

Доклад

преподавателя Корсаковой О.Н.

«НОМО MUSIKUS»

по книге Д. Кирнарской «Музыкальные способности»

на МО «Фортепиано» 27.10.21.

Д. Кирнарская – ученый-психолог, исследователь музыки, журналист. Она является одним из ведущих специалистов в области теории и практики тестирования специальных способностей. Д.К. изучала психологию музыки на факультете музыкального образования Лондонского университета, работала в Гарвардском университете (США). Теоретические и экспериментальные разработки Д.К. высоко оценены в России и за рубежом.

Д.К. – автор научной монографии «Музыкальное восприятие», автор книги «Классическая музыка для всех». Ее статьи о психодиагностике музыкальных способностей неоднократно публиковались в журнале «Вопросы психологии».

В последней главе своей книги автор рассказывает насколько музыка обогащает человека, совершенствует его мышление, делает более наблюдательным и чутким, оснащает навыками общения.

Цель: заинтересовать слушателей и вызвать желание познакомиться с трудами Д.К. Тема доклада может стать темой родительского собрания.

Человеческий род привык торжественно называть себя НОМО SAPIENS, Человек Разумный. Этим названием он выделяет себя из немыслящей природы и делает себя ее властелином. Однако разумным человек стал довольно поздно. Искусство и музыка старше науки и старше мышления. Искусство как творческое самовыражение чел. и способ его взаимодействия с миром возникло раньше абстрактного мышления и раньше науки. Чел. мозг

формировался сначала в рамках художества – песен, плясок, ритуалов и магических рисунков на стенах пещер. И только потом, через многие тысячелетия этот же самый мозг познал законы эволюции жизни.

Человек музыкальный, слушающий, сочиняющий и исполняющий музыку, старше, чем человек разумный. Человек музицировал тогда, когда не умел измерять и вычислять, когда не мог найти причину явлений природы, когда не мог обрабатывать землю и строить суда. Музыка в глубочайшей древности была средоточием чувств и мыслей человека, помогала ему общаться с ближними и участвовала в открытии Слова, потому что явилась раньше его.

Еще не было математической науки, но в музыкальном ритме сущность пропорций, симметрии и отношений единиц времени уже открылись человеку. Не было еще геометрии, но в мелодиях было уже представление о существовании верха и низа звуков.

Умственные способности человека на протяжении тысячелетий складывались в рамках искусства Музыка с тем, чтобы потом отделиться от нее.

Цивилизация признала выдающуюся роль музыки в становлении человеческого мозга.

Например: Древние греки говорили о гармонии небесных сфер, не понимая и не зная музыку, нельзя понять природу. Древние китайцы считали музыку формулой мира, сравнивая отношения звуков с отношением любых величин, вещей, предметов. В европейском средневековье музыка наряду с геометрией и астрономией входила в число наук. Музыка человечество никогда не отделяло от мышления. Мыслительные операции – сравнение, анализ и синтез, разложение на части и объединение в целое – органично присутствуют в музыке.

Музыка и мысль нераздельны. Человек должен стать **HOMO MUSIKUS** для того, чтобы в будущем стать **HOMO SAPIENS**. Научиться мыслить в звуках и затем перенести свое умение на

другие сферы – это психологически органично, т.к. опирается на естественный ход эволюции. Так формировался человеческий род, и так же может формироваться мышление каждого отдельного человека.

Влияние музыки на школьное обучение.

В европейской культуре средневековья и эпохи Возрождения музыку изучали наряду с другими, более «полезными» науками. Перелом произошел в 18 в., когда божественное отступило перед земным, духовное перед практическим. Усилия вкладывались в знания, умения, навыки, а развитие способностей считалось второстепенным делом.

Во второй половине 20 в. наряду с гигантскими успехами науки и промышленности общество столкнулось с некоторой «механизацией» мышления. Возобладала не творческая, а исполнительская тенденция по отношению к человеку. Значительная часть молодежи утратила вкус к творческому самовыражению, стала относиться к себе как к функции, чрезмерно расширяя свой досуг. Сегодня, когда образование из-за своего чрезмерного прагматизма ставит под угрозу будущее творческих сил человечества, самые дальновидные представители педагогического сообщества делают ставку на искусство и в первую очередь на музыку. Все последние исследования сходятся в главном: музыка стимулирует работу мозга, помогает в преодолении трудностей в обучении.

Два столпа школьного обучения – владение языком и математические навыки – оказываются у музыкантов на большей высоте, нежели у представителей других профессий. Интересен опыт выдающегося японского скрипача, философа, музыкального педагога, создателя методики музыкального образования, Шиницу Судзуки. Он практикует раннее начало занятий на скрипке и активно вовлекает родителей в процесс муз. занятий. Мама соучаствует в музыкальных занятиях ребенка и помогает ему дома. Исследования показывают благотворное влияние музыки на интеллектуальный рост детей, т.к. музыкальные

занятия стимулирует мозговую деятельность в целом.

Музыкальные функции расположены и в правом и в левом полушариях; слушание музыки, ее сочинение и исполнение требуют постоянного обмена информацией между полушариями, их чередования, взаимодействия. У музыкантов меньше выражена *асимметрия мозговых полушарий* (в процессе мозговой деятельности они легче подменяют друг друга), *увеличен отдел мозга*, отвечающий за моторные навыки и их связь с поступающей от органов чувств информацией (связь зрения, слуха и движения гораздо активнее, чем у немусыкантов).

Музыка помогает формированию аналитических мыслительных навыков, на которые во многом полагается школьная наука, т.к. среди всех видов искусств музыка наиболее *абстрактна и структурирована*. Занимаясь музыкой, легче развить мыслительные навыки, которые понадобятся для занятий любой умственной работой.

Музыка – лучший педагог, она не преподносит готовые знания, а учит мыслить.

Влияет музыка и на овладение правописанием. Часто дети пишут буквы и цифры зеркально, например Э вместо Е, Б вместо Д, переставляют местами буквы и слоги в слове - это нарушение пространственного восприятия. По этой же причине дети пропускают буквы и слоги, пишут слитно слова в предложении, а новую фразу с маленькой буквы. Часто у первоклашек не сформированы элементарные двигательные навыки и мелкая моторика руки: пальчики плохо двигаются сами по себе и плохо переключаются с одного движения на другое. *Занятия музыкой учат координировать свои движения*. Нередко детям не удается деление слов на слух на слоги - на ритмические единицы. Игра на муз. инструменте формирует в ребенке чувство ритма и наладит координацию между слухом и моторикой рук. Музыка учит ребенка не только видеть, но и воспроизводить увиденное, не только слышать, но и представлять то, что слышишь. Она развивает все виды восприятия: зрительного, слухового, чувственного, и все виды памяти: зрительную, слуховую, моторную, образную, ассоциативную.

У музыкального ученика не может быть проблем с успеваемостью.

Музыка и таланты Юлия Цезаря (древнеримского полководца)

Есть много профессий, где нужно реагировать на одновременные показания многих приборов, мгновенно аккумулировать информацию из разных источников и тут же принимать решение, т. е. *делать несколько дел одновременно подобно Цезарю.*

Чтобы уметь мыслить многоканально, принимать адекватные решения и осуществлять их, нужно, прежде всего, *не напрягаться.* Музыка снимает мышечное напряжение. Контроль над сложными движениями дается музыкантам легче и требует меньших затрат энергии. Музыканты во многих случаях оказываются более внимательными и памятьными по сравнению с другими, а привычка прислушиваться и чутко откликаться на внешние впечатления становится «второй натурой».

Музыкант воспринимает многообразие как норму.

Главный тест на звание Цезаря – это чтение с листа. Ничто не сравнится с ним по обилию одновременно выполняемых действий: играющий должен смотреть в ноты, несколько забегая вперед, чтобы знать, что ему предстоит делать в ближайшее время. Одновременно его руки играют то, что глаза музыканта увидели ранее. Взгляд читающего с листа работает в 2 режимах, сочетая прошлое и будущее. Чтение с листа – один из показателей музыкальных способностей!

Цезаристские наклонности музыкантов чрезвычайно полезны во многих видах деятельности. Все, что мы делаем, представляет собой организацию разнородных событий, действий и дел.

Современные работодатели требуют от своих подчиненных чрезвычайную четкость и своевременность выполнения порученных заданий. Играя на инструменте и читая с листа, музыкант находится в условиях, измеряемых долями секунды, когда он должен смотреть в ноты, осмысленно воспринимать новую информацию, оглядываться на пройденное и планировать дальнейшее – ему ли не быть после этого подобным Ю. Цезарю?!

Музыка и общение

Музыка и речь с древнейших времен идут рука об руку, т.к. имеют общую функцию – общение. Люди, обладающие высокой музыкальной культурой, легче принимают «чужое» и не склонны отталкивать и отрицать его. Выводы ученых, заключивших, что, чем больше и активнее подросток занимается музыкой, тем менее вероятны его трения с законом. Привычка слушать другого и понимать его делает музыкантов мягче и терпимее. При этом их волевые качества не страдают – к такому выводу пришли австралийские ученые. Редкое сочетание чувствительности и пронизательности с внутренним спокойствием делает музыкантов едва ли не потенциальными разведчиками и способствует их чрезвычайной социальной адаптивности - они многое видят и чувствуют, но менее подвержены паническим настроениям.

Музыка и слово

Единство музыки и речи признано всеми учеными. Музыка и речь – психологические родственники и нейропсихологические соседи. В мозгу образовано единое речемзыкальное пространство, основы которого заложило пение **и потому пение до сих пор помогает развитию речи**. Этим объясняется, что занятия музыкой оказывают помощь в изучении языка, освоении навыков чтения, в *излечении* речевых расстройств. Человек музыкальный в качестве оратора и слушателя имеет значительные преимущества. Он владеет смысловым ключом речи – *осмысленным интонированием, кот. он чувствует и понимает более детально чем немусыкант*. Вначале был Звук, от которого отделилось Слово – таков ход эволюции. Интересны факты, что многие писатели и поэты были музыкально одаренными людьми: Писатель и драматург **Бомарше** (18 в.), кот. часто приглашали в королевский дворец поиграть на арфе; **Л.Толстой** был большим знатоком и любителем музыки; Писатели **Стендаль** и **Р.Роллан** обладали талантом и познаниями, кот. позавидовали бы музыканты-профессионалы – труды о музыке и биографии выдающихся композиторов остаются непревзойденными до сих пор; писатель Э-Т **Гофман** был прекрасным композитором, одним из первых романтиков (оп. «Ундина»); у истоков фр. ком. оп. стоял философ, писатель и композитор-дилетант **Ж,Ж.Руссо** (оп. «Деревенский колдун»)

Музыка и математика

Пифагор создал свою «школу мудрости», положив в ее основу два «Искусства»- музыку и математику. Он считал, что гармония чисел сродни гармонии звуков и что оба эти занятия упорядочивают хаотичность мышления и дополняют друг друга.

Музыка математична, а математика музыкальна. И там и тут господствует идея числа и отношения. В ладах – определенное число ступеней, которые характеризуются определенными зависимостями и определенными отношениями. Ритм делит время на единицы и устанавливает между ними числовые связи. Музыкальная форма основана на идее сходства и различия, тождества и контраста, которые восходят к понятиям множества, симметрии. **В математике красота и гармония ведут за собой творческую мысль так же, как в музыке.** («Только то верно, что прекрасно»). Пространственная интуиция и категория движения играют огромную роль в математическом творчестве. Дети, занимающиеся на клавишных инструментах, показывают высокие результаты в выполнении пространственных тестов. Чтение нот является специфической пространственной операцией.

Сущность психологических связей между музыкальными и математическими способностями заключается в повышено абстрактном характере восприятия. Музыкальное восприятие на нейropsихологическом уровне оказалось весьма аналитичным: *обработкой музыкальной информации занимаются отделы мозга, традиционно отвечающие за логические операции.* Этим объясняется частое совпадение музыкальной и математической одаренности у одних и тех же людей. В конце 20-х годов 60% профессоров-физиков и математиков Оксфордского ун-та были одновременно членами университетского муз. клуба.

Из-за плохо развитого пространственного мышления дети часто не могут подписать цифры при арифметических действиях, правильно понять условие задачи (особенно на тему времени, скорости и расстояния), ошибаются в устном арифметическом счете. А когда наступает время знакомства с геометрией, попытки овладеть ее полностью терпят крах, потому что овладение этим предметом без пространственного представления невозможно. И в этом верный помощник - музыка. Ребенок, знающий азы игры на музыкальном

инструменте, подобных затруднений не испытывает.

Из наблюдений, взятых из опыта, наука полностью подтверждает: музыкальные и математические операции родственны и содержательно и психологически! Занимаясь музыкой, человек развивает и тренирует свои математические способности, значение которых в наш прагматичный век оспаривать невозможно.

Таким образом, музыка:

- облагораживает эмоционально,
- обогащает умственно,
- способствует росту основных человеческих способностей – способности к логическому мышлению и к овладению языком и речью,
- способствует развитию социально-ценных качеств человека, делая его более либеральным, способным воспринимать «чужое» как «свое»,
- расширяет и усиливает все духовные и интеллектуальные возможности человека.

Музыка настолько многогранна и требовательна ко всем человеческим качествам, что не может быть музыканта, который не преуспел бы в любой сфере деятельности. Огромно число выдающихся и просто успешных людей, которые не стали музыкантами, но любят музыку и музицируют: короли, президенты, политики, бизнесмены, художники, артисты. Многие авторитетные фирмы, компании (Микрософт) и крупные западные банки предпочитают сотрудников с музыкальным образованием.

Широкое внедрение музыкального образования – в детском саду, в школе, в вузе и на любом уровне – позволит каждому человеку максимально раскрыть и умножить все свои способности.

Многие современные мамы и папы даже не подозревают, что игра на музыкальных инструментах способствует лучшему обучению в школе.

Музыка приучает ребенка к ежедневному труду, воспитывает в нем терпение, силу воли и усидчивость, совершенствует эмоции, дает особое видение окружающего мира.

Музыка оказывает сильное и благотворное воздействие на психику и здоровье человека.
