

РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ

*Чжун Минь,
БГПУ (Минск);*

*М. Б. Горбунова, кандидат педагогических наук,
НИО (Минск)*

Аннотация. Статья посвящена проблеме развития эмоционального интеллекта учащихся средствами музыкального искусства. Отмечается, что благодаря средствам выразительности музыка способна содействовать развитию способностей: распознавать эмоции, управлять ими, поддерживать отношения с другими участниками музыкальной коммуникации. Материал статьи может быть полезен ученым, занимающимся вопросами педагогики искусства, а также преподавателям музыкальных дисциплин.

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, понимание и распознавание эмоций, моделирование эмоций средствами музыки, музыкальная деятельность, музыкальная коммуникация.

Важной задачей, решаемой обществом в прошлых столетиях и в первых десятилетиях XXI века, является воспитание подрастающего поколения, основанное на гуманистических идеалах и общечеловеческих ценностях. Такой подход в образовании является одним из важных гарантов сохранения мира на планете и мира в душе каждого человека. В то же время, ввиду активных технократических процессов, характеризующих современный этап развития общественного устройства, а также процессов, связанных с виртуализацией культурного бытия, все большую актуальность приобретает вопрос сохранения эмоционального здоровья человечества, нахождения баланса между информационным потреблением и чувственным восприятием мира. Эта проблема актуализирует важность эмоционально-чувственного развития подрастающего поколения, формирования эмоциональной культуры личности.

Психолого-педагогические исследования доказывают, что развитие эмоциональной сферы имеет определяющее значение для становления личности. Вместе с тем вопросы эмоционального воспитания в современной научно-методической литературе не являются предметом отдельной педагогической проработки. Можно констатировать, что в педагогической литературе проблема развития эмоциональной стороны личности значительно уступает темам, посвященным формированию других личностных качеств. Кроме того, даже в тех случаях, когда вопросы эмоционального воспитания учащихся становятся объектом внимания педагогов, эмоциональное развитие личности рассматривается несколько однобоко, с акцентуацией внимания лишь на внутренней стороне эмоций. Вместе с тем внутренние стороны человеческой экспрессивности (переживания) и внешние (пантомимика) генетически едины, а следовательно, требуют комплексного и одновременного развития. Полагаем, что учет этих обеих сторон в педагогической деятельности позволит достичь целостности эмоционального развития личности.

Решением обозначенных вопросов призваны заниматься учреждения образования различного профиля. Особым потенциалом для развития эмоциональной сферы подрастающего поколения обладают предметы искусства, в частности, предметы, связанные с включением учащихся в различные виды музыкальной деятельности. Человечность музыкального

содержания, его доминирующая обращенность к идеалам гуманизма, правды жизни и красоты включает большие возможности для эмоционального развития учащихся. Указанный воспитательный резерв относится к различным видам музыкальной деятельности, в том числе процессу обучения игре на музыкальных инструментах. Однако следует признать, что в теории и практике музыкально-исполнительской деятельности вопросы, сопряженные с развитием необходимых исполнительских навыков, разработаны гораздо детальнее, чем те, которые связаны с воспитанием личности исполнителя, становлением его эмоциональной сферы.

Исполнительское искусство своими корнями уходит в сферу тонкого доверительного общения. Если обратиться к истокам колыбельной песни, молитвы, фольклорного творчества, то можно увидеть, что данные жанры обязательно содержали элемент непосредственного обращения исполнителя к слушателям-зрителям. Именно зрительный контакт, проявленная (видимая для слушателя, зрителя) внешняя (мимическая, двигательная) экспрессия исполнителя выступали важными составляющими коммуникации. Так, способность внешне выразить эмоцию, с одной стороны, выступает показателем эмоционального развития исполнителя, с другой – помогает слушателю глубже ощутить эмоциональную сторону интонации, более точно «прочитать» эмоциональный код информации.

Вместе с тем музыка нередко воспринимается как исключительно звуковое искусство, обращенное главным образом к слуховым рецепторам. Усиление данной тенденции (в том числе за счет превалирования прослушивания музыкальных аудиозаписей, а не живого исполнения) выступает ограничителем для целостного эмоционального развития личности исполнителя и слушателя в процессе музыкальной деятельности. Очевидно, что в данных условиях «выпадает», исчезает из поля зрения наглядная, видимая сторона музыкального исполнения – мимическая и двигательная экспрессия.

Считаем важным подчеркнуть, что, несмотря на то что коммуникативная природа музыки подробно рассмотрена в трудах многих авторов, подход к исполнению музыки в ситуации непосредственного общения и проявлению внешней экспрессией не является характерным и общепризнанным при обучении игре на музыкальном инструменте, тогда как именно в этом, на наш взгляд, заключается большой потенциал для эмоционального развития личности учащихся. Наша позиция ни в коей мере не отрицает важности заключенного в музыкальной интонации эмоционального кода, и в целом значимости постижения музыкального (в чисто звуковом формате) образа для развития эмоциональной сферы исполнителя и слушателя. Мы лишь хотим указать на большой потенциал внешней стороны исполнения музыки (экспрессии исполнения), который с успехом может быть использован в процессе обучения музыке и процессе воспитания учащегося-исполнителя. Полагаем, что внешняя сторона исполнения способствует обогащению музыкальной коммуникации, служит дополнительным «мостом» общения, способствует более полному раскрытию эмоциональности исполнителей и слушателей.

В целях совершенствования процесса обучения музыке важно понимать сущность и закономерности развития эмоциональной сферы личности.

Под эмоциональным развитием личности понимается: а) постепенная дифференциация эмоций и чувств, осознание своих чувств и чувств другого человека; б) расширение круга объектов и субъектов, вызывающих эмоциональный отклик; в) обогащение переживаний.

Развитие чувств предполагает формирование способности их контролировать и регулировать. Эмоциональный мир человека – это эмоции, аффекты, настроения, чувства. Эмоции – это основная мотивационная система человека, обусловленная взаимоотношениями субъекта с окружающей средой, а также индивидуальными психическими процессами (память, воображение и т. п.). К разновидностям эмоций относят аффекты и настроения. Под аффектами понимаются сильные, но относительно кратковременные эмоциональные состояния, которые сопровождаются резко выраженными двигательными проявлениями. Настроения – сравнительно продолжительные устойчивые психические состояния умеренной или слабой интенсивности, которые проявляются в качестве положительного или отрицательного эмоционального фона психической жизни индивида. Чувства появляются в онтогенезе позже, чем эмоции. По своей сути чувства социальны, поскольку связаны с отношениями между людьми, с потребностью эмоционального контакта (симпатия, сочувствие, прощение, общительность и др.). Связь чувства с эмоциями проявляется в том, что чувство переживается и обнаруживается в конкретных эмоциях. Чувства обладают относительной устойчивостью и постоянством, а эмоции возникают в ответ на конкретную ситуацию.

При работе над эмоциональностью учащихся важно учитывать, что развитие человека как социального существа представляет собой ряд последовательных количественных и качественных изменений; эмоциональное развитие человека отвечает общим законам его психического развития (от простого к сложному, от низшего к высшему) – все это требует постепенного усложнения и дифференциации, проводимой над развитием эмоционально-чувственной сферы личности работы.

В настоящее время научный дискурс относительно развития эмоциональной сферы личности организуется с привлечением сравнительно нового научного термина – «эмоциональный интеллект» [1–4]. Под эмоциональным интеллектом человека понимается духовная способность индивида, обеспечивающая понимание собственных переживаний и переживаний других людей. Практическая польза развитого эмоционального интеллекта заключается в том, что лица, обладающие им, характеризуются незаменимыми в современном мире просоциальными качествами [2, 3]. У них развито самосознание, они умеют управлять эмоциями, способны мотивировать себя на деятельность, способны сопереживать и сочувствовать, владеют «искусством» строить и поддерживать взаимоотношения с другими людьми (устанавливать глубокие, тесные, эмоционально насыщенные контакты), они обладают способностью жить настоящим (переживая настоящий момент жизни во всей его полноте), при этом ощущать неразрывность прошлого, настоящего и будущего.

Способность к пониманию эмоций означает, что человек может:

- распознать эмоцию (установить сам факт наличия эмоционального переживания у себя или у другого человека и момент появления этой эмоции);
- идентифицировать эмоцию (установить, какую именно эмоцию испытывает он или другой человек):
- найти вербальный эквивалент эмоции (выразить, описать эмоцию словами).

Задача развития эмоционального интеллекта подрастающего поколения – это требование времени, указывающее на то, что человеку для успешной жизнедеятельности в социуме

и для личностного развития необходимо научиться понимать собственные чувства, фиксировать момент их возникновения и ими управлять [2, 3].

Каждый вид искусства вырабатывает свой особый вид обратной связи, при помощи которой человек может принимать и передавать вовне окружающим эмоциональное состояние. К настоящему времени в сфере современного художественного образования разработано достаточно много приемов и методов работы, содействующих развитию эмоционального интеллекта учащихся [4]. Особенно в этом преуспели театральные школы и студии, в которых создано много практических методик, делающих речь и движения актера эмоционально-выразительными, доступными для понимания. В данной статье, говоря о возможностях развития эмоционального интеллекта учащихся, мы сосредоточимся, в первую очередь, на возможностях музыкального искусства, а также коснемся искусства пантомимы и танца, где наиболее активно используются двигательные и мимические способы выражения эмоционального содержания художественного произведения, важные для музыканта-исполнителя.

Важной характеристикой музыкальной деятельности с точки зрения развития эмоционального интеллекта является то, что занятия музыкой совершенствуют у учащихся не только музыкальный слух в плане его звуковысотной, темповой, динамической и иных составляющих. В своем единстве понимание интонационных, ритмических, темповых, тембровых, динамических сторон музыкальной речи способствует развитию эмоционального слуха учащихся – важной составляющей эмоционального интеллекта. Очевидно, что в повседневном общении владение интонацией произнесения и узнавание настроения собеседника по интонациям его голоса способствуют лучшему взаимопониманию. Понимание состояний и намерений человека без слов, только на основе интонации его высказывания, – чисто интуитивная способность и одновременно важнейшая характеристика эмоционального интеллекта личности. В музыкальной педагогике данному вопросу уделяется самое пристальное внимание.

Пение в хоре, игра в оркестре либо ансамбле развивают способность ориентироваться на других людей, согласовывать свои действия с другими участниками совместного музицирования. Слаженные совместные действия в исполнении музыкального произведения являются важнейшим условием создания художественного образа. Для достижения этой цели каждому участнику музыкального коллектива необходимо постоянно соразмерять свои собственные действия с действиями коллег, чувствовать партнера, реагировать на сигналы дирижера.

Музыкантам приходится сталкиваться с необходимостью развития у себя такого важного качества личности, как самодисциплина, что основано на самоконтроле. Навык самодисциплины касается умения генерировать в себе те эмоции, которые необходимо выразить через музыкальное произведение, достойно его исполнить, а также быть готовым проявить свое мастерство к точно определенному сроку выступления.

Очень важным моментом в развитии эмоционального интеллекта учащихся на уроках музыки является богатство эмоционального словаря. С помощью вербального оформления эмоций исполнитель понимает замысел композитора (как правило, соответствующие указания даются в начале произведения), с другой стороны – при помощи слов-описаний слушатель

может определить и охарактеризовать эмоцию, выраженную в музыке. Слово в этом случае играет роль маркера, который указывает на ту или иную эмоцию и дает возможность отличить одну эмоцию от другой.

Для развития словарного запаса на занятиях музыки некоторыми педагогами активно используется список слов-эпитетов, соответствующих разному эмоциональному содержанию музыки. В качестве примера приведем некоторые слова-описания, дифференцированные по группам с учетом «ключевых» эмоций:

– радостно: празднично, звучно, звонко, блестяще, бодро, игриво, бойко, ловко, ослепительно, лучисто, лучезарно;

– торжественно: величественно, триумфально, победно, призывно, величаво, пышно, помпезно, грандиозно, значительно, роскошно, эффектно, открыто, жизнерадостно;

– энергично: мужественно, решительно, смело, сильно, гордо, уверенно, с достоинством, настойчиво, неукротимо, неумолимо, отважно, маршеобразно, напористо, независимо, непокорно, самозабвенно.

Специально подготовленный набор эпитетов помогает расширить сферу доступных эмоциональных переживаний, узнать об оттенках эмоциональных состояний. С другой стороны, обогащение вербального словаря расширяет границы переживаемых чувств. При этом в образовательном процессе важно помнить, что сначала учащийся должен проанализировать собственные ощущения и только затем перейти к осознанию связанных с ними эмоций, поиску их вербального эквивалента.

Важным элементом музыкальных занятий в целях развития эмоционального интеллекта выступают средства пантомимы и танца. Использование элементов хореографии позволяет раскрепостить «зажатых» учащихся, развить внешнюю сторону эмоциональности, поработать над артистизмом исполнения музыкальных номеров. Одним из наиболее действенных способов работы в этом направлении является пластическая импровизация, суть которой заключается в проявлении спонтанной, неподготовленной двигательной реакции на звучащую музыку.

Таким образом, эмоциональный интеллект – важный компонент человеческого сознания, отвечающий за процессы саморегуляции человека и выстраивание конструктивных, эмоционально насыщенных отношений между людьми. Общественный запрос на развитие эмоционального интеллекта пришел не из образовательной практики, а из социально-экономической сферы, когда стало очевидным, что эмоциональная подготовка специалиста играет в достижении успеха не меньшую роль, чем его профессиональная подготовка.

В процессе индивидуальных и коллективных занятий музыкой, в которых развиваются эмоциональный слух, эмпатия, чувства такта и ритма, умение соотносить свои действия с действиями партнеров, задача формирования эмоционального интеллекта учащихся имеет большие шансы для успешной реализации.

Литература

1 Андреева, И. Н. Азбука эмоционального интеллекта / И. Н. Андреева. – СПб. : БХВ-Петербург, 2012. – 288 с.

2 Гоулман, Д. Эмоциональный интеллект / Д. Гоулман. – М. : АСТ: АСТ Москва ; Владимир : ВКТ, 2009. – 478 с.

3 Карузо, Д. Эмоциональный интеллект руководителя: как развивать и применять / Д. Карузо, П. Сэловей. – СПб. : Питер, Питер Пресс, 2017. – 319 с.

4 Рождественская, Н. В. Художественное творчество и эмоциональный интеллект / Н. В. Рождественская. – СПб. : Санкт-Петербургская государственная академия театрального искусства, 2012. – 138 с.