Содержание

Введение

1 Появление музыкальной психологии

2 Этапы становления музыкальной психологии как самостоятельной научной дисциплины

Заключение

Список литературы

Введение

Актуальность этой работы состоит в том, что музыкальная психология в нашей стране является новейшей областью научного познания. Не требует особых доказательств тот факт, что музыка играет важную роль в человеческом обществе. Прежде всего, ее развивающий, образовательный и воспитательный факторы влияют на становление и развитие личности, ее ценностных ориентации. Известно, что музыка воздействует на жизнь человека самыми разными способами. Она может влиять на его настроение, побуждать к действию или способствовать релаксации. Музыка, также, является одним из критериев социальной аффилиации (она помогает идентифицироваться с определенной социальной группой или чувствовать свою отстраненность от нее).

В общеобразовательных школах, различных учреждениях эстетического развития детей, предмет "Музыка" равноправно входит в комплекс личностно развивающих предметов. Понимая роль музыки в данном процессе, уже многие десятки лет по всей стране функционирует развитая сеть музыкальных школ, студий, школ искусств.

Все эти и многие другие явления составляют предмет исследований музыкальной психологии. Все чаще музыка привлекает к себе интерес психологов в силу того, что она оказывает опосредующее влияние на развитие и функционирование механизмов обучения, памяти, восприятия, поведения, эмоций, интеллекта, языка, развития, образования, психотерапии.

И, соответственно, к психологии часто обращаются музыканты: интересуются ли музыковеды познанием музыкальной структуры, изучают ли историю музыки и ее социологические перспективы; ищут ли исполнители и преподаватели пути улучшения в практической деятельности или развитие профессиональных умений и навыков.

Итак, целью нашей работы является рассмотреть развитие отечественной музыкальной психологии в XX в.

1 Появление музыкальной психологии

К концу XIX-началу ХХ века постепенно происходило обособление музыкальной психологии от других психологических областей. На протяжении второй половины XIX-XX веков можно проследить этапы зарождения и становления музыкальной психологии как отдельной отрасли психологического знания.

В начале ХХ века были выделены основные задачи музыкальной психологии:

1. познать связь психических функций, на которых основываются все музыкальные явления;

2. исследовать функционирование музыки, психологию занимающихся музыкой людей. Причины различного воздействия музыки и ее выразительности.

Также музыкальная психология видела своей задачей изучение внутреннего мира самой музыки в той форме, как она раскрывается в творческом акте. Этими проблемами занимались видные психологи, музыковеды, педагоги-музыканты XIX-XX веков.

Нас, в данной статье, интересует тесная взаимосвязь и взаимовлияние музыкальной психологии и музыкальной педагогики. Так, активно развивалось направление психологии музыкального развития, которое изучало индивидуальную предрасположенность к музыке в раннем возрасте, и в дальнейшем переросла в музыкальную психологию детей, занимающуюся предрасположенностью к музыке, типичными и индивидуальными формами ее раскрытия, психологией музыкальной одаренности (ощущения, восприятия, памяти, эмоций и фантазии). Далее это переросло в одну из ветвей музыкальной педагогики, оставшись и в наши дни активно изучаемым направлением музыкальной психологии.[[1]](#footnote-1)

Еще в начале века появляется ряд интересных работ, связывающих области музыкальной психологии и педагогики. Так, например, К. Флеш «Упражнения для скрипки» 1928 и А. Хальм «Упражнения для фортепиано» 1930, разбирают технику преподавания вплоть до медицинской психологии. Интересна и прогрессивна идея Карла Адольфа Мартинсена. В своей работе «Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли» 1930/37, он опирается на взгляды В. Вундта (немецкого психолога), и говорит о необходимости решительной замены физиологической установки в музыкальной педагогике на психологическую. «На место технического обучения, идущего от внешнего к внутреннему, должно поставить обучение, идущее от внутреннего к внешнему».

Одной из первых точек соприкосновения психологии и педагогики можно считать проблему музыкальных способностей и одаренности. Так, проблемами психической наследственности и индивидуальных различий человеческих способностей еще в 60-е годы прошлого века начал заниматься Френсис Гальтон, который утверждал, что гениальность или ее отсутствие зависят от наследственности, а не от предоставленных возможностей. Также, в XIX веке, давшем начало современной нейрологии, развивается концепция локализации функций в коре головного мозга. И в это же время начинает активно изучаться проблема музыкальности.[[2]](#footnote-2)

Так, Knoblauch (1888) вводит термин «амузия», который подразумевает поврежденные способности к музыкальной активности. Probst (1899,1901) публикует клинико-патологическое изучение амузыкальных людей. Milner в 1962 году, используя тесты Сишора, показывает, что правая височная лобестомия, используемая при эпилепсии, приводит к определенным видам слуховых трудностей, например, сравнение тональных паттернов и суждение о качестве тона были заметно повреждены.

Появляется ряд психологических исследований знаменитых музыкантов: Alajouanine (1948) выпускает его исследования французского композитора Мориса Равеля, Cooper (1970) пишет книгу «Бетховен, последнее десятилетие 1817-1827».

Billroth, хирург из Вены, был одним из первых, кто пытался определить составляющие музыкальных способностей и таланта. Его работа «Wer ist musikalich? « была опубликована в 1894 году. Атомизм в тонпсихологии с его дифференцированным изучением музыкально-слуховой деятельности привел к возникновению атомистического направления и в изучении музыкальных способностей. Такие психологи, как H.Konig, Kwalwasser, J.Mainwaring исследовали элементарные музыкальные способности, связанные с различением высоты, интенсивности, длительности звуков. К. Сишор, например, считал, что музыкальный талант складывается из суммы независимых способностей (»The Psychology of Musical Talent», 1919). Одним из первых сформулировавших теорию «единой музыкальности», не сводящейся к сумме отдельных способностей, был Г.Ревеш (1920). Особенно в его поздних работах проявляется с большей силой влияние ассоцианизма (Einfuhruhg in die Musikpsychologie. Bern, 1946). Здесь же можно отметить работы авторов Hanson (1942) и Shuter (1968).

Широкое распространение в музыкальной психологии получили диагностические методы, благодаря работам К.Сишора и Я.Квальвассера, которых принято считать родоначальниками потока тестовых исследований по изучению музыкальных способностей (истоки этого направления связаны с А.Бине и В.Штерном). Работа в данном направлении была продолжена Н.Вистлером и Х.Вингом.

В нашей стране исследование музыкальных способностей и одаренности также начинается с прошлого века. Так, в Москве в 1893 году выходит книга Г.И. Россолимо «К физиологии музыкального таланта». Автор, к примеру, утверждает, что: «Высокая музыкальная талантливость больше, чем какой-либо другой вид таланта, идет рука об руку с психической неуравновешенностью, психическим расстройством, психической дегенерацией». Что: «Музыкальный талант есть результат анатомического и физиологического совершенства органа музыкального слуха», и «музыкальное творчество есть результат импульсивных процессов в специальном музыкальном аппарате головного мозга». Музыкальная способность опирается на взаимодействие мозговых центров слуха с так называемыми проектированными двигательными актами. Глубинная основа музыкальной одаренности напоминает механизм, близкий по структуре к инстинкту.[[3]](#footnote-3)

Почти все изыскания в области психологии музыкальных способностей шли параллельно с физиологическими и нейрофизиологическими исследованиями (изучалось строение мозга и черепа пианистов, дирижеров, композиторов). Так, в 1936 году М.Б. Кроль, проводивший исследования, связанные с патофизиологией (»Невропатологические синдромы» М., 1936), подчеркивает значение правого полушария для музыкантов-инструменталистов (особенно струнников). От правого полушария, по его мнению, зависит аффективность музыкального исполнения.

И все же, первым основополагающим трудом по праву можно считать работу Б.М. Теплова «Психология музыкальных способностей» (1947). Это была первая попытка систематически исследовать основные музыкальные способности, составляющие ядро музыкальности. Автор выделяет три признака способности, разводит понятия способности и задатки, замечает, что способность не может возникнуть вне соответствующей конкретной деятельности.

За рубежом, где музыкальная психология давно развивается как самостоятельная дисциплина, одной из основных ее областей является музыкальное развитие в детстве и юности и психология музыкального образования. Здесь происходят исследования мотивации процессов эффективного музыкального обучения; эффективного взаимодействия ученика и преподавателя; развития музыкальных способностей, умений и навыков детей; детского музыкального восприятия и т.п.

****2 Этапы становления музыкальной психологии как самостоятельной научной дисциплины****

Предметная область музыкальной психологии не является узко специализированной. Тот факт, что сфера музыкальной деятельности и изучения ее психологических механизмов и особенностей довольно велика, позволяет нам выделить отдельную научную отрасль – музыкальную психологию в рамках психологии в целом. И объединяется она самой природой музыки, ее спецификой и уникальностью как языка, так и рода деятельности. Нельзя отказать музыке в воспитательном, образовательном, терапевтическом и социальном влиянии на человека. И именно психология может достаточно глубоко и научно раскрыть механизмы этого воздействия, обосновать их и внедрить в практику. В своей статье мы сконцентрировали внимание на исторических этапах становления музыкальной психологии как самостоятельной научной дисциплины.

Музыкальная психология донаучного периода имеет глубокую историю. Этот большой исторический период важен с точки зрения накопления знания, эмпирического опыта, расширения проблематики, которые послужили основой для дальнейших экспериментальных исследований, научных обоснований и практических методов. Истоки музыкальной психологии тесно связаны с такими науками, как физиология, эстетика, философия, музыкознание. В конце XIX века многие сферы исследований искусства и художественного творчества психологизируются. В это же время психология в целом начинает отстаивать право на самостоятельность в ряду других позитивных наук и получает официальное признание как отдельная научная область знания. С этими процессами связана постепенная дифференциация области музыкальной психологии от эстетики, философии и музыкознания и образование ее самостоятельной предметной области в рамках психологии.

Но, естественно, другие науки повлияли на процесс формирования и становления музыкальной психологии. Например, характерной является взаимосвязь психологии в целом с естествознанием. Так как в это время еще господствовала идея о применимости методов естественных наук к изучению психических явлений, а физиологические исследования вдохновляли и направляли «новую психологию», то вполне логично, что первые экспериментальные работы, которые принято считать родоначальниками музыкальной психологии, являются психофизиологическими исследованиями. Первыми предметами исследования, которые находятся на стыке двух предметных областей (музыки и психологии) и поддаются естественнонаучным, экспериментальным методам познания, становятся музыкальный звук и слух человека. Также, бурно развивающаяся биология заставила психологов задуматься над проблемами развития психики, что привело к психологическому анализу продуктов развития культуры как материалу, в котором запечатлен процесс развития психики разных народов (В. Вундт).

Другой, параллельной тенденцией развития предметной области музыкальной психологии мы считаем начальную ее малую дифференциацию с музыкальной эстетикой и философией. Такое сочетание привело к исследованиям психологической природы эстетических переживаний, объяснению как протекают процессы музыкального восприятия и творчества, как содержание музыкального произведения обретает свое психологическое выражение, исследованиям психологической природы (психологизма) различных элементов музыкального языка. То есть предметом исследования было изучение музыки как феномена культуры, специфика самой музыки. Знание психологических законов ощущений, восприятия непосредственно применялось для раскрытия собственно музыкальной деятельности. А предметная область музыкознания становится материалом, на котором проводились различные психофизиологические исследования.[[4]](#footnote-4)

Изначально психология развивалась как сугубо академическая наука, но с развитием прикладной психологии расширяется область ее практического применения. Вследствие повышенного интереса к музыкальному образованию и просвещению появляется новая сфера приложения психологических знаний – музыкальная педагогика. Тем самым расширяется предметное поле музыкальной психологии; теперь оно включает сферу изучения и развития музыкальных способностей (в русле атомистического направления): появляются различные теории, развивается метод тестирования при диагностике музыкальных способностей, проводятся их физиологические и нейрофизиологические исследования. В ряду исследователей, которые занимались подобными проблемами можно назвать Knoblauch, H.Konig, J. Kwalwasser, J. Mainwaring, K. Seashore, G. Revesz, N. Wistler.

В целом, в развитии музыкальной психологии как самостоятельной научной дисциплины мы выделили и обосновали с точки зрения анализа ее предмета 3 основных этапа. Процессы, описанные выше, относятся к первому этапу, это вторая половина XIX – начало XX века. Конституирующим фактором появления музыкальной психологии как научной дисциплины в последней четверти XIX века, послужила опора на существующую позитивистскую методологию общей психологии и господствовавшие атомистические традиции. Именно эта парадигма предопределила преобладание объективно-аналитического метода изучения психологизма музыкальных явлений и отдельных психических функций, связанных с ними. Экспериментально-позитивистские исследования послужили источником развития предмета и методов музыкальной психологии на начальном этапе ее становления. В качестве предмета первых психофизиологических работ Г. Гельмгольца и К. Штумпфа выступают музыкальный звук и слух человека (отдельные свойства звука, работа слухового органа, функции и механизмы музыкального слуха). В нашей стране истоки музыкальной психологии можно найти в работах И.М. Сеченова, В.М. Бехтерева, Н.А. Бернштейна и других ученых-физиологов. Несмотря на то, что музыкальная проблематика лежала на периферии главных научных интересов данных исследователей, те проблемы, которые они изучали (психомоторика, идеомоторика, теория построения движений и т.п.) легли в основу объяснения процессов музыкально-исполнительской деятельности (операционально-технический аспект деятельности, координация исполнительских движений, процесс образования исполнительского навыка) и изучения лечебного воздействия музыки.

В этот же период музыкальная психология развивается и в рамках психологии творчества и психологии искусства. Важным, с точки зрения эволюции предмета музыкальной психологии, является тот факт, что в центре изучения в подобных работах находится художественное произведение, то есть «объект». Аналогичные процессы происходят в «психологии музыки», где в центре внимания находится «музыка».

С 20-х по 60-е годы ХХ века – особый вклад в развитие музыкальной психологии привносит гештальт-психология, которая вводит принцип целостного, системного подхода к изучаемому явлению и расширяет возможность изучения музыкального восприятия, творчества, способностей. Это второй этап развития музыкальной психологии. В нашей стране в это время исследования проводятся в рамках культурно-исторической теории Л.С. Выготского, а принципы целостности, системности, причинности развиваются в работах последователей личностно-деятельностного подхода С.Л. Рубинштейна и, позднее, теории деятельности А.Н. Леонтьева. Для нас важно, что именно Л.С. Выготский вводит в отечественную психологию категорию «переживания» как единицу анализа психики. В научных трудах советских психологов актуализируется необходимость изучения переживаний человека в контексте его деятельности, появляется видение функции переживания в ее сигнализировании о личностном смысле событий.

Итак, в конце XIX-начале ХХ века музыкальная психология понимается как узкая специфическая область, изучающая только психологическую природу элементов музыкального языка и музыкально-выразительных средств. То есть предметом изучения музыкальной психологии была сама музыка, исследование ее функционирования, причин различного воздействия музыки и ее выразительности и соответственно психических функций человека, на которых основываются все музыкальные явления (это была «психология музыки»). Параллельно, вследствие ориентации на физиолого-психологический аспект исследований музыкальных феноменов, особый интерес для изучения представляет психомоторика музыкально-исполнительской деятельности, исследование слухового восприятия и развития слуха.[[5]](#footnote-5)

Далее, на развитие предметной области оказали влияние музыкальная педагогика, которая пробудила интерес к изучению специфики способностей и их развития; и гештальт-психология, которая сделала объектом своего изучения восприятие. В этих областях исследований постепенно на первый план выходит категория «переживание» как ядро музыкального восприятия и главная составляющая музыкальности человека. С 60-х годов по настоящее время происходит переход к субъектной парадигме, позволивший в разных аспектах изучать психические процессы, участвующие в создании, воспроизведении и восприятии музыкального произведения и в целом развивающий комплексный подход к изучению субъекта музыкальной деятельности и сознания (композитора – исполнителя – слушателя, учителя-ученика). Этому способствовала пришедшая на смену позитивистской, гуманистическая традиция. Это третий этап становления музыкальной психологии. Результатом осмысления уроков первой половины ХХ века явился постепенный переход к личностно-ориенрированной, субъектной парадигме, ориентированной на общечеловеческие ценности и в науке и в искусстве. Накопленный научный опыт за годы «застоя» военных и послевоенных лет приводит к бурному развитию во всех областях знаний. Обнаруживается общая тенденция к синтезу различных наук, происходит сближение и взаимодействие искусства и психологии. Междисциплинарность, уравновесившая тенденцию к размежеванию и узкой специализации дисциплин, захватила все сферы знания.

На протяжении второй половины ХХ века происходила постепенная эволюция понимания предметного поля музыкальной психологии и его изучения. Переход к субъектной парадигме сказывается на постепенном отказе от изучения отдельных психических функций, участвующих в музыкально-исполнительском процессе. С этого времени, предметом изучения становится субъект музыкальной деятельности (личностные процессы композитора-исполнителя-слушателя, участвующие в создании, воспроизведении и восприятии музыкального произведения). Актуальной становится неудовлетворенность механистическим и материалистическим характером культуры. Психологическое познание и объяснение музыкальных процессов уже не поддается только методам естественнонаучной психологии. На смену им приходит теория и практика гуманистической психологии, с ее человекоцентрированностью, идеями самораскрытия творческой личности, гедонизма и изотерической силы музыки. Вследствие общенаучной и культурной антирационалистической, антиинтеллектуальной волны, в центре изучения музыкальной психологии теперь стоит творческая личность с ее переживанием, постижением личностного смысла, интуицией и воображением. Предметная область теперь определяется такими понятиями, как целостность, системность, субъектность, а методологическая, наряду с экспериментальными, объективными данными, начинает апеллировать к феноменам переживания и личностного опыта (данным, полученным субъективными методами). Все это приводит к новому витку психологических исследований процессов сочинения музыки, ее исполнения и восприятия.[[6]](#footnote-6)

С данного периода музыкальная психология начинает заниматься решением практических вопросов и развивается дальше именно как практически ориентированная научная область. Активно начинает расширяться и развиваться практическое применение музыкально-психологической проблематики: получает свой официальный статус музыкотерапия. За рубежом идет работа по внедрению ее в медицинскую и психотерапевтическую практику; психологические личностно-ориентированные тренинги часто включают музыкальный материал, который обеспечивает самовыражение человека, усиливает или успокаивает эмоции, продлевает определенное настроение, помогает найти личностный смысл в происходящем с человеком.

Категория «субъект» становится осью, вокруг которой происходит окончательное определение и структурирование предметной области музыкальной психологии. Предметом изучения становится личность, включенная в музыкальную деятельность, акцент ставится на личностных процессах композитора-исполнителя-слушателя, учителя-ученика. Именно «субъект музыкальной деятельности» и его комплексное изучение способствовали междисциплинарному сотрудничеству и взаимообогащению полученными знаниями. На современном этапе развития музыкальной психологии как самостоятельной научной дисциплины, мы выделяем 4 основных ее направления:

* Психологию музыкальной деятельности;
* Психологию музыкального образования;
* Социальную психологию музыки;
* Музыкотерапию.

Заключение

Итак, мы рассмотрели Развитие отечественной музыкальной психологии в XX в. Теперь можно подвести выводы.

В последние десятилетия тенденция к всестороннему, интеграционному изучению приводит исследователей различных областей знания к пониманию необходимости их взаимодействия и сотрудничества для расширения (углубления) познания изучаемых явлений, выработки соответствующих методов исследования и практического применения полученных знаний. Подобное междисциплинарное сотрудничество на базе музыкальной психологии происходит во многих зарубежных странах с развитой системой профессиональных ассоциаций, научных обществ и других музыкально-психологических организаций, где считается, что данная научно-практическая область вносит значительный вклад в развитие современного общества, способствует его гармонизации и здоровью.

Список литературы

1. Брусиловский Л.С. Музыкотерапия /Руководство по психотерапии. -М., 2009. 354с.

2. Леви В. Музыка и мозг //Знание-сила. – 2004. - №9

3. Проблемы музыкального мышления. - М.: Музыка, 2006. 315с.

4. Сабанеев Л.Л. Психология музыкально-творческого процесса. - М., 2004. 291с.

5. Сохор А.Н. Музыка как вид искусства. - М., 2007.361с.

6. Социология и музыкальная культура. - М., 2007.220с.

7. Тарасов Г.С. Музыкальная психология /Спутник учителя музыки. - М., 2006.324с.

8. Цукерман В.С. Музыка и слушатель. Опыт социологического исследования. - М., 2008. 254с.

1. Авдеев В.М. Влияние музыкального произведения и его интерпретации на компоненты музыкального восприятия: Автореф. дис.канд.психол. наук.- М., 1982 [↑](#footnote-ref-1)
2. Бонфельд М.Ш. Музыка как речь и как мышление. - М., 1993 [↑](#footnote-ref-2)
3. Бочкарев Л.Л. Исследование структуры музыкальности в современной психологии //Психологический журнал. - 1986 - №4 [↑](#footnote-ref-3)
4. Гейнрихс И.П. Музыкальная память. - В кн.: Музыкально-педагогическая подготовка учителя. - М., 1972 [↑](#footnote-ref-4)
5. Гильбух Ю.З., Лоос В.Г. О воздействии музыки на работоспособность человека: Материалы III Всесоюзного съезда Общества психологов СССР. Т.III. Отрасли психологии. - М., 1968 - Вып. 1 [↑](#footnote-ref-5)
6. Мясищев В.Н, Готсдинер А.Л., Проблема музыкальных способностей и ее социальное значение /Роль музыки в эстетическом воспитании детей и юношества. -Л.,1981. -с.14-29 [↑](#footnote-ref-6)