Десять причин обучать ребенка музыке

Музыкальное воспитание детей — важный элемент их гармоничного развития. Родители должны понимать, что музыкальное образование приносит пользу интеллектуальному развитию ребёнка. И чем дольше он будет заниматься музыкой, тем лучше для него.

Из книги Дины Константиновны Кирнарской.

Дина Константиновна Кирнарская - российский музыковед, проректор Российской академии музыки им. Гнесиных.

Музыкальный психолог, профессор, доктор искусствоведения, доктор психологических наук; основатель и научный руководитель продюсерского факультета РАМ им. Гнесиных (Россия), президент АНО «Таланты-XXI век». Живет в Москве, является одним из ведущих специалистов в области теории и практики тестирования музыкальных и других способностей.

Дина Константиновна - автор бестселлеров «Классическая музыка для всех». М., 1997 и «Музыкальные способности», М., 2004. Книга Д.К.Кирнарской «The Natural Musician: on Abilities, Giftedness and Talent» («Истинный музыкант: о способностях, одаренности и таланте») вышла в издательстве Oxford University Press в 2009 году. Руководитель многочисленных семинаров и тренингов для учителей музыки в области психологии музыкального образования. Член Союза композиторов, Союза журналистов, член президиума Российской общенациональной секции ИСМЕ (с 2009).

Человеческий род привык торжественно и по-латыни называть себя Homo Sapiens, Человек Разумный. Этим названием он выделяет себя из немыслящей природы и делает себя её властелином. Однако Sapiens человек стал довольно поздно, и так же поздно появилась наука – свидетельство полного развития его умственных сил. Искусство и музыка старше науки и старше мышления. Homo Musicus, Человек Музыкальный, слушающий музыку, сочиняющий и исполняющий её, старше, чем Homo Sapiens. Человек музицировал уже тогда, когда не умел ещё измерять и вычислять, не мог найти причину природных явлений, не умел обрабатывать землю, строить суда, пересекать моря… Музыка в глубочайшей древности была средоточием чувств и мыслей, помогала общаться с ближними, участвовать в открытии Слова. Умственные навыки человека на протяжении тысячелетий складывались в рамках искусства Музыки.

Цивилизация признала выдающуюся роль музыки в становлении человеческого мозга. Древние греки говорили о гармонии небесных сфер, они считали, что в космосе звучит музыка и выражает его законы. Не понимая и не зная музыки, нельзя понять и природу. Древние китайцы считали музыку формулой мира, уподобляя отношения звуков отношению любых величин, вещей и предметов. В европейском средневековье музыка наряду с астрономией и геометрией входила в число наук. Музыку человечество никогда не отделяло от мышления, считая её частью мышления и в некоторой степени его источником. Мышление и мыслительные операции – сравнение, установление отношений, разложение на части и объединение в целое – органично присутствуют в музыке. И вполне возможно, что эти умственные навыки из музыки перешли в царство абстрактного мышления, перекидывая психологический мост между миром искусства (эмоционально-чувственного мышления) в мир науки (мышления абстрактно-логического).

Человек должен стать Homo Musicus для того, чтобы в будущем превратиться в Homo Sapiens. Таков процесс эволюции человеческого мозга. Человеческий мозг эволюционирует медленно, и таланты, которые мы наблюдаем сегодня – есть плод генетического развития, которое совершалось в течение многих столетий. И нет ничего правильней, чем в воспитании своих умственных сил припасть к музыкальному источнику.

Во второй половине 20 века 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 молодёжи утратила вкус к творческому самовыражению, стала относиться к себе как к функции, чрезмерно расширяя свой досуг. «Общество потребления» опасно тем, что грозит выхолостить творческий потенциал человечества. 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 исследования последних десятилетий сходятся в главном: музыка стимулирует работу мозга, помогает в преодолении трудностей. Два столпа школьного обучения – владение языком и математические навыки – оказываются у музыкантов на большей высоте, нежели у представителей других профессий.

Несмотря на то, что ребёнок фальшиво поёт песни Чебурашки, и слуха у него нет; несмотря на то, что пианино некуда поставить, и бабушка не может возить ребёнка «на музыку»; несмотря на то, что ребёнку вообще некогда – английский, испанский, секция по плаванию, балет и прочее, и прочее ... Есть веские причины всё это преодолеть и всё-таки учить музыке, и эти причины должны знать современные родители:

1. Играть – это следовать традиции. Музыке учили всех аристократов, русских и европейских. Музицировать – это лоск, блеск и шик, апофеоз светских манер. Так почему же мы, живущие в двадцать первом веке, считаем, что музыка − это дешёвая игрушка, без которой наши дети могут обойтись? Дюк Эллингтон начал играть на рояле потому, что вокруг играющего парня всегда собираются девушки. Ну, а вокруг играющей девушки? Внимание, родители невест!

2. Музыкальные занятия воспитывают волю и дисциплину: заниматься на инструменте надо постоянно, регулярно и без перерывов. Зимой и летом, в будни и праздники. Почти с тем же упорством, с каким чемпионы тренируются в спортзале и на катке. Но, в отличие от героев спорта, играя на рояле, нельзя сломать ни шею, ни ногу, ни даже руку.

Внимание, строгие родители! Музыка – это воспитание характера без риска травмы: как хорошо, что такое возможно!

3. Занимаясь музыкой, ребёнок развивает математические способности. Он пространственно мыслит, попадая на нужные клавиши, манипулирует абстрактными звуковыми фигурами, запоминая нотный текст, и знает, что в музыкальной пьесе как в математическом доказательстве: ни убавить, ни прибавить! Не случайно Альберт Эйнштейн играл на скрипке.

Музыка математична, а математика музыкальна. И там и тут господствует идея числа и отношения. В ладах – определённое число ступеней, которые характеризуются определёнными зависимостями и определёнными отношениями. Ритм делит время на единицы и устанавливает между ними числовые связи. Музыкальная форма основана на идее сходства и различия, тождества и контраста. В математике красота и гармония ведут за собой творческую мысль так же, как в музыке. (Только то верно, что прекрасно).

Сущность психологических связей между музыкальными и математическими способностями заключается в повышенно абстрактном характере восприятия, в переносе навыков пространственно-геометрического восприятия, не имеющих явных предметных аналогов, на реальную действительность. Музыкальное восприятие на нейропсихологическом уровне оказалось весьма аналитичным: обработкой музыкальной информации занимаются отделы мозга, традиционно отвечающие за логические операции. Интересно, что у мальчиков-музыкантов пространственные операции несколько смещены в левое полушарие, вероятно, из-за особого аналитического «крена». Немузыканты и девочки-музыканты воспринимают пространственные процессы правым полушарием. Может быть, распространённость композиторского таланта у мужчин связана со спецификой их пространственного мышления… Повышенная аналитичность и высокое качество пространственных операций «музыкального мозга» объясняет частое совпадение музыкальной и математической одарённости у одних и тех же людей. В конце 20-х годов 60% профессоров-физиков и математиков Оксфордского университета были одновременно членами университетского музыкального клуба, и только 15% остальных профессоров посещали тот же клуб. Одарённым математикам музыка была нужна гораздо больше, чем всем остальным вместе взятым.

Занимаясь музыкой, человек развивает и тренирует свои математические способности, значение которых в наш прагматичный век оспаривать невозможно. Внимание, дальновидные родители будущих математиков и инженеров! Музицировать приятнее, чем решать трудные задачи из-под репетиторской палки.

Школьники часто делают математические ошибки из-за неумения владеть математическими символами, они не могут уследить за математическими знаками «+» и «−», путают знак со знаком. Музыка помогает преодолеть эти затруднения, так как владение музыкальной символикой приучает к владению любыми обозначениями, в том числе математическими. 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 счёте. А когда наступает время знакомства с геометрией, попытки овладеть ею полностью терпят крах, потому что овладение этим предметом без пространственного представления невозможно. Учитель может разбиться в лепёшку, устраняя эти ошибки, но его старания окажутся тщетными, если не поработать над развитием у ребёнка пространственного мышления. И в этом верный помощник − музыка. Ребёнок, знающий азы игры на музыкальном инструменте, подобных затруднений не испытывает. Он твёрдо усвоил, где правая, где левая рука. Знание подкреплено наглядностью − перед ним лежат ноты, на которых ясно обозначены партии левой и правой руки. В ребёнке закреплено и такое понятие как «вверху-внизу».

4. Музыка и язык – близнецы-братья. Они родились следом друг за другом: сначала старший – музыка; потом младший – словесная речь, и в нашем мозге они продолжают жить рядом. Фразы и предложения, запятые и точки, вопросы и восклицания есть и в музыке, и в речи. Играющие и поющие лучше говорят и пишут, легче запоминают иностранные слова, быстрее усваивают грамматику. Меломаны-литераторы Тургенев и Стендаль, Борис Пастернак и Лев Толстой, Жан-Жак Руссо и Ромен Роллан, каждый из которых знал не один иностранный язык, рекомендуют всем будущим полиглотам музыку.

Единство музыки и речи признано всеми учёными. Они восходят к общим корням и имеют общее происхождение. «Музыкальный язык» и «музыкальная речь» вовсе не метафоры. Музыка и речь – психологические родственники и нейропсихологические соседи. В мозгу образовано единое речемузыкальное пространство, основы которого заложило пение. В известном смысле переход от Homo Musicus к Homo Sapiens совершился в рамках речемузыки. Пение – наиболее фундаментальное свидетельство речемузыкальной близости и её средоточие, и потому пение до сих пор помогает развитию речи. В третьем тысячелетии связь музыки и речи на мозговом уровне – неоспоримый факт. 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. Вначале был Звук, от которого отделилось Слово – таков ход эволюции, в соответствии с которым человек воспринимает речь и распоряжается своими вербальными способностями.

Внимание, мудрые родители будущих журналистов и переводчиков! Вначале было Слово, но ещё раньше был Звук.

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 удаётся деление слов на слух на слоги − на ритмические единицы. Игра на музыкальном инструменте сформирует в ребёнке чувство ритма и наладит координацию между слухом и моторикой рук.

5. Музыка структурна и иерархична: крупные произведения распадаются на менее крупные части, которые в свою очередь делятся на небольшие темы и фрагменты, состоящие из мелких фраз и мотивов. Стихийное понимание музыкальной иерархии облегчает понимание компьютера, тоже сплошь иерархичного и структурного.

Психологи доказали, что маленькие музыканты, ученики знаменитого Ш. Судзуки, если даже не слишком преуспели в развитии музыкального слуха и памяти, зато обошли своих сверстников по уровню структурного мышления. Он практикует раннее начало занятий на скрипке и активно вовлекает родителей в процесс музыкальных занятий. Мамы соучаствуют в музыкальных занятиях ребёнка и помогают ему дома. Судзуки, вероятно, рассчитывал создать питомник музыкальных талантов. На самом деле занятия способствовали умственному развитию детей больше, чем развитию их музыкальных данных: памяти, понимания сущности иерархических отношений, осознания деления пространственных структур на уровни, умения оперировать различными структурами. Уже через четыре месяца занятий «группа Судзуки» обогнала своих сверстников по уровню развития визуально-моторных навыков.

Внимание, прагматичные родители будущих IT-инженеров, системных администраторов и программистов! Музыка ведёт прямо к вершинам компьютерных наук; не случайно фирма Microsoft предпочитает сотрудников с музыкальным образованием.

6. Музыкальные занятия развивают навыки общения или, как их сегодня называют, коммуникативные навыки. За годы учёбы ребёнок-музыкант познакомится с галантным и дружественным Моцартом, ершистым и атлетичным Прокофьевым, умудрённым и философичным Бахом и другими очень разными музыкальными персонами. Играя, ему придётся в них перевоплотиться и донести до публики их характер, манеру чувствовать, голос и жесты.

Теперь остаётся один шаг до таланта менеджера. Ведь для него едва ли не главное – понимать людей и, пользуясь своим пониманием, управлять ими. Внимание, амбициозные родители будущих основателей бизнес-империй! Музыка ведёт от сердца к сердцу, и самое грозное оружие топ-менеджера – обезоруживающая улыбка «хорошего парня».

7. Музыканты мягкосердечны и одновременно мужественны. Как утверждают психологи, музыканты-мужчины чувственны, как дамы, а музыканты-женщины стойки и тверды духом, как мужчины. Музыка смягчает нравы, но, чтобы в ней преуспеть, надо быть мужественным. Привычка слушать другого и понимать его делает музыкантов мягче и терпимее. При этом их волевые качества не страдают. Они многое видят и чувствуют, но менее подвержены паническим настроениям.

Внимание, прозорливые родители, ожидающие помощи и поддержки в старости! Дети, которые занимались музыкой, сочувственны и одновременно терпеливы, и потому чаще готовы подать своим престарелым родителям тот самый «стакан воды».

8. Занятия музыкой приучают «включаться по команде». Музыканты меньше боятся страшного слова *deadline* – срок сдачи работы. В музыкальной школе нельзя перенести на завтра или на неделю вперёд зачёт по гаммам и классный концерт. Положение артиста на сцене приучает к максимальной готовности «по заказу», и ребёнок с таким опытом не завалит серьёзный экзамен, интервью при приёме на работу и ответственный доклад.

Внимание, беспокойные родители! Музыкальные занятия в детстве – это максимальная выдержка и артистизм на всю жизнь.

9. Музыкальные занятия воспитывают маленьких «цезарей», умеющих делать много дел сразу. Музыка помогает ориентироваться в нескольких одновременных процессах: так, читающий с листа пианист, сразу делает несколько дел – помнит о прошлом, смотрит в будущее и контролирует настоящее. Музыка течёт в своём темпе, и читающий с листа не может прерваться, отдохнуть и перевести дух. Также и авиадиспетчер, оператор ЭВМ или биржевой брокер следит за несколькими экранами и одновременно слушает и передаёт информацию по нескольким телефонам. Музыка приучает мыслить и жить в нескольких направлениях.

Есть много профессий, где нужно реагировать на одновременные показания многих приборов, мгновенно аккумулировать информацию из разных источников и тут же принимать решение, то есть 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 даётся музыкантам легче и требует меньших затрат энергии.

Внимание, перегруженные и усталые родители! Ребёнку-музыканту будет легче, чем Вам, бежать по нескольким жизненным дорожкам и везде приходить первым.

10. Музыкант воспринимает многообразие как норму. Большой музыкальный кругозор облегчает общение и взаимопонимание. Чем больше и активнее подросток занимается музыкой, тем менее вероятны его трения с законом. Обычное музыкальное образование уменьшает вероятность антисоциального поведения. Музыкальное образование, включающее самостоятельное музицирование, уменьшает эту вероятность очень сильно. Овладение сложными музыкальными навыками (чтение с листа) напрочь исключают всякий криминальный опыт.

И, наконец, музыка – наилучший путь к жизненному успеху. Почему? См. пункты 1-10.

Посмотрите на успешных людей в любой области, спросите, не занимались ли они в детстве музыкой, хотя бы даже и недолго, хотя бы даже и без особого рвения? Конечно, занимались. И у нас есть 10 причин последовать их вдохновляющему примеру. 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 (Microsoft) и крупные западные банки предпочитают сотрудников с музыкальным образованием.

Исследования 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. Слушание музыки, её 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 и передают друг другу различные функции), 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 немузыкантов). Музыка весьма помогает формированию аналитических мыслительных навыков, на которые во многом полагается школьная наука, так как среди всех видов искусств музыка наиболее абстрактна и структурирована. Занимаясь музыкой, легче развить мыслительные навыки, которые понадобятся для занятий любой умственной работой.

Родители, понимающие роль музыки в детском развитии, будут иметь больше поводов гордиться своим ребёнком, чем родители, считающие музыку занятием праздным и бесперспективным. Музыка – лучший педагог, она не преподносит готовые знания, а учит мыслить. У музыкального ученика не может быть проблем с успеваемостью.

Методика А.А. Самбурской: музыка интеллекта

Человеческая память и скорость мышления из поколения в поколение остаются неизменными, однако с каждым десятилетием людям приходится справляться со все увеличивающимися объёмами информации. Именно поэтому в современной педагогике так сильно стремление к раннему развитию детей.

Все раньше малышей учат читать и считать, обучают языкам и письму. Такая гонка не может не сказаться на здоровье новых поколений, стресс порождает быструю утомляемость, тревожность, возбудимость, а также ряд желудочно-кишечных заболеваний, нарушения осанки и зрения. Медики утверждают, что среди выпускников младшей школы найти абсолютно здорового ребёнка практически невозможно.

Психофизиологические исследования доказывают, что в первые 7-9 лет своей жизни ребёнок более активно использует правое полушарие мозга, что обуславливает непосредственный, целостный и образный характер мышления. При этом основная часть методик преподавания тех или иных предметов в начальной школе носит выраженную левополушарную направленность. Несложно догадаться, что такой перекос нарушает естественный познавательный интерес ребёнка, демотивирует его, снижая эффективность процесса обучения и повышая нагрузку на неокрепшую психику ребёнка.

Опытные, думающие педагоги прекрасно понимают, что такое положение вещей требует разработки новых педагогических технологий. Они должны совмещать в себе ориентацию на раннее развитие и обучение, создавать прочную и обширную базу для дальнейшего образования, учитывать психофизиологические особенности дошкольного и младшего школьного возраста, а также способствовать сбережению психического, физического и духовного здоровья ученика.

Особый интерес в связи с этим представляют методики, объединяющие в себе музыкальное искусство и обучение детей базовым предметам, таким, как чтение, математика, письмо.

Автором одной из наиболее совершенных методик по обучению детей на основе музыкальной деятельности является Алиса Анатольевна Самбурская, кандидат педагогических наук, педагог-психолог. В качестве главного аргумента в защиту своей методики, автор приводит следующий аргумент: ещё наши предки знали, что музыка оказывает мощное воздействие на духовную сущность человека, на его разум и тело.

Современная наука доказала, что мелодии способы не просто влиять на настроение и давать пищу для размышлений, но человеческий организм способен отзываться на них учащением пульса, изменением кровяного давления, повышением и понижением мышечного тонуса и другими проявлениями. Известно, что музыка может стимулировать запоминание информации, давать импульс для запуска творческого мышления. Учёные утверждают, что тщательно подобранная музыка может заметно оптимизировать деятельность головного мозга.

В раннем детском возрасте музыкальные ритмы могут стать настоящей питательной средой для развития мышления маленького человека. Очень важно, чтобы ребёнок с рождения получил доступ к красивой музыке в хорошем исполнении.

Говоря о музыкальной деятельности, следует признать, что её ведущим видом является восприятие музыки. Оно легко и органично становится доступным малышу с первых дней после рождения. Однако гораздо большего эффекта для общего развития можно добиться, если ребёнок будет учиться игре на музыкальных инструментах, петь, двигаться под музыку, заниматься сольфеджио.