

ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, 2013 ГОД

Методика и педагогическая практика

Тимофеева Светлана Эдуардовна

*Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №603 Фрунзенского района
Санкт-Петербурга*

ПРЕОБРАЗУЮЩАЯ СИЛА МУЗЫКИ

Всякий творческий труд, в том числе и на поприще искусства, действует оздоровительно на человеческий организм. Именно здесь, в стремлении возвышать и облагораживать человеческие души, улучшать нравы, смыкаются воедино задачи служителей искусства и медицины. Искусство дарует людям душевный подъем, веселит и вселяет надежд, а без этого нет здоровья. Оно позволяет человеку отвлечься от мелких неприятностей и ощутить дыхание великих идей, веяние высоких нравственных идеалов, приобщиться к ним, сделать их своими, выстраданными. Оно пробуждает все лучшее в человеке, бодрит его дремлющие силы, помогает им раскрыться во всей красоте, делает жизнь полной, всесторонней, свободной, счастливой, противоборствует болезням. Искусство становится одним из творцов здоровья человека - духовного и физического.

Из всех видов искусства именно музыка имеет наиболее широкое и наиболее давнее применение во врачевании души и тела. Древние мифы рассказывают о том, как чувствительны к нежным звукам музыки дельфины. Это миф об Арионе, вдохновивший А.С.Пушкина на создание одноименного стихотворения. Древнегреческого поэта и музыканта Ариона во время путешествия на корабле схватили грабители и хотели жестоко расправиться с

ним. Арион попросил перед смертью позволить ему исполнить одну из своих песен. Допев ее, он оборвал мелодию и бросился в море. Так бы и погиб знаменитый певец, если бы не волшебная сила музыки. Зачарованный песней Ариона дельфин плыл за кораблем и, когда Арион бросился в море, вынес его на берег.

С развитием религии, появляются теории, обосновывающие оздоровительное действие искусства его божественной природой. Немецкий церковник М.Лютеран писал, что в музыке «одна после теологии способна дать то, что даст лишь теология, то есть покой и радость души, а это явное доказательство, что дьявол виновник печальных забот и тревожных скорбен бежит при слове музыки почти так же, как от слова теологии».

Древнегреческий ученый Пифагор пропагандировал воспитание при помощи тех или иных мелодий и ритмов, утверждая, что от этого происходит врачевание человеческих нравов и страстей и восстанавливается гармония душевных способностей в том виде, как они были сначала.

Древнегреческий философ Платон в книге «Полигика и государство» рассказывает о том, что музыка смягчает нрав, прививает нежность, любовь к прекрасному, и поэтому он признает ее обязательным элементом воспитания.

Философ считал, что искусство обладает определенной заразительностью и способностью «научать», непосредственно воздействуя на настроение и характеры людей, на их душу, которую он считал ведущим началом в человеке.

При формировании педагогического репертуара Платон выбирал песни и хороводы с высоким моральным содержанием. Освоение музыки шло у него в двух основных видах музыкальной деятельности-слушании и собственном исполнении, а в качестве ведущих методов использовались подражание, убеждение, очарование и игра. Доминирующим было подражание, сущность которого как нельзя лучше отвечает естественным склонностям ребенка к

мимитрической деятельности. Платону, сами произведения музыки представляли собой подражание добродетели в звуке. Длительное же подражание в процессе целенаправленного художественного образования ведет к плодотворному нравственному привыканию. Захватывая все существо ребенка», пропускающего музыкальные творения через свой ум, душу и тело, подражание ведет к гармонизации всех слагаемых человеческой природы, «Я» индивида.

Параллельно используется метод очарования. Душа ученика, очарованная строгой и возвышенной красотой художественно поэтических образов, с радостью внимает серьезным постулатам, впитывает самые непростые истины. «Наукам детей нужно обучать не насильственно, а играючи» - один из руководящих принципов

Древнегреческий философ Аристотель, анализируя воздействие произведения искусства на человека, использует понятие «катарсис». Он считает, что музыка приносит своего рода очищение, то есть облегчение, связанное с наслаждением.

В конце XIX века физиолог И.Р.Тарханов обобщил свои исследования в работе «О влиянии музыки на человеческий организм». Интересны высказывания автора о том, что музыка отражает и передает не только чувства, но и мысли и это особенно расширяет ее власть над человеком. Отмечая способность музыки вызывать замедление или учащение дыхания и сердцебиения, Тарханов делает вывод, что музыка действует через область чувств и настроений, поэтому аналогичное действие оказывают слушание " музыки и воспоминание о ней, безмолвное напевание мелодий про себя.

Действие музыки на человека с давних пор использовалось у многих народов для борьбы с недугами. Они интуитивно угадывали в ней огромную оздоравливающую силу, еще не умея объяснить ее, Существуют свидетельства, что в Индии в древности пение включалось в лечебную работу. Существовали

так называемые лечебные песни, которые по мнению некоторых авторов служили прежде всего для того, чтобы показать уверенность врача в силе своего искусства и вызвать у больного таким образом доверие к врачу.

В Петербурге учеными Психоневрологического института была учреждена специальная комиссия для изучения влияния музыки на живой организм и на человека. В мае 1914 года академик В.М.Бехтерев выступил на заседании этой комиссии с докладом «Значение музыки в эстетическом воспитании ребенка с первых дней его детства». В нем он сосредоточил внимание на использование музыкального творчества в целях укрепления здоровья. Прежде всего она развивает у детей слух. «Между тем нельзя забывать, что слух как воспринимающий орган для ребенка еще важнее зрения, ибо лишенный слуха ребенок благодаря глухонемоте резко отстает в своем развитии», - утверждал Бехтерев. Он напоминал, как благотворно действуют на психику младенцев колыбельные песни, и указывал, что приятные на слух мелодии помогают в борьбе с повышенной нервозностью. Бехтерев приводил в пример свои наблюдения за одним капризным ребенком, который успокаивался только при нежных звуках записи Дуэта Лизы и Полины из «Пиковой дамы». Напомним, что этот дуэт вошел в список произведений, рекомендуемых для исполнения на уроках музыки в 7 классе.

Бехтерев утверждал, что музыкальные произведения способны вызывать ярко выраженную реакцию у детей. Прежде всего, на детей начинает действовать ритм, затем высота тона и мелодия, и лишь в последнюю очередь дети привыкают различать тембр и проявляют индивидуальное отношение к звучанию разных инструментов.

Бехтерев в своих работах подробно анализирует влияние музыки на физическое состояние организма, пропагандирует ее как средство борьбы с переутомлением. Если в период пробуждения от сна человек слышит нежные звуки музыки, это, по наблюдениям Бехтерева, обеспечивает надолго бодрое и

хорошее настроение.

Великому русскому невропатологу и психологу В.М.Бехтереву принадлежит много ценнейших методических советов по использованию музыки в лечебно-профилактических целях. Так, чтобы вывести человека из негативного настроения, он рекомендовал сначала дать прослушать ему мелодии, соответствующие этому настроению, затем постепенно сменить характер музыки в соответствии с желательной переменной в настроении. Ученый утверждал, что наиболее сильный и ярко выраженный эффект дает однородная по своему характеру музыка: романсы, песни и др.

Музыка обладает способностью захватывать своим ритмическим строем. Слушая зажигательную, танцевальную мелодию, каждый в свое ~ время ловил себя на том, что его пальцы сами вдруг непроизвольно начинают отбивать такт, а ноги не стоят на месте, готовые сорваться в пляс. Способность музыки активно стимулировать и регулировать движения нашего тела делает ее незаменимым компонентом всевозможных видов лечебной ритмики и физкультуры.

Не меньшей оздоровляющей силой, чем танец, обладает пение. Известный венгерский композитор З. Кодай в статье «Детские хоры» в 1929 году писал: «Чудесное свойство ритма - дисциплинированно нервов, тренировка гортани и легких, все это ставит песни рядом с физической культурой. И то и другое нужно ребенку ежедневно не в меньшей степени, чем пища». А выдающийся педагог К.Д.Ушинский восхищался могучими воспитательными возможностями хорового пения: «Как оно оживляет умственные силы детей, как оно быстро организует класс. «В песне есть & кроме того нечто воспитывающее душу, и в особенности чувство». Все это позволяет применять пение как средство терапии при неврозах, фобиях, депрессиях, особенно если они сопровождаются заболеваниями верхних дыхательных путей, бронхиальной астмой, головными болями. Методы

вокалотерапии используются в здравоохранении для профилактики как физических недугов, так и психических расстройств. Особенно велика роль пения в воспитании подрастающего поколения, поэтому оно повсеместно практикуется в детских садах и школах.

С давних времен люди ощущали связь между мозгом и руками. Недаром на Востоке существует привычка постоянно перебирать четки, а в Китае вертеть грецкие орехи. Ведь игра на рояле это стимуляция областей мозга именно через мануальные навыки. Уроки музыки, игра на фортепиано или арфе, в которых манипулируют все десять пальцев, создают всегда предпосылки для формирования и оздоровления организма ребенка.

Последние достижения в сфере музтерапии подтверждают гипотезу влияния музыки на человеческую психику и воздействия звуков на живую клетку. Исследователи нашли не только физиологическую основу этого явления, то есть тесной взаимосвязи человека и окружающих последнего звуков, но и его способность творить подлинные чудеса, целительно воздействуя музыкой на человеческий мозг. По этой причине музыкальная терапия издавна по праву заняла достойное место.

Игра на фортепиано, ритмопальцевая «гимнастика» как осуществление рефлексологического метода для совершенствования функций мозга - вот та тема, которая требует поисков и наблюдений.

Корректировать выпрямляющие функции, проводить лечение через музыку, непосредственно через осязание, выполнение артикуляционных, двигательных, дыхательных упражнений - все это способствует общему оздоровлению. Игра на фортепиано — особый вид комбинации, в которую изначально включен весь сенсомоторный комплекс. В ней участвуют самые разнообразные двигательные акты со всеми вытекающими отсюда совместными действиями - к коре головного мозга и обратно, то есть к нервным окончаниям рук. Поскольку последние непосредственно связаны с

мозгом, их активные движения, работа крупной и мелкой моторики стимулируют кровообращение, что является основой для более полноценного и гармонического развития.

Каждого ребенка с самого раннего возраста следует обучать музыке, независимо от его данных. «Дети от года до трех развиваются быстрее всего, и поэтому им и их родителям просто необходимо воспользоваться отпущенным для этого временем,- утверждает известный американский психолог _ и врач Глен Домбан: - Наши дети тем умнее, чем больше возможностей быть умным мы им предоставляем.

Игра на фортепиано - материализация всех наших органов движения. Многое зависит от равнозначности рук и полушарий мозга. Используя музыку как средство для оздоровления детского организма, надлежит постоянно чувствовать пределы психофизических особенностей.

Общение с искусством развивает зрение и слух, прививает наблюдательность, обогащает новыми образами, активизирует работу воображения и раздвигает рамки фантазии. Регулярные встречи с лучшими образцами художественных творений постепенно вырабатывает у молодого человека требовательный художественный вкус. Так, поэт П.Г. Антокольский в статье «С чего начать» писал: «Одно умение держать карандаш, разуместь на своем опыте законы перспективы, смешивать и подбирать краски сделает ребенка более восприимчивым в самой неожиданной и, казалось бы, далекой от искусства области – например, в географии, геометрии и тригонометрии. Одно прикосновение к ритму, одна привычка повторить голосом напетую мелодию и тут же записать ее ритм нотными знаками разовьет его память, не только музыкальную, но и общую, а впоследствии отзовется на его понимании чистой математика». В той же статье автор говорит о самостоятельном художественном творчестве детей как об отличном средстве здорового отдыха, физической и психической разрядки. Антокольский замечает «Привлекая детей

к такому бескорыстному заполнению досуга, мы оздоравливаем их общее поведение, отвлекаем от множества вредных влияний и веяний, которые здесь и перечислять незачем.

Эти слова перекликаются с высказываниями венгерского композитора З. Кодая «Ни один другой предмет не может служить физическому и духовному благополучию ребенка так, как пение. У нас едва ли не каждый двадцатый человек пользуется правильно органами речи и дыхания. Этому бы следовало учить на уроках пения».

С древнейших времен и до сей поры все творцы искусства работают для того, чтобы получить признание. И поэтому в каждом художественном произведении мы, прежде всего, слышим обращенный к нам зов другого человека, который ищет в нас единомышленника, сочувствующего, друга, щедро делится богатством своей души и впечатлениями, на которые по отношению к нам жизнь может оказаться менее щедрой.

Важно, чтобы искусство оставалось для учащегося своего рода особым миром, необходимым, жизненным и в то же время противостоящим обычным будням. Искусство призвано пробуждать «чувства добрые», по выражению Пушкина, отражая жизнь во всех проявлениях, которые ей свойственны. И чем оно полнее и вернее отражает действительность, тем лучше служит воспитанию школьника.

