ГБОУ гимназия № 271 Красносельского района

Музыкальное образование — роскошь или необходимость?

(в контексте развития современной науки)

Педагог дополнительного образования:

Мельник С. М.

Санкт-Петербург

2013

В педагогических дискуссиях актуальны идеи о сочетании полезного и прекрасного как двух основных компонентах обучения.

В то время как теории говорят об идеале всесторонне развитой личности и подчёркивают важность эстетического начала в воспитании человека, в практике школьного обучения преобладает односторонне-научный уклон. Мотивы перегрузки звучат в аргументах по сокращению часов гуманитарного цикла. Последние оценивают только с точки зрения практической деятельности. Музыкальное обучение расценивается как роскошь, излишняя в воспитании делового человека.

Сужение целей и содержания обучения вступают в противоречие с самой сутью общего образования, предполагающей в качестве основного условия многосторонность и целостность.

Случайно ли, что многие выдающиеся физики — Макс Планк, Вальтер Нернст, Макс Борн, Пауль Эренфест, Яков Френкель и другие — были музыкантами? Можно их влечение к музыке объяснить только воспитанием?

«Мне лично, — говорил А. Эйнштейн, — ощущение высшего счастья дают произведения искусства, в них я черпаю такое духовное блаженство, как ни в какой другой области…» [1]. Сотни статей комментируют несколько слов великого физика, выдвигаются различные гипотезы и толкования, но в одном сходятся все: современная наука не может развиваться без способности учёных к образному мышлению.

«Когда Эйнштейн трудился над построением своей теории тяготения, — свидетельствует Поль Дирак, — он не пытался при этом опираться на какие-то результаты наблюдений. Отнюдь нет! Всё сводилось к поиску прекрасной теории, теории того типа, который избрала бы сама природа. Он стремился лишь к тому, чтобы его теория обладала красотой и изяществом… Он исходил исключительно из мысли о том, какой должна бы быть природа, но не из требования объяснения этой теорией отдельных экспериментальных результатов» [2].

Великий физик пользовался методом, свойственным художнику, главным образом используемым в музыке. Здесь хочется процитировать стихи петербургского поэта Игоря Горина:

«Художник творит из видимого им мира.

Писатель, поэт воплощает свои мысли в слова,

Обычные слова, которые он произносит с детства, в наследство получив от поколений.

Но Музыка!..

Откуда, из каких небесных иль подземных тайников

Рождаются гармонии, которых нет в природе?

О, здесь человек-творец стоит уж вровень с Богом, свой создавая мир» [4].

Музыка — это духовная материя, наиболее универсальный язык, поразительно точно выражающий душевный мир человека.

Наше время несёт на себе печать многих проблем: демографической, экологической, влияние на человеческую психику компьютеризации. Но одной из сложнейших может стать утрата живого чувства, скудость и ограниченность эмоционального мира человека.

Чарльз Дарвин в своей автобиографии пишет, что до тридцатилетнего возраста находил большое наслаждение в музыке, поэзии, живописи, но затем на многие годы утратил всякий вкус к ним: «Кажется, что мой ум стал какой-то машиной, которая перемалывает большое собрание фактов в общие законы… Утрата этих вкусов равносильна утрате счастья и, может быть, вредно отражается на умственных способностях, а ещё вероятнее — на нравственных качествах, так как ослабляет эмоциональную сторону нашей природы» [2].

Музыкальное искусство, являясь средством передачи чувств, сохраняет духовный опыт человечества. Благодаря этому происходит обмен мыслями, чувствами, устремлениями, без которого немыслимо существование человека. Духовный мир композитора, постигающего действительность с особой чуткостью и проникновенностью, становится достоянием каждого.

Музыкальное мышление имеет ярко выраженную эмоциональную окраску. Современная наука подчёркивает, что эмоции и чувства играют исключительно важную роль в структуре мыслительных действий человека (по результатам научных исследований музыка В. Моцарта способствует развитию умственных способностей детей, стимулирует творческий импульс).

Что же могут дать для развития творческого мышления занятия музыкой, и в частности занятия на инструменте?

Опыт, приобретённый через исполнение музыки, особенно ценен. Суть в том, что этот опыт — сугубо практического свойства, следствие непосредственных игровых действий.

В. А. Сухомлинский, равно как и другие психологи и педагоги, специально обращал внимание на роль практических операций в обучении: «Есть особые, активнейшие, наиболее творческие участки мозга, которые пробуждаются к жизни, благодаря соединению процессов абстрактного мышления и тонкой, мудрой работы рук. Если такой работы нет, эти отделы мозга превращаются в тупики»

Исполнение и прослушивание музыки не только способствует «прокладке мостов» между различными полюсами мозга (гармонизируют полушария), но и развивает воображение. Воображение лежит в основе научного открытия; на нём построено искусство.

Сущность музыки — невидимое. Звуки, их сочетания, динамика, форма пьесы — звучащие средства того, что скрыто от нас.

По словам Эйнштейна, «музыка и исследовательская работа в области физики различны по происхождению, но связаны между собой единством цели — стремлением выразить неизвестное…» [2].

В музыке творчество сводится к поиску идеальной структуры, обладающей красотой и гармонией.

Выдающийся математик Жан Адамар называет это *изобретением*. В своей работе «Исследование психологии процесса изобретения в области математики» он высказывает мысль, что симфонии Бетховена являются подлинными изобретениями [2]. Искусство, как и наука, есть форма познания мира, и композитор *открывает* объективно существующие закономерности. Нам произведения кажутся прекрасными именно потому, что в них выявлена красота закономерностей.

В обыденной речи слову «искусство» стало соответствовать чувство, а слову «наука» — разум. Однако практика всякой подлинно творческой деятельности свидетельствовала: развитие, воплощение художественного замысла всегда опирались на точное знание, технику и расчёт, тогда как рождению истин, на которых строится современная наука, сопутствовали и сопутствуют художественная по своему существу интуиция, воображение.

У воображения есть опасные враги: стереотипы, избитые истины, стёртые мысли, заземлённые желания. Есть гимнастика тела, гимнастика дыхания. Должна быть и гимнастика воображения. Абстрактное мышление, воображение, интуиция — формируются и развиваются в процессе музыкальных занятий. Это необходимые предпосылки для успешной творческой деятельности в любой области.

Литература:

1. *Волошинов А.В.* Математика и искусство. М.: Просвещение, 1992. 335, [1] с.: ил.

2. *Фрид Г.* Музыка. Общение. Судьбы: О Моск. молодеж. муз. клубе: Ст. и очерки. М.: Сов. композитор, 1987. 237, [2] с.

3. *Глазычев В.Л.* Гемма Коперника: Мир науки в изобразит. искусстве. М.: Сов. художник, 1989. 414 с.: ил.

4. *Горин И.* Мне как молитва эти имена. От Баха до Рихтера. СПб.: Союз художников, 2007. 191 с.