

Дети рисуют музыку

Понятие визуализации вошло в наш словарный обиход не так давно. Оно означает делать невидимое видимым. Уже много лет наука визуализирует характеристики магнитного, электрического и других полей. Так, процесс, который подвергают анализу, становится наглядным и его легче исследовать и наблюдать. К этим приемам обращается и музыкальная акустика, которая затрагивает художественную педагогику, музыкальную психологию и эстетическое воспитание.

Во многих школах на уроках изобразительного искусства дети рисуют музыку, которую прослушивают. Изначально такой метод назывался «музыкальная графика» и начал развиваться он с начала 20-го века. Его широко практикуют в развивающих центрах и домах творчества. Уже во время первого своего творческого эксперимента дети обнаруживают, что между музыкой и изобразительным искусством есть очень много общего. И это действительно так, ведь эти два направления объединяет красота и совершенство.

Рисование под музыку является творческим процессом передачи впечатлений от музыки на бумагу. Перед тем, как начнется занятие, никто не может предугадать, какие же дети покажут результаты. Трудно определить, кто из детей сможет понять и прочувствовать музыку и как-то запечатлеть ее изобразительным методом. Все зависит от душевного состояния в данный момент времени. Кого-то музыка для рисования может очень сильно вдохновить, а кого-то нет. Но равнодушным на таких занятиях никто не остается, это факт. Даже самые маленькие ученики, которым еще только 3-4 года прекрасно рисуют музыку, им очень нравится это занятие.

Этот метод используется в педагогике с целью научить детей, рисуя музыкальный портрет, цветоэмоционально реагировать на музыку. Ребенок сможет накапливать опыт восприятия произведений великих и разнообразных композиторов разных стилей и эпох.

Такой вид рисования расширяет способность эмоционально переживать музыкальное творение. Сначала дети могут и не обращать внимания на особенности мелодии, специфику игры разных инструментов, но вскоре для них станет понятнее многое из мира музыки. Они смогут отличать одни произведения от других, будут слышать музыку, а не просто прослушивать.

Перенося мелодию на бумагу, дети учатся рисовать, думать, развивают фантазию и воображение. Они приобщаются к высокой художественной культуре, личность развивается эстетически.

Когда этот метод только приживался в отечественном образовании, проводилось множество экспериментов в различных возрастных группах среди учащихся обычной школы и художественных, музыкальных школ. Они подтвердили, что рисование музыки имеет очень большую педагогическую эффективность. Все потому, что такое рисование является творческим актом, который требует самостоятельности действий и мышления. А это создает хорошие условия для максимальной сосредоточенности, заинтересованности, активизации внимания. В какой-то мере исчезает проблема дисциплины на уроках.

Во время таких занятий у детей появляется психологическая установка на дальнейшую самостоятельную деятельность. И с учетом, что все это происходит в игровой обстановке, восприятие становится более чутким, восприимчивым и результативным. Фантазия развивается на музыкальном уровне и изобразительном.

Рисунки детей отражают форму и содержание произведения, преломляя через собственное «я». Поэтому, их можно считать портретом личности. Психологи могут проанализировать его и узнать намного больше информации о человеке, чем из любых других источников. Беседа, анкетирование, тесты также дают определенную информацию, но вот то, что дает рисование музыки – это уникальные сведения о ребенке. И на каждом уроке, каждый ребенок может проявить себя по-новому. Это своего рода обратная связь.

Кроме всего этого, детские рисунки можно считать произведением высокого искусства и многие из них достойны зрителя. Вот почему так часто проводят конкурсы по музыкальному рисованию, а потом устраивают выставки. Часто детей приглашают на концерты и они рисуют прямо в зале. Такие мероприятия устраивают с целью поисков новых талантов, а также с целью привлечения внимания молодежи к определенным концертным залам и к миру красоты вообще.

Для специалистов в сфере психологии эстетики и искусства эти творения можно изучать для того, чтобы анализировать специфические особенности искусства с разных аспектов.

Развиваясь в данном направлении, ребенок сможет преодолеть барьер между высоким искусством и своим внутренним миром, который раньше не умел впускать в себя непонятное из мира музыки. Он всей своей душой почувствует острую необходимость в искусстве и творчестве, как составной части его развития и жизни. Великое искусство умеет поглощать! Нужно вовлекать в эту деятельность как можно больше участников. Необходимо информировать родителей и учителей, которые никогда не слышали о таком прекрасном способе узнать своего ребенка и подарить ему счастливую возможность стать музыкальным художником.

Влияние музыки на человека.

Все мы прекрасно знаем о том, что музыка способна поднять настроение, разбудить или наоборот усыпить. Учёные доказали, что влияние музыки на человека намного больше, чем мы могли бы себе представить.

Наверное, у каждого из нас есть любимые музыкальные композиции для прослушивания в разные периоды жизни, под разное настроение. Восприятие различных стилей музыки у каждого своё: кто-то любит засыпать под классику, а для кого-то необходимо услышать аккорды тяжёлого рока, чтобы проснуться. Тем не менее, наукой были установлены определённые закономерности влияния различной музыки на психическое и физическое состояние человека.

Различные стили музыки способны оказывать различное воздействие на эмоциональное и даже физическое здоровье человека. Влияние музыки на человека обусловлено прежде всего его психоэмоциональным состоянием. Если музыка гармонирует с этим состоянием, то она способна оказать положительное влияние. Если же гармонии нет, то влияние музыки на человека будет крайне негативным.

Кроме того, фактором восприятия музыки является также и национально-культурная принадлежность. Например, европеец не всегда будет чувствовать себя комфортно, слушая восточные мотивы, а длительное воздействие подобной музыки может вызвать у него сильное психическое расстройство. В то время как жителям Азии вряд ли придётся по душе западная музыка.

И всё же благотворное влияние музыки на человека уже доказано. Специалисты утверждают, что имеет значение не только стиль музыки, ритм и тональность, а и то, на каком музыкальном инструменте было исполнено произведение. Звучание каждого музыкального инструмента оказывает влияние на определённую систему организма человека.

Так, игра на фортепиано помогает гармонизировать психику, нормализует работу почек и мочевого пузыря, очищает щитовидную железу. Звуки органа стимулируют мозговую деятельность, способствуют нормализации энергетических потоков в позвоночнике.

Струнные инструменты: гитара, арфа, скрипка, виолончель — нормализуют работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, звучание этой группы инструментов вызывают у человека сострадание, готовность к самопожертвованию.

Духовые инструменты способствуют работе дыхательной системы, очищают лёгкие и бронхи. Благотворно влияют на кровообращение.

Ударные инструменты, в свою очередь, помогают восстановить ритм сердца, лечат печень и кровеносную систему.

Любая музыка снимает мышечное напряжение и повышает подвижность. Способствует более чёткому и конкретному восприятию информации.

Изучая влияние музыки на человека, учёные установили чудодейственный эффект многих классических произведений. Особенно огромное количество разговоров ведётся вокруг творений таких гениев как Моцарт, Вивальди, Григ, Бетховен, Шуберт, Шуман, Чайковский и Дебюсси. Считается, что музыка Моцарта активизирует мозговую деятельность и способствуют быстрому усваиванию информации. Снять головную боль помогут «Фиделио» Бетховена, Полонез Огинского и «Венгерская рапсодия» Листа. Лучшим лекарством от бессонницы можно считать пьесы Чайковского, Грига и Сибелиуса. Регулярное прослушивание произведений из цикла «Времена года» Вивальди улучшает память.

Кроме того, классическая музыка — лучшее лекарство при ревматизме. Проведя ряд экспериментов, учёные доказали, что больные, которые слушали музыку, выздоравливали в два раза быстрее, чем те, кто классику не слушал.

Положительное влияние музыки на человека оказывают и народные композиции. Этническая музыка помогает расслабиться и успокоиться. Возвращая человека к его историческим корням, народная музыка способствует открытию энергетических центров и нормализации жизненных потоков. Очищает пространство от негативного воздействия, насыщает энергией биополе человека.

Чтобы определить, какое влияние оказывает музыка именно на Вас, попробуйте во время прослушивания разных стилей музыки прислушаться к себе, понять какие ощущения и эмоции вызывает у вас данное музыкальное произведение.

Как же влияет музыка на наше здоровье, сознание, способности?

Знаете ли Вы, что Влиянием музыки на состояние здоровья человека люди интересовались с древних времен. Сегодня музыкальная терапия используется для уменьшения боли, страха, напряжения, повышения тонуса организма, лечения депрессии, для медицинской реабилитации и для сопровождения физических занятий.

Музыка с ритмом 60 ударов в минуту, как медитация, способна замедлить мозговую деятельность. При ее прослушивании улучшается внимательность и трудоспособность. Мозг перестает тратить энергию на негативные эмоции. Постепенно общее состояние стабилизируется, наступает умиротворение.

Для стабилизации и активизации деятельности мозга подходят произведения Моцарта. Это могут быть первые и третьи части из фортепьянных сонат и концертов, «Рондо» из «Маленькой ночной серенады».

Прослушивание классики помогает легкому запоминанию информации.

От головной боли спасет полонез Огинского, «Венгерская рапсодия» Листа, «Фиделио» Бетховена.

Бессонницу можно вылечить сюитой «Пер Гюнт» Грига, «Грустный вальс» Сибелиуса, пьесами Чайковского.

Произносим звук «Н» - восстанавливаем творческие способности.

Правильное дыхание – залог здоровья. Глубокое дыхание благоприятно влияет на наше общее состояние организма. Чем быстрее ритм мелодии - тем чаще становится наше дыхание, и наоборот.

Слушаем: Григорианские песнопения, народную музыку. Это способствует правильному глубокому и спокойному дыханию, тем самым улучшая работу легких.

Произносим: звук «У» - помогаем вентиляции легких.

Музыка влияет на работу сердца и на артериальное давление. Хотите увеличить частоту сердечных сокращений - слушайте мелодию побыстрее, увеличивайте громкость. Хотите восстановить стабильный сердечный ритм - слушайте музыку с медленным темпом и расслабляйтесь. Приятная музыка благотворно действует и на кровь. Любимая мелодия вызывает увеличение в крови лимфоцитов, организму становится легче бороться с болезнями.

Слушаем: Гипертоникам полезно слушать «Ноктюрн ре-минор» Шопена, «Свадебный марш» Мендельсона и «Концерт ре-минор» для скрипки Баха.

Произносим: звук «П-ПОМ». Он положительно влияет на работу сердца и снижает давление.

подробнее, источник

Список музыкальных рецептов

От неврозов и раздражительности избавляет бодрящая музыка Чайковского, Пахмутовой, Таривердиева.

Помогает снять стресс, сконцентрироваться, идеально подходит для уединенных занятий и медитации романтическая, создающая ощущение свободного пространства, музыка Шуберта, Шумана, Чайковского, Листа.

Язва желудка исчезает при прослушивании "Вальса цветов".

Для профилактики утомляемости необходимо слушать "Утро" Грига, "Рассвет над Москвой-рекой" (фрагмент из оперы "Хованщина") Мусоргского, романс "Вечерний звон", мотив песни "Русское поле", "Времена года" Чайковского.

Поднимают настроение, избавляют от депрессий, разряжают накал чувств джаз, блюз, диксиленд, соул, калипсо и регги, берущие свое начало от темпераментной африканской музыки.

Творческий импульс стимулируют "Марш" из кинофильма "Цирк" Дунаевского, "Болеро" Равеля, "Танец с саблями" Хачатуряна.

Полное расслабление вы сможете получить от "Вальса" Шостаковича из кинофильма "Овод", оркестра Пурселя, произведения "Мужчина и женщина" Лея, романса из музыкальных иллюстраций к повести Пушкина "Метель" Свиридова.

Кровяное давление и сердечную деятельность нормализует "Свадебный марш" Мендельсона.

От гастрита излечивает "Соната N7" Бетховена.

В качестве лекарства от мигрени японские врачи предлагают "Весеннюю песню" Мендельсона, "Юморески" Дворжака, а также изрядную дозу Джорджа Гершвина ("Американец в Париже").

Головную боль снимает также прослушивание знаменитого полонеза Огиньского.

Нормализует сон и работу мозга сюита "Пер Гюнт" Грига.

Развитию умственных способностей у детей способствует музыка Моцарта.

Как лечиться музыкой?

Для эффективности музыкальной терапии ее применяют по определенным правилам, которые основаны на психофизиологических принципах более, чем на эстетических и художественных. Вот самые важные из них:

1. Перед началом исполнения изучите информацию об исполняемом произведении. Необходимо знать его суть и структуру. Полезно узнать заранее текст исполняемого произведения, или иметь его перед глазами при исполнении, чтобы не мешали напряженные попытки уловить слова, которые не всегда четко произносятся или заглушаются оркестром.

2. Расслабьтесь - это поможет вам "открыть двери бессознательного" и принять в полной мере действие музыки. При этом не важно, хотите вы испытать успокаивающее действие или же стимулирующее и поднимающее настроение.

3. Важно правильно выбрать дозу. Лечение музыкой должно быть достаточно коротким, чтобы не вызвать усталости и возможных защитных реакций.

4. Силу или громкость музыки нужно осторожно регулировать. Малую громкость следует выбирать не только для успокаивающей, но также и для стимулирующей музыки. Большая громкость утомляет и потрясает нервную систему.

5. После прослушивания лечебной музыки отдохните некоторое время. Это благоприятствует ее полному, не нарушающему душевное равновесие, действию на бессознательное.

6. Известно, что бессознательное наиболее активно во время сна, при этом оно также восприимчиво и к внешним импульсам. Поэтому музыкальную терапию можно применять во время сна. Терапевтическое использование музыки во время сна особенно рекомендуется для детей, в психиатрии и вообще для людей беспокойных и возбужденных.

7. Выбор музыкальных произведений должен быть хорошо продуман. Он гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Иногда необходимо, чтобы принципы, кажущиеся очевидными, были ограничены и даже игнорированы.

Казалось бы, очевидно использование успокаивающей, стимулирующей или жизнерадостной музыки. Однако все не так просто.

Жизнерадостная музыка может действовать на нервы человеку, отягощенному горем.

На человека в состоянии возбуждения и смятения вряд ли окажет глубокое впечатление торжественное адажио, от него он станет еще более беспокойным.

С другой стороны, когда пребывающий в унынии человек слышит грустную музыку, это может поднять его настроение.

Знаете ли Вы, что

Споры о влиянии музыки на интеллектуальные способности человека и на его психику ведутся уже давно. К примеру, американские исследователи в начале 90-х годов ввели такой термин как «эффект Моцарта». Смысл данного эффекта заключается в том, что после 10-минутного прослушивания произведений австрийского композитора, скорость решения задач на пространственное мышление значительно возрастает.

Доказано, что музыка влияет на интеллектуальные способности человека. Она способствует повышению эмоциональной активности человека. В период такой активности, действительно повышаются умственные способности. Что касается музыкальных направлений, это зависит от конкретного человека. На какой музыке он воспитывался, какую слушал в течение жизни. Поэтому на одних действует одна музыка, а на других - другая.

Знаете ли Вы, что

"Одной любви лишь уступает музыка,
но и любовь - это тоже музыка..."

Так что же на самом деле творит музыка с нашей душой?

Еще в Парфянском царстве в III веке до нашей эры с помощью специально подобранных мелодий лечили от тоски, нервных расстройств и сердечных болей.

В Библии сказано, что король Саул, которого мучил злой дух, позвал Давида, искусно игравшего на гуслях: "Давид, взяв гусли, играл, отраднее и лучше становилось Саулу".

У греков музыка также считалась целительной. В эпосах Гомера истекание крови из ран останавливалось благодаря мелодичным песням. Пифагор сочинял музыку, основанную на определенных мелодиях и ритмах, которые не просто лечили, но "очищали" человеческие действия и страсти, восстанавливали первоначальную гармонию души. Однажды Пифагор с помощью музыки успокоил разъяренного мужчину, пытавшегося из ревности спалить дом, хотя сладить с ним не могли ни домочадцы, ни соседи.

Древние китайцы считали, что музыка избавляет от тех недугов, которые неподвластны врачам.

Доктор Гордон Шоу так объясняет влияние музыки на здоровье. Вибрация звуков создает энергетические поля, заставляющие резонировать каждую клеточку нашего организма.

Мы поглощаем "музыкальную" энергию, и она нормализует ритм нашего дыхания, пульс, артериальное давление, температуру, снимает мышечное напряжение. Поэтому правильно подобранная мелодия оказывает благоприятное воздействие на больных людей и ускоряет выздоровление.

Негармоничная музыка может с помощью электромагнитных волн изменять кровяное давление, частоту сердечных сокращений, ритм и глубину дыхания вплоть до полной его остановки.

Как же на нас влияют основные составляющие музыки: ритм, мелодия, гармония и тембр?

РИТМ оказывает наиболее сильное и прямое воздействие на человека - и на его тело, и на эмоции. Жизнь нашего организма основана на различных ритмах:

дыхания, сердца, различных движений, активности и отдыха, не говоря уже о более тонких ритмах на уровне клеток и молекул.

Психологическое состояние личности тоже имеет свои непростые ритмы: окрыленности и депрессии, горя и радости, усердия и апатии, силы и слабости и прочее. Все эти состояния очень чувствительны к музыкальным ритмам. Не потому ли они имеют такую магию возбуждать и успокаивать, лечить и разрушать...

МЕЛОДИЯ воздействует на слушателя особенно интенсивно и многообразно.

Мелодия пробуждает не только эмоции, но и ощущения, образы и убеждения, сильно влияет практически на все жизненные функции, в особенности на нервную систему, дыхание и кровообращение.

ГАРМОНИЯ производится одновременным звучанием нескольких звуков, гармонирующих друг с другом, которые формируют аккорды.

Благодаря различным вибрациям, излучающимся этими аккордами, в душе слушателей возникает либо чувство гармонии, либо диссонанса, что в любом случае оказывает определенное физиологическое и психологическое воздействие.

Преобладание диссонансов в современной музыке является выражением разлада, конфликтов, кризисов, которые приносят страдания современному человеку.

ТЕМБР. Каждый, кто обладает музыкальным слухом, по-разному чувствует очарование скрипки или флейты, арфы или сопрано. Композитор, искусно сочетая различные инструменты в оркестре, может довести до исступления огромную аудиторию, целые стадионы...

ПО ЛЕЗВИЮ МУЗЫКИ... Пусть это вас не удивляет и не шокирует. Но музыка может, как созидать, так и разрушать. В Японии провели эксперимент, в котором участвовали 120 кормящих матерей. Одни мамы слушали классику, другие - поп-музыку. В первой группе количество молока у мамаш увеличилось на 20 процентов, а у поклонниц современных ритмов - уменьшилось наполовину.

Музыка, которую можно назвать вредной, отличается частым диссонансом, отсутствием формы, нерегулярностью и "бешенностью" своих ритмов. Она олицетворяет собой современный ум и его состояние стресса и напряжения, сочетает перевозбуждение с угнетающим влиянием. Это вредно отражается на психике.

К тому же рок-музыка воздействует ультра- и инфразвуками, которые мы не слышим, но которые "слышат" все наши органы, и способна разрушать мозг по принципу известного "25-го кадра", когда зритель смотрит фильм, в который вмонтирован лишний невидимый глазу кадр с рекламным лозунгом.

Экспериментами установлено, что если бой барабанов типа "там-там" превышает 100 децибелов, то слушатели впадают в обморочное состояние. подробнее, источник>>

Знаете ли Вы, что Музыка развивает интуицию, скорость и образность мышления. Она может выступать в роли интеллектуального катализатора, усиливающего интуитивное познание внутренних свойств явлений. Музыкальное влияние устраняет категоричность суждений слушающего, стирает стереотипы и преодолевает максимализм мышления.

Музыка развивает коммуникативные способности и навыки межличностного общения. Известно, что музыка – это интернациональный язык, способный объединить людей разных национальностей, культур, возрастов, профессий и т.д. Но ее интегрирующее действие проявляется не только на глобальном, но и на межличностном уровне. Помогая раскрепоститься, музыка активизирует межличностную коммуникацию, «общение по душам», одновременно способствуя преодолению разного рода коммуникационных барьеров. Музыка может обеспечить уникальную возможность общения без слов.

Музыка возвышает эстетические потребности человека. Например, религиозная музыка дарит чувство покоя, помогает не только справиться с болью, но и поднимает нас над уровнем повседневности в высшие сферы. Музыка И.С. Баха вызывает в воображении религиозные символы, в особенности символ Храма, взывает к гармонии. Подобным образом воздействует и музыка Г. Генделя. Очевидно, что возвышение эстетических потребностей за счет музыки первоначально связано с получением положительных эмоций от той или иной музыки, с развитием музыкального вкуса на основе изучения произведений выбранного музыкального направления, с углублением знаний о любимом роде музыки. Потребность в получении положительных эмоций связана с поиском той музыки, которая может наиболее полно отвечать запросам потенциального слушателя. Та музыка, которая ближе всего человеку, которая более всего приносит ему комплекс положительных эмоций, обладает притягательной силой для человека, способствуя устойчивой повторяемости ее слушания.

Музыка помогает разрешать внутриличностные и межличностные конфликты. Психологи часто приводят пример о поссорившихся супругах, оказавшихся на грани развода, яростно споривших о чем-то на кухне и вдруг услышавших игру на фортепиано их дочери. Она играла сонату Йозефа Гайдна. Отец и мать, очарованные звуками музыки, молчали несколько минут... и помирились.