

Музыкально-эмоциональный мир ребенка. Музыка – источник развития интеллекта

Крысенко Г. Е.

Галина Евгеньевна Крысенко / Galina Evgenievna Krysenko – преподаватель,
Муниципальное бюджетное учреждение,
Талнахская детская школа искусств, г. Норильск

Аннотация: в данной статье рассматриваются некоторые вопросы развития и становления музыкально - эмоционального мира ребенка, а так же влияние музыки на развитие интеллектуальных способностей.

Abstract: this article describes some of the issues of development and formation musical-emotional world of the child, as well as the influence of music on the development of intellectual abilities.

Ключевые слова: способности, музыкально-эмоциональный мир, развитие интеллекта.

Keywords: ability, musical and emotional world, the development of intelligence.

Музыка отражает полноту природы человека во всей её гармонической целостности: и эмоциональные, и рациональные, и чувственные, и интеллектуальные его стороны. Но специфичность музыкального искусства заключается в том, что восприятие его начинается с эмоционального момента и обязательно его включает (М. А. Смирнова) [1].

В класс специального фортепиано приходят дети разные по уровню интеллектуального, музыкального, эмоционального развития. Со своими психологическими особенностями. Как важно педагогу – музыканту разглядеть и понять все эти особенности.

Фактически все дети способны на эмоциональном уровне воспринимать музыку. Различать грустную, весёлую, маршеобразную или танцевальную составляющую. Музыкально – эмоциональная способность заложена природой у всех здоровых детей. Но мышление ребёнка, его психологический опыт, эмоциональная, мотивационная и другие сферы личности отличаются от психики взрослого человека.

Для полноценного развития ребёнка необходимо создать все возможные педагогические и психологические условия развития музыкальных способностей и музыкальной культуры. Сформировать у ребёнка интерес, продуктивное творчество в музыкальной сфере, музыкальной деятельности, чтобы эмоциональная выразительная сторона ребёнка, его восприятие к музыке, положительно отразилось на его дальнейшем психологическом, творческом и умственном развитии. Музыка, без эмоциональной выразительности не возможна, без музыкальных эмоций она лишена энергии и чувства.

Учитывая специфичность и сложность музыкального развития познание музыки невозможно без других выразительных средств, в связи с чем, она становится «эмоциональным познанием» и даёт ни с чем несравнимые возможности для развития эмоциональной сферы человека, в особенности в детстве, наиболее восприимчивом из всех возрастов. Отличительной чертой и особенностью старшего дошкольного и младшего школьного возраста является эмоциональная впечатлительность, отзывчивость ребёнка на всё яркое, необычное, красочное.

Отличительной особенностью детского познания, считается образное восприятие, фантазия, активное воображение. С детства ребёнок получает самые разные музыкальные впечатления, привыкает к языку классической, современной музыки, накапливает опыт восприятия музыки, различной по стилю, постигает «интонационный словарь» разных эпох. Однако эти качества психики развиваются при организации развития, обогащённой образной информацией, когда особое внимание уделяется становлению образного мышления, фантазии и воображения. Главную роль, в развитии музыкальности у детей, играет положительно – эмоциональное отношение к ним, что в свою очередь, ведёт к положительному развитию психологических процессов, к правильному развитию музыкальных способностей [7].

Что же такое способности? Какие они бывают?

У психолога Бориса Теплова дана следующая характеристика: «Способности – это то, что не сводится к знаниям, умениям и навыкам, но обеспечивает их быстрое приобретение и эффективное использование на практике» [6].

А исследователь и педагог Дина Кирнарская определяет способности, как «скорость в обучении и приобретении компетентности в данной области».

Оба определения очень созвучны. Можно смело сказать, что способности – это психологическое свойство человека. В науке психологии определено 9 базовых видов способностей, которые соответствуют видам интеллекта: вербальный, логико – математический, музыкальный, пространственный, телесно – двигательный, интроличностный, интерличностный, природный, спиритуальный.

Многие люди обладают тремя первичными способностями, тремя первичными видами интеллекта – телесно - двигательный (спорт), пространственный (путешествия, освоение новых земель), природный (садоводство, огородничество). Эти дарования рождены природой.

Дарования, рождённые мыслью - это вербальная, логико – математическая и спиритуальная способности. Люди, наделённые этими способностями, природные «системщики», строители структур и алгоритмов, открывающие новое. Новый поэтический текст, новая формула или новая религиозно-философская доктрина являются собой новую комбинацию элементов, построенных по определённым правилам – все они структурны и системны.

Дарования, рождённые обществом. К ним относятся такие виды интеллекта: интроличностный (психологический), интерличностный (самопознание), музыкальный. Музыкальный интеллект, способность осмысленно и содержательно передавать и воспринимать звуковую информацию, зашифрованную как последовательность разных звуков – разных по тембру, по громкости, по высоте и длительности. Музыка в данном случае выступала как предок всех искусств, как знак их принадлежности к важнейшей цивилизационной сфере – сфере общения [3].

Как правило, эмоциональная отзывчивость на музыкальную интонацию – это способность, которая даёт о себе знать ещё в детстве. Музыкально-образное мышление ребёнка зависит от возможности проникать в эмоциональное содержание музыки (закономерные эмоционально - эстетические связи и смыслы). Развивать эмоционально-образное мышление ученика надо постоянно, как это происходит по отношению к музыкальной предметности.

Для успешного овладения музыкальной деятельностью имеют значение природные задатки, которые, однако, превращаются в способности только в условиях активного приобщения к музыкальному опыту.

Задатки являются предпосылками развития способностей, но не определяют их. Задатки характеризуют быстроту генерализации (скорость, с которой у человека происходит развитие).

У каждого человека сочетание природных задатков разнообразное. Но, очевидно, превращение их в способности происходит лишь в результате внешних педагогических воздействий. Формирование способностей ребёнка проходит под непосредственным руководством взрослого, который приобщает его к разным видам деятельности. Усвоение необходимого опыта происходит путём активных действий детей. Лишь в этом случае развитие способностей идёт успешно.

Маленький музыкант на первых порах не владеет музыкой как культурно – историческим языком. Педагог, владея секретами музыкального исполнения (хотя бы того, что предстоит играть ученику), может помочь ему. Педагог – главный и непосредственный представитель музыки для ученика. На первых уроках ученик почти всё познаёт через педагога, следя за тем, что и как тот делает. Педагог также должен осознавать, что музыкальное развитие ученика тоже замкнуто на нём [1].

Знание возрастных особенностей детей даёт возможность педагогу находить более эффективные способы управления психическими процессами ребёнка, в том числе и его музыкальным развитием.

В возрасте 6-7 лет, у детей заметно развиваются умственные способности (интеллект), обогащается их музыкальное мышление. Дети способны отметить не только общий характер музыки, но и её настроение (весёлая, грустная, ласковая и т. д.). Они уже относят произведения к определённым жанрам: бодро, чётко, грозно, радостно (о марше); ласково, тихо, немного грустно (о колыбельной).

Разумеется, и здесь ярко выступают индивидуальные способности. Если одни дети дают лишь краткие ответы (типа «громко - тихо», «весело - грустно»), то другие чувствуют, понимают более существенные признаки музыкального искусства: музыка может выражать разнообразные чувства, переживания человека. Следовательно, индивидуальные проявления часто «обгоняют» возрастные возможности.

У детей младшего школьного возраста (7- 10 лет) основным новообразованием является отвлечённое словесно-логическое и рассуждающее мышление, возникновение которого существенно перестраивает другие познавательные процессы детей; так, память в этом возрасте становится мыслящей, а восприятие - думающим. Другим новообразованием этого возраста можно назвать умение детей произвольно регулировать своё поведение и управлять им, что становится важным качеством личности ребёнка.

Учебная деятельность, в том числе обучение музыке в этот период, является ведущей, в процессе которой происходит усвоение новых знаний, развитие интеллекта, навыков. Очень важно в этом возрасте эмоциональное и музыкальное развитие ребёнка. Ключ к музыкальному развитию ребёнка, музыкальному развитию ученика лежит в росте его музыкальной мотивации, его любви к музыке и понимании её возможностей. Этот путь наиболее естествен и оправдан.

Самый сложный, но и самый интересный возраст - подростковый. Как сказал Бернард Шоу: «Подросток - это творческий человек, не умеющий творить. Это существо с беспокойной душой». У него только-только окончательно созрели мозговые структуры. Он обладает неустойчивыми душевными реакциями на жизнь, у него нет адекватных взрослых принципов по отношению к действительности и другим людям. Подростковый музыкальный возраст – время неоправданных возбуждений, мешающих стабильному творчеству. Эмоциональную неустойчивость можно погасить особым отношением

взрослого, его доверием. Это отношение рождает особую психологическую технику. Педагогическое воздействие на уроке проявляется не только в реальных наглядных указаниях, в технологическом руководстве и контроле. Это воздействие многомерно, и большая его часть – собственно воспитательная - должна происходить как бы невидимым путём.

В тоже время уроки музыки выявляют интеллектуальный потенциал и развивают мыслительные процессы. Ученики, взрослея, становятся более самостоятельными, способными к самым неожиданным положительным результатам. Эффект влияния творчества на развитие интеллекта и мышления очевиден.

Отражая жизнь и выполняя познавательную роль, музыка воздействует на человека, воспитывает его чувства, формирует вкусы. Имея широкий диапазон содержания, музыка обогащает эмоциональный мир слушателя.

Музыка - это мощное оружие, обладающее магической силой. Музыка – это сила, заключенная в звуке. Музыка – это поток энергии, управляющий эмоциями, разумом, настроением.

При прослушивании музыки её ритм входит в резонанс с ритмом мозговых структур. Любая музыка, воздействуя на мозговые колебания, изменяют эмоциональное состояние слушателя.

С древних времён люди пытались постичь тайну влияния звуков на человеческую душу. Связь музыки и медицины уходит корнями в далекую историю. Знаменитый Пифагор использовал сочинённые им мелодии для лечения «болезней души». Аристотель считал, что музыка действует как лекарство. Лечил музыкой нервно – психические заболевания учёный, философ, врач и музыкант Авиценна, автор медицинской энциклопедии. Каким образом представить связь таких явлений, как музыка и мозг? Для этого нужно довольно определенно представлять и такое загадочное явление, как музыка, и весьма таинственный феномен устройства мозга. Музыка не поддается исчерпывающему объяснению, хотя основы её упорядочены в стройную систему. Что-то неземное, божественное. Что лечит и очищает человеческие души, таится в ней [4с.107].

Высокое значение лечебному влиянию музыки придавалось в медицинской науке древнего Египта, Греции, Рима. Бог Солнца - Аполлон был одновременно богом музыки и медицины, что свидетельствует о тесных отношениях, существующих между этими видами знаний в умах древних греков.

Платон так же был сторонник музыкальной терапии и говорил, что «самая большая ошибка врачей состоит в том, что они пытаются лечить тело человека, не пытаясь вылечить его душу; однако душа и тело представляют собой единое целое и их нельзя лечить порознь».

Музыка - это источник энергии. Наверное, поэтому она способствует оздоровлению человеческих душ. Недаром люди в разные периоды жизни, в зависимости от сиюминутного настроения, обнаруживают в себе потребность слушать музыку или исполнять то или иное произведение.

Музыкотерапия - метод психотерапии, основанный на эмоциональном восприятии музыки. В зависимости от мелодии, её ритмической основы и исполнения музыка может оказывать самые разнообразные эффекты – от индивидуального ощущения внутренней гармонии и духовного очищения до неуправляемого агрессивного поведения больших человеческих масс. Её можно использовать для влияния на самочувствие человека.

В 20 веке стала модной нетрадиционная медицина. Музыкальная терапия – вид оригинального лечения. Терапевтическая ценность музыки заключается в благотворном воздействии на физиологию и психологию человека.

С точки зрения врача музыка воспринимается человеком следующим образом: композитор, работая над каким – либо произведением, записывает музыкальные образы в виде нотных знаков, иначе говоря, кодирует; музыканты – исполнители превращают нотные знаки в соответствующие звуки; слушатель, воспринимая эти звуки, каждый по своему, декодирует их, то есть расшифровывает идею музыкального произведения. Последний процесс начинается в слуховом аппарате, где звуковая волна преобразуется в звуковые импульсы, которые по слуховому нерву поступают в центральную нервную систему. Сигнал центральной нервной системы провоцирует поэтическое образное мышление. Музыкальные звуки, звуковые впечатления и звуковые образы способствуют возникновению эмоций[4с.80].

Американский психолог Кэрл Крумхансл замерила уровень сердцебиения, кровяное давление, темп дыхания и температуру кожи во время слушания музыки. «Страшная» музыка испугала на самом деле: изменение кровяного потока оказались существенными, как если бы слушатели встретили медведя в лесу. Весёлая музыка вызвала радость: быстрее стало дыхание. Грустная музыка «обвалила» ритм сердцебиения, кровяное давление и температуру кожи, как если бы испытывали боль разлуки. Эксперимент подтвердил, что музыка – это средство эмоциональной коммуникации, средство сильное, активное и действенное.

Уроки музыки выявляют интеллектуальный потенциал и развивают мыслительные процессы. Вызывается соответствующий комплекс мышечной работы. Осуществляется работа всего организма.

Гордон Шоу, учёный – физик, разрабатывающий математическую модель более эффективного функционирования мозга, именно в музыке увидел средство, помогающее человеческому мозгу функционировать более эффективно. Исследуя связь между музыкой и определёнными познавательными

способностями, он и ученый Фрэнсис Раушер сделали открытие, которое стало фурором: «Музыка делает вас умнее!» [4].

Последние эксперименты американских учёных окончательно подкрепили веру в то, как мозг воспринимает и реагирует на звуки музыки. Американские исследователи ставили своей задачей изучение теории организации мозга и симметрии мозговых процессов. Исследования, направленные на изучение методов воспроизведения мозгом звуковой информации, выявили некоторые любопытные психотерапевтические направления. Например, воздействие музыкой на структуру мозга.

Данные исследований подтвердили, что занятия музыкой способствовали корковой активации в участках мозга, отвечающих за пространственно – временное мышление. Было отмечено и более эффективное использование энергии в этих участках мозга.

Музыка реорганизует мозговые функции: к этому выводу первыми пришли и российские учёные под руководством Т. Н. Маляренко.

Разнообразные исследования, выполненные в разных странах, показывают благотворное влияние музыки на интеллектуальный рост детей. Музыка стимулирует мозговую деятельность в целом. Музыкальные занятия оптимизируют работу мозга, и это не может не сказаться на лучшем выполнении самой разнообразной умственной работы. Первое, что отмечают исследователи, говоря об оптимизации работы мозга с помощью музыки, это большая согласованность работы мозговых полушарий.

Исследования ученых показали, что связь между левым и правым полушариями мозга у музыкантов гораздо сильнее развита, чем у других людей. Это подтверждает то, что музыка способствует увеличению нервных каналов в мозгу, а творчество стимулирует развитие личности.

Есть много общего в работе музыкального терапевта и педагога – пианиста. Фортепианная педагогика – это кладёшь оздоровительных приёмов, это модель чувственного восприятия. Умственные образы превращаются в звук. Перед нами открывается редкая возможность звуковой терапии. Многое зависит от развития полушарий мозга. Во время игры на рояле происходит стимуляция деятельности полушарий через мануальные навыки. Каждый звук, каждую музыкальную фразу ученики корректируют при помощи разных движений. Возникает целостное гармоническое ощущение [4].

Уроки музыки, игра на фортепиано, где задействованы все десять пальцев, создают предпосылки для укрепления и оздоровления организма ребёнка. Терапевтическая ценность игры заключается в возникновении физиологической и психологической реакции организма человека на осязание клавиши. Нервные окончания пальцев непосредственно связаны с мозгом [4с.127].

На сегодняшний день во многих школах складывается неоднозначная ситуация в вопросе набора контингента первоклассников. Не все дети показывают незаурядные творческие способности на вступительных испытаниях. При условии ограниченного числа поступающих, складывается ситуация, при которой преподаватели берут в класс специального фортепиано детей с весьма скромными музыкальными способностями. Данное исследование даёт возможность работы со всеми категориями учащихся, так как музыкальные занятия создают вероятность развития не только творческих способностей, но и личностных качеств, которые необходимы в жизни каждому человеку.

Занятия музыкой полезны для детей и взрослых. Игра на музыкальных инструментах может стать хорошим способом профилактики депрессии и чувства тревожности. Музыка помогает детям быстрее развиваться, они легче усваивают и обрабатывают информацию. Музыка помогает формированию аналитических мыслительных навыков. Музыканты и бывшие музыканты - более волевые и сосредоточенные люди. Музыка улучшает показатели ученика по всем предметам сразу, способствует лучшей самодисциплине. Родители, понимающие роль музыки в детском развитии, имеют больше поводов гордиться своим ребёнком. Музыка - лучший педагог, который меняет способности мышления, а не преподносит готовые знания; она учит мыслить. Мозг, воспитанный музыкой, сам может взять всё, что ему нужно.

Литература

1. *Ражников В.Г.* Диалоги о музыкальной педагогике/Изд-во: ЦАПИ, 1994.
2. *Эльконина Д. П.* Избранные психологические труды - М., 2006
3. *Кирнарская Д.К.* Музыкальные способности - М.,2004.-С. 49-55
4. *Юдовина – Гальперина Т.* Музыка и вся жизнь - СПб: Композитор, 2007.-С.36-80, С.107-131.
5. *Бехтерев В. М.* Основы учения о функции мозга - СПб 1907. Вып. 5
6. *Теплов Б.М.* Психология музыкальных способностей. – Серия: Памятники психологической мысли / Изд - во: Наука, 2003г-С.536
7. *Выготский Л. С.* Психология искусства/ Изд-во: Лабиринт, 2008- С.214.С.352