

From the desk of Ms. Rozalina Gutman,

Russian-born int'l scholar, pianist, composer, educator, author and founder/artistic director of Non-Profit Foundation **"C.H.A.R.I.S.M.A.:** Community Helping to Assure the Rescue, Inspiration and Support for Music and the Arts"

1310 Campus Drive, Berkeley, CA 94708, USA; phone: (510) 845-4624;
RozalinaPiano@comcast.net; www.CHARISMAfoundation.org

Авторские комментарии к стихам песни "Резонанс" ("I Create, When I Resonate" - "Я созидаю благодаря ощущению резонанса") и их связи с исследованиями о влиянии музыки на человеческий мозг.

Эта песня стала реальностью в неожиданно короткий срок, сразу после моего возвращения с 29-й Всемирной Конференции, проводимой Международным Обществом Музыкального Образования (29th World Conference of ISME (Int'l Society for Music Education, Beijing, China, 2010), старейшей и одной из самых престижных в мире организацией, существующей под эгидой ЮНЕСКО, на которой я проводила Международный Симпозиум по проблемам доступности музыкального образования для широких слоёв населения, с использованием данных об исследованиях, связанных с пользой для развития мозга, приносимой музыкальными занятиями.¹

В ходе подготовки к Международному Симпозиуму мне довелось ознакомиться с различной литературой на упомянутую тему, а также посчастливилось установить личные контакты с исследователями мозга. Вся эта информация, а также моё желание поделиться этой значимой, но мало известной информацией вдохновили создание этой песни.

Поэтому моя песня "Резонанс" может быть отнесена к категории "Обучающих песен", в свете классификации исследователя мозга и автора бестселлера Даниила Левитина "Мир в 6 песнях" (best-selling book by Daniel Levitin "The World in 6 Songs". Моя песня создана для того, чтобы вдохновить интерес к познанию упомянутых в ней метафор и идей ("Музыка... Чему ты можешь научить человечество?" "Music... what can you teach

¹ Целью Симпозиума являлось предоставление сравнительного обзора существующих систем музыкального образования, представляемых коллегами из разных стран: Российской Федерацией, Эстонией и Калифорнией. Следующим шагом было выявление условий, которые способствовали успеху (для их возможного претворения в других странах). А за тем следовал обзор результатов несравнимо плодотворного влияния продолжительных занятий музыкой в свете связанных с этим исследований мозга, что является прекрасным доказательством важности сохранения доступности музыкального образования для всех слоёв населения и сохранения занятий в рамках существующего школьного общеобразовательного процесса. Детали (на английском языке):>>>>

Humankind?") На самом деле, каждая строка песни связана с прекрасными источниками информации, которые станут важным открытием для многих.

Поэтому, я решила предоставить некоторые конкретные ссылки на публикации, связанные с упомянутыми исследованиями:

Моя песня "Резонанс" насыщена яркими метафорами, связанными с ролью музыки с процессом эволюции человека ("Музыка... Учась говорить, Неандертальцы пели." "Music... While learning to speak, Neanderthals sang..."), и зовёт к дальнейшему изучению этой занимательной темы (как описано археологом и исследователем мозга, профессором Стивеном Май*феном, автором книги "Поющие Неандертальцы" – the book by Steven Mithen "Singing Neanderthals"). Упоминание в моей песне о теме любви ("Люди - это особая музыкальная раса на Земле, Которая изливает то, что накопилось на сердце в страстную песню Для того, чтобы помочь тебе запомнить, что доверие так необходимо." – "...Humans are only species on Earth, Pouring their hearts into passionate song, To help you remember, that trust is a must...") это метафора, связанная с темой музыкального самовыражения, как с частью необходимого эволюционного достижения (т.к. его возникновение помогло выживанию человеческой расы и связано с инстинктом выживания).

Моя песня "Резонанс" начинается с аллегорического упоминания о громадной ценности музыкальных занятий для умственного развития, включая такие усложнённые умственные функции, которые движут творческим процессом как абстракция ("...Пробуждая в душе глубоко-спрятанную силу, Подобную воображенному полёту в звёздную ночь..." – "...Awakening soul's deep-hidden might, Imagining flight into starry night..."), и других высоко-организованных умственных навыков, которым сложно (если вообще возможно?) обучать другими путями детей в младшем возрасте ("Язык музыки - это интеллектуальное наслаждение." – "...Language of music is mindful delight...") Эти метафоры были вдохновлены темой "музыкальных предсказаний", прекрасно проиллюстрированной в книге профессора Хурона "Сладостное предчувствие" (the book by Prof Huron "Sweet Anticipation"), а также в книге Джоны Лерера "Пруст был исследователем мозга" (best-selling book by Jonah Lehrer "Proust Was a Neuroscientist"). Упоминание о сбалансированном сознании глубоко созвучны с важным исследованием, проведённым доктором Шлаугом о значительном росте части детского мозга, называемой corpus callosum, в результате продолжительных музыкальных занятий ("Музыка... Ты уравновешиваешь мой разум, ты позволяешь мне превзойти себя..." – "Music... You balance my mind, you let me transcend...")²

Хотя невероятная сила музыки не безызвестна, её полный потенциал в сфере умственного развития лишь должен быть осознан в широких кругах. Разумеется, что нет нужды объяснять успокаивающую силу воздействия колыбельной песни на взволнованного младенца ("Музыка... 1ая колыбельная остаётся с нами навсегда..." – "Music... First lullaby is always with us..."). Ни один популярный фильм не смог бы добиться популярности без своего музыкального сопровождения. Без сомнения, музыка серьёзно облегчает обучение в очень

² >>>Результаты исследований, проведённых при помощи магнитного резонанса, показали, что ткани в >>>, соединяющие левое и правое полушарие мозга на 15 % шире у тех, кто начал заниматься музыкой до 8 лет. (>>> <<<)

раннем возрасте таким важным понятиям как алфавит ³ ("Музыка... Песня об алфавите помогла нам блистать среди одноклассников." - "Music... Alphabet song made us star in our class...")

Однако же, существующее многообразие полезных факторов, достигаемых в процессе музыкального образования, должно быть плодотворно использовано на более усложнённом уровне.

Знаменитый американский композитор Аарон Коплэнд объяснял в своих публичных лекциях ("Музыка и воображение" – "Music and Imagination") много-гранную природу музыки, которая включает в себя не только эмоциональный уровень. На самом деле музыка способна открыть более глубокое многообразие интеллектуальных наград ("... Спасибо за бесценное откровение: Язык музыки - это источник интеллектуального наслаждения..." – "... Thank you for sharing priceless insight: musical language is mindful delight...") для тех, кто способен и обучен их интерпретировать, благодаря осведомлённости с утончёнными деталями музыкального языка, что является одновременно источником умственной нагрузки и мгновенного эстетического наслаждения, сравнения которому практически не существует ("Музыка... Полифония даёт возможность росту мышления..." – "Music... Polyphony makes my thinking expand...") И как средство для поддержания активности сознания во всех возрастных категориях, музыка оказывается просто непривзойдённым и моментально-действующим средством самосовершенствования для всех поколений. ("You must remember this..." Scientific American (Sept, 2010), а также различные статистика о положительном влиянии музыки на больных, страдающих болезнью Паркинсона.)

Я надеюсь, что такие слова в моей песне, как "Музыка... Диссонантным мыслям ты приносишь умиротворение и просветление..." (Music... to dissonant thoughts you bring peace, you bring light...), послужат напоминанием о необычайных излечивающих способностях слушания музыки и активного участия в музицировании (бесспорно продемонстрированными в бестселлере "Музыкафилия" и видео "Музыкальные Мышления" одного из широко известных невропатологов Оливера Сакса "Musicophilia" and his video "Musical Minds" by Oliver Sacks)⁴ Современны исследователи начинают делать открытия о необычайных способностях для трансформации мозга в сфере обезболивания (физического и эмоционального), которое может быть по праву сравнено по силе действия с обезболивающими лекарствами и бета-блокерами, благодаря способности музыки изменять уровень нейро-передаточных веществ в организме человека (вкл. "чувствую-хорошо" допамин).

Ученные выяснили, что процесс осознания звуковых ощущений, отличается от осознания всех остальных ощущений. Достаточно уникальный для человеческого организма процесс осознания звуков включает их воспроизведение при помощи специализирующихся в резонансе определённых звуковых частот нейроновых клеток. Возможно, что

³ В Америке нет такого ребёнка, который бы в раннем возрасте не изучил английский алфавит без знаменитой песенки ">><<", которая удачно укладывает буквы алфавита в мелодию всем известной народной песенки.

⁴ Воспользуюсь случаем заметить, что мы будем благодарны откликам об эмоциональном воздействии от людей, которым довелось соприкоснуться с песней, т.к. мы собираем данные для исследователей, вкл. такие замечания как "отвлеклась от боли", "прослезилась от воспоминания, связанного с образом в музыке"...

последующее углубление исследований в этом направлении позволит лучше понять механизмы глубокого воздействия музыки на человеческое сознание. ("...Пробуждая в душе глубоко-спрятанную силу... "...Awakening soul's deep-hidden might...")

Название моей песни "Я создаю благодаря ощущению резонанса" ("I Create, When I Resonate"©) - это поэтический перевод с древне-еврейского/арамейского знаменитого древнего изречения "Авра Къдавра" ("Avra K'davra"), и выбран он неслучайно. Одной из причин является то, что оно отражает уникальную способность резонанса, присущую нашему мозгу. Кроме того, метафора "чуда", с которой часто связывают это изречение, символизирует чудесные способности трансформации человеческого мышления, которые присущи музыке.

Таким образом, использование этого выражения демонстрирует символическую связь с давней традицией прошлого, которая возрождается к жизни, благодаря тому что сила музыки предоставляет прекрасную возможность представителям последующих поколений лично соприкоснуться с чувствами и реальностью, бытовавшими в прошлом. Это способность относится к высшей иерархии мыслительной деятельности, которая отличает человека от другим обитателей нашей планеты ("Возроди безвременное чувство, словно [бросая] звуковой бумеранг в [прошлое], Наполнив нотную запись теплом своего голоса, Помогая последующим поколениям сделать шаг вперед в процессе эволюции" "...Evoke ageless feeling through sound-boomerang: Fill music score with the warmth of your voice...").