

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБРАЗОВАНИЯ

Эмоциональный интеллект музыканта: модели и основные компоненты

Ли Баоцюань

Аспирант

Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена

Санкт-Петербург, Россия

baoquan0223@outlook.com

ORCID 0000-0000-0000-0000

Поступила в редакцию 05.11.2023

Принята 21.12.2023

Опубликована 15.01.2024

УДК 796.012.1(510):373.3.016.2

DOI 10.25726/e3305-0741-1174-I

EDN BEIKQQ

ВАК 5.8.7. Методология и технология профессионального образования (педагогические науки)

OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Аннотация

Современная реальность выдвигает серьезные требования к повсеместному введению качественного образования, которое, в свою очередь, направлено на всестороннее развитие личности. Именно по этой причине эмоциональный интеллект привлекает все больше внимания ученых как в России, так и по всему миру. Объектом исследования становится не только эмоциональный интеллект как феномен, но и его влияние на успеваемость школьников и их социализацию. У музыкального образования эмоциональная составляющая, пожалуй, больше, чем у любого другого рода человеческой деятельности, влияет на улучшение эмоционального интеллекта учащихся. Позитивный настрой, в свою очередь, помогает выстраивать ученикам гармоничные коммуникации со сверстниками, родителями, педагогами, понимать свои желания, эмоции и мотивацию. В рамках статьи анализируются ряд компонентов эмоционального интеллекта и особенности его формирования в процессе обучения музыкантов. Формулируется вывод о том, что формирование и развитие эмоционального интеллекта – это последовательный и сложный процесс, который требует усилий как со стороны педагога, так и со стороны ученика. Как будущий, так и действующий музыкант должен быть способен не только к саморефлексии, но и к эмпатии. Способность понимать, управлять и контролировать свои и чужие эмоции – важный навык для любого члена современного общества.

Ключевые слова

эмоциональный интеллект; обучение музыке, образование, эмоции, регулирование, всестороннее развитие.

Введение

Интеллект человека на протяжении всей истории часто становился объектом исследования, а вот эмоциональная сфера длительное время оставалась без внимания. Данные исследований последних десятилетий показывают, что для достижения успеха в карьере человек сегодня, как правило, больше опирается на свой эмоциональный интеллект, чем на коэффициент интеллекта (IQ) (Mayer, Salovey, Salovey, 1999). Таким образом, развитие эмоционального интеллекта играет очень важную роль в здоровом росте учащихся. Однако следует признать, что эмоциональный интеллект человека не

является результатом генетики и формируется в процессе образования и воспитания, а потому поиск путей его развития имеет серьёзное значение для образования.

Именно поэтому сегодня во всем мире наблюдается существенный рост интереса к исследованию эмоционального интеллекта, равно как и к его влиянию на успеваемость и социализацию учеников музыкальных образовательных учреждений. Обнаружена и прямая связь эмоциональных компетенций учеников с их успеваемостью – от уровня их развития зависит способность начинающих музыкантов выстраивать отношения со сверстниками, родителями, педагогами, осознавать свои желания, эмоции и мотивацию (Безбородова, 2018).

В данной статье дано определение эмоционального интеллекта и рассмотрены пути его совершенствования в образовательной системе Китая.

Материалы и методы исследования

Под эмоциональным интеллектом понимается комплекс способностей и навыков индивида, его умение осознавать и выражать свои эмоции, понимать эмоции других людей и уметь контролировать их в процессе решения тех или иных задач (Mayer, Salovey, Caruso, 2004]. Данное определение понятия эмоционального интеллекта было дано в 1990 году профессором Йельского университета Питером Саловей во время работы в Университете Нью-Гемпшира. Термин использовался для описания эмоциональных черт, которые имеют решающее значение для успеха. Психологами выявлено, что люди с высоким уровнем эмоционального интеллекта имеют больше шансов на успех, чем люди с высоким IQ.

Клинический психолог Рувен Бар-Он, который является одним из учёных, занимающихся проблемой эмоционального интеллекта, выделил ряд ключевых способностей, посредством которых человек может чувствовать себя счастливым, и разделил их на несколько категорий: внутриличностную, межличностную, адаптивную, управление стрессом и общее настроение.

1. Внутриличностный эмоциональный интеллект подразумевает управление своими эмоциями. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет понимать свои чувства и состояние, быть уверенным в себе, уметь выражать свои эмоции и мысли.

2. Межличностный эмоциональный интеллект. Данный критерий подразумевает умение индивида не только распознавать свои эмоции и управлять ими, но и применять данный навык к эмоциям окружающих его людей. Чувствительность к чужим эмоциям выражается через эмпатию, которую можно отнести к компонентам эмоционального интеллекта. Именно благодаря эмпатии человеку не только гораздо легче выстраивать деловую коммуникацию и устанавливать межличностные связи в своём окружении, но и укреплять их, делать более прочными (Елефференко, 2007).

3. Адаптивный эмоциональный интеллект. В названии содержится сущность данного компонента понятия. Способность подстраиваться, приспосабливаться к особенностям окружающих позволяет человеку не только легко встроиться в любые условия и адаптироваться к разнообразным, в том числе стрессовым ситуациям, но и контролировать эмоции других людей в критических или конфликтных ситуациях (Анцыферова, 1981).

Современный мир в эпоху инноваций и глобализации требует от людей быстрого реагирования – способности с готовностью принимать новые вызовы, а потому именно адаптивность позволяет индивиду интегрироваться в новые условия и добиться успеха в любой области. Именно адаптивный эмоциональный интеллект требуется современному человеку в различных аспектах жизни и особенно на пути достижения успеха в трудовой деятельности – помогает лучше управлять временем, принимать взвешенные решения и эффективно коммуницировать с деловыми партнерами (Монина, 2011). Не менее важен адаптивный эмоциональный интеллект и для музыканта, который не только должен чувствовать и понимать музыку, пропуская ее через спектр своих эмоций, но и улавливать настроение публики.

4. Стрессоустойчивость и контроль (управление стрессом). Эмоциональный интеллект работает на защиту индивида от атак собственных эмоций, не позволяя стать их заложником, например, впасть в гнев или в уныние, дает возможность рационально мыслить, здраво поступая в той или иной стрессовой ситуации, осуществлять контроль над эмоциями.

5. Общее настроение. Высокий уровень эмоционального интеллекта позволяет человеку осознавать свои успехи, чувствовать себя счастливым и удовлетворенным, легко справляться с неудачами, быть целеустремленным, оптимистичным.

В 1995 году американскими психологами Майером, Саловеем и Карузо было разработано подробное описание эмоционального интеллекта с выделением его ключевых компонентов:

Рисунок 1. Структура эмоционального интеллекта по Дж. Майеру и Саловееву

Третья модель – модель эмоционального интеллекта Гоулмана – является смешанной и создана на базе предыдущей модели. Так, к пяти компонентам, выделенным Майером, Саловеем и Карузо, Гоулман добавил ещё три – настойчивость, энтузиазм и социальные навыки.

Между представленными моделями существуют различия, однако их объединяет важность такого навыка, как умение управлять своими и чужими эмоциями.

Результаты и обсуждение

Говоря об эмоциональном интеллекте музыкантов, следует отметить, что он развивается ещё в процессе обучения, ведь музыка – это один из важнейших инструментов его формирования и совершенствования. Музыка обладает множеством разнообразных аспектов, один из которых – эстетический. Музыка, как ни одна другая сфера человеческой деятельности, способствует развитию эмоциональности у индивида: внимания к своим эмоциям и их пониманию, чуткому отношению к эмоциям оппонентов. Влияние музыки на эмоциональный интеллект человека проявляется и в способности музыки моделировать у реципиентов широкий спектр эмоций – от самых вдохновляющих и жизнеутверждающих до печальных и даже агрессивных.

То есть базовой функцией музыки является формирование эмоционального состояния человека. Известный факт, что прослушивание той или иной мелодии может улучшить настроение индивида или же, наоборот, ввести в состояние грусти, тревоги, иного негативного эмоционального состояния. Таким образом, посредством игры на инструменте музыкант может управлять чувствами и эмоциями слушателей, растрогать их до глубины души и установить между собой и зрителями прочную эмоциональную связь. Пианист или иной инструменталист, равно как и вокалист, своим исполнением вполне способен погрузить аудиторию в любое состояние, добраться до самых потаённых уголков души слушателей.

При этом отметим, что развитие эмоционального интеллекта у музыканта – довольно длительный и сложный процесс – в качестве врожденного он имеется у единиц. Такой навык требует постоянного самоанализа, глубокого осознания собственных эмоций, их постоянного контроля и совершенствования. Музыкант должен находить свои способы передачи собственных эмоций слушателям и зрителям, развивать свою эмоциональную чувствительность.

В настоящее время учёные в разных странах начинают осознавать важность когнитивной функции музыки – включая удовольствие от её прослушивания, влияние на состояние интеллекта людей, их эстетическое развитие, отмечают её образовательную функцию (Горбатова, 2014). Включение музыкального образования в учебный процесс кроме эстетического воспитания учащихся направлено на развитие у них эмоционального интеллекта, помогающего достичь лучших результатов как в музыке, так и в основном обучении.

Для развития эмоционального интеллекта посредством введения музыкальных занятий в учебный процесс необходимо:

1. Пробудить чувственное восприятие учеников уже на начальном этапе обучения музыке.

Музыка способствует очищению сердец и развитию эмоций людей. Музыкальное творчество – это процесс открытия и создания красоты, и этот процесс всегда индивидуален. Учителя музыки должны хорошо понимать потребности каждого учащегося, применять личностный подход в обучении их пению или игре на музыкальных инструментах, грамотно подбирать музыкальный материал, чтобы помочь учащимся сформировать правильный взгляд на жизнь и ценности. Кроме того, педагоги ответственны за развитие у своих подопечных позитивных, смелых и новаторских личностных качеств, которые в дальнейшем помогут им лучше справляться со сложными жизненными ситуациями (Пэй, 2016).

Согласно последним научным изысканиям, усвоение музыкального материала, игра на инструментах и пение позволяют ученикам существенно увеличить свой эмоциональный опыт и отзывчивость.

2. Улучшать способности эмоциональной регуляции учеников.

Как уже отмечалось, одним из свойств музыки, которая самым непосредственным образом влияет на эмоциональную сферу человека, является гармонизация эмоций. Исследования в этой области показали, что музицирование способствует координации нервной системы, оказывает благотворное влияние на психологическое и физическое здоровье индивида.

Известно, что музыкальное образование ребёнка нужно начинать в детском или хотя бы в подростковом возрасте. Усвоение музыкального материала и освоение игры на музыкальных инструментах у детей идёт гораздо проще, а потому детство и юношество – самое оптимальное время для активного развития их эмоционального интеллекта. Музыка позволяет ученикам распознавать свои и чужие эмоции, что положительно сказывается на их общем настрое и закладывает прочную основу для всестороннего развития личности (Чжан, 2009). Например, прослушивание таких композиций, как: «Симфония № 6» Л. ван Бетховена, «Аве Мария» Ф. Шуберта, «Колыбельная» И. Брамса, расслабляет и успокаивает учеников, «Мазурка» Ф. Шопена, «Мелодии» А. Рубинштейна, «Вальс» И. Штрауса помогают им нивелировать чувства волнения и тревоги, а «Шестая симфония» П. Чайковского – улучшить самочувствие и стимулировать активность.

3. Тренировка воли и укрепление самооценки.

С самого раннего возраста необходимо воспитывать в ребёнке уверенность в себе и своих успехах, учить справляться с неудачами. В случае с будущими музыкантами это вдвойне важно, ведь их будущая профессия подразумевает концертную деятельность, сопряжённую с большим нервным напряжением. В свою очередь, уверенность в себе, в своём таланте, умение принять свои ошибки и исправить их на пути продвижения к конечной цели являются одними из главных компонентов эмоционального интеллекта.

При этом музыкальное образование остаётся очень индивидуальным и творческим процессом. Поэтому во время обучения и педагоги, и родители должны давать ребёнку больше самостоятельности, вдохновлять его, давать только хорошо продуманную грамотную критику, чтобы он не замыкался в себе и стремился к личностному и творческому росту. Здесь применим исключительно индивидуальный

подход – для достижения положительных результатов на каждом этапе обучения учителям музыки необходимо подбирать оптимальные методы и инструменты, репертуар, разработанный с учётом способностей и возможностей прогресса конкретного ученика.

4. Развитие межличностных отношений.

Музыкальной деятельности свойственна групповая природа, а потому выстраивание связей в коллективе – это важнейший аспект для поддержания в нём оптимальной психологической атмосферы. Развитый эмоциональный интеллект позволяет избегать конфликтов, рассматривать проблемы не только со своей, но и с точки зрения оппонента, развивает умение находить компромисс в любом споре и регулировать эмоции во взаимодействии с окружающими даже в самой сложной ситуации. Именно поэтому педагог помимо прочего должен формировать в классе атмосферу толерантности, развивать у учеников чувство командной работы, улучшать их способность эффективно взаимодействовать друг с другом и с ним самим как в классе, так и за его пределами (Шанг, 2009).

Одним из способов развития командной работы является ансамблевое музицирование и пение в хоре – именно там как музыкантам, так и педагогам, как ни в одной другой музыкальной дисциплине, необходимо чувствовать друг друга, уметь распределять роли, уступать и избегать агрессивной конкуренции.

Заключение

Таким образом, формирование и развитие эмоционального интеллекта – это последовательный и сложный процесс, которые требуют усилий как со стороны педагога, так и со стороны ученика. Способность понимать, управлять и контролировать свои и чужие эмоции – важный навык для любого члена современного общества, который не является генетической предрасположенностью, а потому требует формирования и развития, в том числе посредством музыки.

Список литературы

1. Анцыферова Л.И. К психологии личности как развивающейся системе // Психология формирования и развития личности. 1981. С. 3-19.
2. Безбородова Л.А. Теоретические и практические основы проектирования процесса музыкального образования младших школьников. Москва: тип. МПГУ, 2018. С. 167.
3. Горбатова О.В. Особенности социально-коммуникативной функции музыки в современной культуре // Культура. Духовность. Общество. 2014. №14. С. 141-145.
4. Елеференко И.О. Синергизм эмпатии // Общество. Среда. Развитие (Terra Humana). 2007. №4. С. 27-40.
5. Мона Г.Б. Эмоциональный интеллект как фактор личностного и профессионального роста // Ученые записки Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики. 2011. №3 (33). С. 88-94.
6. Пэй Чжисинь. Краткое обсуждение развития эмоционального интеллекта учащихся с помощью обучения музыке [J]. Научный китайский язык, 2016 (12Z).
7. Чжан Айлинг. О развитии эмоционального интеллекта у учащихся средней школы при обучении музыке [J]. Журнал медицинского колледжа Цзинганшань. 2009. № 16 2). С. 22-23.
8. Шанг На. О развитии эмоционального интеллекта учащихся с помощью музыкального образования [J]. Журнал Наньчанской средней школы. 2009. № 24 (3). С. 86-87.
9. Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D. Emotional intelligence: Theory, findings, and implications / J.D. Mayer, P. Salovey, D. Caruso // Psychol. Inq. -2004. - Vol. 15. - No. 3. P. 197-215.
10. Mayer, J.D., Caruso, D.R, Salovey P. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence // Intelligence. 1999. 27. P. 267–298.

Features of motivation of Chinese primary school children for physical activity

Li Baoquan

Postgraduate student
The Herzen State Pedagogical University of Russia
Saint Petersburg, Russia
baoquan0223@outlook.com
ORCID 0000-0000-0000-0000

Received 05.11.2023
Accepted 21.12.2023
Published 15.01.2024

UDC 796.012.1(510):373.3.016.2
DOI 10.25726/e3305-0741-1174-I
EDN BEIKQQ

VAK 5.8.7. Methodology and technology of vocational education (pedagogical sciences)
OECD 05.03.HE EDUCATION, SPECIAL

Abstract

Modern reality puts forward serious demands for the widespread introduction of quality education, which, in turn, is aimed at the comprehensive development of the individual. It is for this reason that emotional intelligence is attracting more and more attention from scientists, both in Russia and around the world. The object of the study is not only emotional intelligence as a phenomenon, but also its influence on the academic performance of schoolchildren and their socialization. Music education is different and plays a crucial role in improving the emotional intelligence of students. The ability of students to build relationships with peers, parents, teachers, as well as understand their desires, emotions and motivation depends on the level of development of emotional competencies. The article analyzes the components of emotional intelligence and the features of its formation in the process of training musicians. The conclusion is formulated that the formation and development of emotional intelligence is a consistent and complex process that requires effort on the part of both the teacher and the student. Both aspiring and current musicians must be capable of not only self-reflection, but also empathy. The ability to understand, manage and control one's own and others' emotions is an important skill for any member of modern society.

Keywords

emotional intellect; music teaching, education, emotions, regulation, comprehensive development.

References

1. Antsyferova L.I. To personality psychology as a developing system // Psychology of personality formation and development. 1981. pp. 3-19.
2. Bezbordova L.A. Theoretical and practical foundations of designing the process of musical education of younger schoolchildren. Moscow: type. MPSU, 2018. p. 167.3.
1. Gorbatova O.V. Features of the social and communicative function of music in modern culture // Culture. Spirituality. Society. 2014. No.14. pp. 141-145.
3. Eleferenko I.O. Synergism of empathy // Society. Wednesday. Development (Terra Humana). 2007. No.4. pp. 27-40.
4. Monina G.B. Emotional intelligence as a factor of personal and professional growth // Scientific notes of the St. Petersburg University of Management and Economics Technologies. 2011. No.3 (33). pp. 88-94.

5. Pei Zhixin. A brief discussion of the development of students' emotional intelligence through music teaching [J]. Scientific Chinese, 2016 (12Z).
6. Zhang Ailing. On the development of emotional intelligence in secondary school students when learning music [J]. Journal of Jinggangshan Medical College. 2009. No. 16 2). pp. 22-23.
7. Shang Na. On the development of students' emotional intelligence through music education [J]. Nanchang High School Magazine. 2009. No. 24(3). pp. 86-87.
8. Mayer, J.D., Salovey, P., Caruso, D. Emotional intelligence: Theory, findings, and implications / J.D. Mayer, P. Salovey, D. Caruso // Psychol. Inq. -2004. - Vol. 15. - No. 3. P. 197-215.
9. Mayer, J.D., Caruso, D.R, Salovey P. Emotional intelligence meets traditional standards for an intelligence // Intelligence. 1999. 27. P. 267–298.