

Влияние искусства на физиологию ребенка с точки зрения развития его способностей

Положительное и терапевтическое влияние музыки и в целом искусства на развитие человека уже хорошо известно. До эпохи Ренессанса музыка считалась одним из главных предметов в общей системе образования. Музыкантами были и ученые, и политики. И только в современной культуре искусство оказалось растоптанным технической цивилизацией. Но именно исследования последних лет в области физиологии мозга возвращают искусству ту важную роль в развитии человека, которая по праву должна ему принадлежать. Как в Европе, так и в США, они доказывают, что увеличение количества занятий музыкой и живописью помогает ученикам в усвоении математики и языков.

Американский ученый Мартин Гарднер в своих исследованиях показал, что дети пяти и семи лет, отстававшие в детском саду от своих сверстников, благодаря увеличению занятий искусством, догнали их в чтении и обогнали в математике. Швейцарские и австрийские исследователи ввели для детей от семи до пятнадцати лет занятия музыкой за счет часов математики и языков. Дети, обучавшиеся по такой программе, за три года не только не отстали от своих сверстников, занимавшихся по обычной программе, но, наоборот, показали такой же уровень математических знаний. В языках успехи этой группы детей были даже выше, чем у тех, кто именно языками занимался больше.

Физиологи пришли к выводу, что в возрасте девяти-одиннадцати лет часть мозговых клеток человека необратимо разрушается, если их не позаботились активно задействовать к этому времени так, чтобы вопросы занятости ребенка решались не просто предоставлением ему отдыха от любых дел, а сменой разного рода занятий, так, чтобы в них участвовал последовательно весь организм ребенка, а, следовательно, и головной мозг.

Уже по этим причинам художественное воспитание следовало бы начинать в достаточно раннем возрасте. Но способ, которым это следует делать, имеет решающее значение, так как он равноценен самому обучению искусствам. Различное обучение активизирует мозговые клетки по-разному. Упрощая, можно сказать, что слишком интеллектуализированное обучение односторонне активизирует деятельность левого полушария головного мозга, а обучение различным видам искусств гармонизирует этот дисбаланс. Поэтому и в художественном обучении следует опасаться слишком интеллектуальных и односторонних упражнений, так как в результате последних мы не только теряем преимущества положительного воздействия художественного обучения, но и привносим в развитие детей дополнительные трудности.

Итак, занятия искусством целостно развивают человеческие способности, если они построены соответственно природе самого искусства, а не интеллектуализированы и не превращены в принудительный труд.

Обучать музыке надо всех

Музыкальное образование обычно рассматривается как необходимое только для детей, которые музыкально одарены. Конкурсы и изнурительные занятия являются причиной появления на сцене все более и более молодых виртуозов. Музыкальная техника часто доводится до высших ее пределов. И такая тенденция развития музыкального образования является чрезвычайно ошибочной и разрушительной. Она не принимает во внимание ту потребность, которая живет во всех детях - потребность в занятиях музыкой и искусством. А тем талантливым, кто крутится в этой сумасшедшей мельнице, подчас это приносит больше вреда, чем пользы.

Конкурсы и активная подготовка к ним вызывают у многих детей различные «спортивные» травмы и нарушения в физическом развитии. Доказано, что раннее обучение игре на скрипке вызывает деформирование лицевых костей. Если музыкальное образование в целом способствует гармоничному развитию мозговых полушарий, то упорные занятия скрипкой развивают именно левое полушарие мозга. В действительности скрипка как инструмент не способствует развитию маленького ребенка. Поэтому так важно, каким способом мы будем учить ребенка на ней играть. При обучении игре на скрипке одной из проблем является то, что правая и левая рука выполняют совершенно разные функции, и для маленького ребенка это может быть небезопасным. Разделение деятельности правой и левой руки, а также дифференциация работы мозговых полушарий начинается в школьном возрасте, около восьми-девяти лет. Скрипку, тем не менее, можно давать маленьким детям тогда, когда описанные опасности известны, и поэтому их можно обойти. Первое - игра не должна занимать слишком много времени в детском дневном расписании. У ребенка нельзя отнимать детство из-за амбиций родителей или менеджеров. Второе - это верно построенная педагогическая методика. Обучение должно быть образным, а не интеллектуальным. Обращение к воображению ребенка эффективно уравнивает вредные воздействия, описанные выше как отрицательные стороны при обучении игре на скрипке, которые проявляются в том случае, когда обучение слишком интеллектуально. Приведем простой пример методики обучения. Естественно, что правильная осанка во время игры имеет большое значение, и поэтому мы должны позаботиться об этом с самого начала. Мы можем дать детям следующий образ для подражания. Пусть ребенок представит себя ну, скажем, деревом, чьи корни уходят глубоко в землю, а крона гордо устремлена к небу. Несмотря на сильные порывы ветра,

мощные корни удерживают дерево на месте. Учитель помогает ребенку держать скрипку, и при этом рука - как сильная ветка дерева, и под ней птичка свила себе гнездо. Ветка, естественно, не должна прогибаться, чтобы не задеть птенцов, которые только что вылупились из яиц. Обучение маленьких детей всегда должно быть проникнуто сказочностью, а не понятийными объяснениями, которые делают развитие слишком интеллектуальным.

Все вышесказанное можно обобщить в нескольких основных положениях. Первое - обучение музыке и искусствам должно рассматриваться прежде всего как способствующее целям детского целостного развития и только на втором плане должно стоять достижение высокого результата. Что касается талантливых детей, то при обучении музыке важно не то, насколько искусными музыкантами они станут, а то, каким образом с помощью искусства уравновесить и сделать более гармоничным процесс самого детского возрастного развития и в результате этого укрепить человеческую индивидуальность ребенка.

Заключение

Искусство имеет огромное значение для всего воспитания и обучения детей. Талантливые дети подчас недостаточно получают именно целостного воспитания, так как односторонне эксплуатируется их одаренность и забывается при этом об их целостном развитии. Поэтому особенно в случаях с талантливыми детьми следовало бы позаботиться о целостном художественном воспитании, независимо от качества детской одаренности, проявляется ли она в искусстве или технике.

Весь опыт и все исследования показывают, что художественное воспитание и использование искусства как методики обучения необходимо и положительно для самых разных детей.

Например, в возрасте до семи лет ребенок пластичен физически, а интенсивно используемые им силы подражания выступают в роли познавательных сил и, как следствие, он легко обучаем. Поэтому воспитатель ребенка этого возраста прежде всего должен заботиться о здоровом развитии именно органически физических сил ребенка с помощью правильно организованного режима занятий и отдыха. Для всей последующей жизни человека опасно требование раннего развития познавательных сил, например, на несвойственные этому возрасту интенсивные музыкальные занятия. В том случае, если воспитание стремится к внешним достижениям, это всегда достигается за счет сил внутреннего развития человека, и, как следствие, его отношения с реальностью остаются неполноценными.

Общеизвестно, что средствами музыки мы можем изменять такт дыхания, снижать кровяное давление, убыстрять или замедлять обменные процессы в человеческом организме, уменьшать физическую усталость и стресс,

ослаблять нагрузку на органы чувств, уменьшать боль и т. п.. Занимаясь совместно музицированием и пением, мы можем упражнять различные социальные способности и повышать общее душевное самочувствие. Музыкальная логика и математика развивают мышление, даже упражнение пальцев при игре на музыкальных инструментах укрепляет мозговые клетки. Многозначно и влияние различных ритмов на человеческий организм.

Поэтому музыка и искусство уже в силу своей внутренней природы должны быть ее стальной частью любого воспитания, а для этого они должны стать частью образования каждого будущего учителя.