по обучению игре на баяне. - М. : Композитор, 2001 г. под редакцией Н.В. Пуриц.
- 5.Григорьев В.Ю. О развитии музыкальной памяти учащихся. Вопросы музыкальной педагогики, выпуск II, сборник статей по редакцией В.И. Руденко /В.Ю. Григорьев – М., Музыка, 1980
6. Н.И. Голубовская О музыкальном исполнительстве. Издательство «Музыка», Ленинград, 1985
- 7.Блонский П.П. Память и мышление. – СПб.: Питер, 2001. – 288 с.
- 8.Бондар А.М. Психология памяти // курс лекций. –М: Изд-во Урал. Унта, 2014. – 100 с.
- 9.Коган Г. У врат мастерства. - М., 1969
- 10.Лавренкина Р.Е. Игра наизусть. - г. Смоленск: 2017
- 12.Теплов Б. Психология музыкальных способностей. - М., 1995
- 13.Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учебное пособие. – СПб: «Композитор», 2012
- 14.Цыпин Г.М. Обучение игре на музыкальном инструменте. – М.: 1984
- 15.Шлезингер А. О важном значении игры наизусть. - М., 1902