

Психика музыкальной культуры и связь функции головного мозга в музыкальном искусстве

Комил Бурунович Холиков
Туркистанский инновационный университет

Аннотация: В статье под творчеством понимают процесс создания новых материальных и духовных ценностей в области науки, искусства или техники. Творчество - это деятельность, созидаящая нечто новое, оригинальное, что притом входит не только в историю развития самого творца, но и в историю науки, искусства. Музыка - вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания. В античности различали две формы творчества: божественное - акт создания, творения Космоса, и человеческое - мастерство, ремесло, искусство.

Ключевые слова: духовный опыт человечества, творчество, область науки, искусство, музыкальная культура, гармония, мелодия, головной мозг

The psyche of musical culture and the relationship of brain function in musical art

Komil Buronovich Kholikov
Turkistan Innovative University

Abstract: In the article, creativity is understood as the process of creating new material and spiritual values in the field of science, art or technology. Creativity is an activity that creates something new, original, which, moreover, is included not only in the history of the development of the creator himself, but also in the history of science and art. Music is an art form in which sounds organized in a certain way are used to create some combination of form, harmony, melody, rhythm, or other expressive content. In antiquity, two forms of creativity were distinguished: the divine - the act of creation, the creation of the Cosmos, and the human - skill, craft, art.

Keywords: spiritual experience of mankind, creativity, field of science, art, musical culture, harmony, melody, brain

Музыка - вид искусства, в котором определённым образом организованные звуки используются для создания некоторого сочетания формы, гармонии, мелодии, ритма или иного выразительного содержания. Определения музыки

различаются в зависимости от той или иной культуры, однако она является аспектом всех человеческих обществ - культурной универсалией. Исследователи признают, что музыка определяется несколькими конкретными элементами, однако единого мнения относительно их определений не существует. Создание музыки обычно подразделяется на музыкальные композицию, импровизацию и исполнение, в то время как различные аспекты музыкального искусства рассматриваются в рамках академических дисциплин, критики, философии и психологии. Античные философы считали творчество божественным даром. Платон рассматривал творчество как божественную одержимость. В античности различали две формы творчества: божественное - акт создания, творения Космоса, и человеческое - мастерство, ремесло, искусство. В средневековье творчество представляли волевым актом божественной личности, а в эпоху Возрождения усиливается антропологический аспект творчества: его носителем становится человек. В основном, это касается деятельности композиторов, которая связана с воображением, фантазией, в итоге - рождением новых произведений музыкального искусства. П.И.Чайковский об этом процессе, о вдохновении, которое появляется в этот момент, говорил: «...когда приходит вдохновение, становишься просто ненормальным. Одна мысль погоняет другую. Не успеваешь записывать ноты. Рождаются все новые и новые музыкальные образы, это необъяснимое чувство вдохновения». Помимо кропотливой нотной записи композитору необходимо верно представлять того исполнителя, который точно донесет его произведение до слушателя. Музыкально-исполнительская деятельность - одна из основных в музыкальном искусстве. Когда мы слышим прекрасное исполнение, то испытываем чудесные чувства наслаждения, радости, вдохновения или как говорили древние греки, момент «катарсиса» - внутреннего и духовного очищения и обновления. Исполнитель является связующим звеном между композитором и слушателем. Различия в музыкально-исполнительском искусстве связаны как со спецификой инструмента, сольными и коллективными видами исполнительства, жанровыми и формообразующими особенностями музыкального произведения, так и в первую очередь творческой индивидуальностью, уровнем профессиональной подготовки и мастерства самого исполнителя. Важно для исполнителя тонкое понимание и ощущение психологии слушателя, верное чувство эстетических запросов и настроений аудитории, точная передача авторского замысла, подчинение аудитории своей воле, пробуждение в слушателе прекрасных эстетических чувств, творческого настроения.

Восприятие музыки, слушание музыки, также как сочинение и исполнение музыки, следует считать основным видом деятельности в музыкальном искусстве. Так как без слушателя музыкальное искусство теряет всякий смысл и

перестает существовать. Слушание музыки, ее восприятие - это тот вид музыкальной деятельности, который воспитывается и прививается человеку с детства. Как говорится, слушают музыку все, а слышат и воспринимают ее немногие. Степень восприятия музыки при ее слушании адекватна, прямо пропорциональна уровню общей культуры и музыкальной подготовленности слушателя. Полнота и глубина восприятия музыкального произведения свидетельствует также и о мастерстве композитора и исполнителя. Таким образом можно сделать вывод, что слушание музыки неотделимо от воспитания, индивидуальных способностей и подготовленности слушателя.

Борис Владимирович Асафьев (1884-1949) - выдающийся русский музыковед, композитор, музыкальный деятель, академик. Опираясь на знаменитую «триаду» Б.В.Асафьева: композитор-исполнитель-слушатель, можно выделить следующие основные направления, отрасли музыкальной психологии: творчества, исполнительства, восприятия, а также продолжить их в этом направлении: образования, музыкознания, просветительства, технического, функционального, психотерапевтического направлений. Его по праву называют основоположником музыковедения.

Участие в хоре особенно «создает возможность весьма быстрого роста музыкального сознания и восприимчивости». «Хоровое пение является важным фактором музыкального просвещения... Живое ощущение музыки, рождающееся из участия в коллективном музицировании, дает то подлинное осмысление музыкального произведения, которого нельзя добиться с помощью лишь различных пояснительных речей. Хоровое пение становится, таким образом, ключом к пониманию музыки». Именно поэтому Асафьев активно участвует в разработке методических проблем, касающихся школьного преподавания пения.

Психология музыкального обучения, образования, воспитания. Эта ветвь музыкальной психологии теснее связана с музыкальной педагогикой, которая исходит из рекомендаций психологии, помогает найти индивидуальные методы работы с учениками, направляет в правильное русло их природные задатки и одаренность, способствует развитию музыкальных способностей. Помимо традиционных, - определения и проверки музыкального слуха, памяти, чувства ритма, - в музыкальной психологии разработаны тесты: определение музыкальных задатков, одаренности, способностей, разучивания и работы над произведением, подготовки к концертному выступлению, взаимоотношения педагога с учеником и концертным коллективом и др.

Многие выдающиеся музыканты своими успехами обязаны в первую очередь своим учителям, давшим им в руки ключ для постижения глубин музыкального искусства. И весь этот богатейший опыт передается из поколения

в поколение, постоянно, развиваясь и обогащаясь. Психология музыкального обучения и воспитания изучается в двух основных направлениях: в русле специального музыкального образования и общего музыкального воспитания.

Представитель немецкой классической философии Ф. В. Шеллинг называл творчество синтезом сознательного и бессознательного, интуитивного и мистического. Психоанализ объясняет природу и источник творчества механизмами сублимации: чем более выражены внутренние конфликты художника, тем продуктивнее его творческая активность.

В психологии творчество рассматривается как самостоятельная внутренняя потребность: как разновидность поисковой активности, направленной на изменение ситуации или самого себя.

Физиологическую основу творческих процессов составляют взаимодополняющие отношения абстрактно-логического (левополушарного) и пространственно-образного (правополушарного) мышления. Абстрактно-логическое мышление является синонимом вербального, аналитического мышления; пространственно-образное мышление - синонимом невербального, синтетического мышления. Основное различие между двумя типами мышления определяет характер связи материала, слов и образов. Задачей абстрактно-логического мышления является вычленение, выделение существенного (т. е. анализ), что выражается вербальным языком. Но не все предметы, явления или их свойства можно подвергнуть анализу, описать словами. Поэтому возможности абстрактно-логического мышления являются в какой-то мере ограниченными: анализ не дает полной характеристики, целостного представления о предмете или явлении. Представление о целостности предмета осуществляет пространственно-образное мышление, способное переводить впечатления на язык искусства. Бессознательные аспекты деятельности правого полушария связаны с инсайтом, озарением, фантазией, возникновением образов, ассоциаций.

Для творческой деятельности необходим синтез двух типов мышления: абстрактно-логического и пространственно-образного. Сознание оперирует имеющимся опытом, знаниями, речью. Бессознательная работа происходит с помощью интуиции, инсайта, которые трансформируют и рекомбинируют имеющиеся знания или впечатления. Возникшие идеи, гипотезы вновь подвергаются логическому отбору, критической оценке, проверке на практике. Представитель гуманистической психологии А. Маслоу пишет об этом так: существуют первичная и вторичная стадии творчества. Первичная стадия характеризуется вдохновением, импровизацией, состоянием радости от возникшей идеи. Вторичная стадия представляет собой дальнейшее развитие, разработку исходной идеи и требует от человека самодисциплины,

настойчивости, упорного труда. Он отмечает, что существует много людей, способных к первичной стадии творчества, и лишь очень немногие из них способны реально воплотить задуманное.

Предпосылкой творчества также служат личностные и интеллектуальные качества человека. Характерные черты творческой личности включают высокую эмоциональную возбудимость и любознательность, независимость и самостоятельность, стремление к риску и к нарушению порядка, импульсивность, склонность к игре, чувство юмора, оригинальность, инициативность, энергичность, настойчивость, упорство, находчивость. К интеллектуальным качествам творческой личности относят беглость мышления (богатство и разнообразие идей, ассоциаций), его гибкость (способность к быстрому переходу от одного способа решения к другому, отсутствие стереотипов, легкость генерирования идей) и оригинальность (способность к неожиданным и нестандартным решениям). Творческую личность характеризует дивергентное мышление, т. е. открытое, конструктивное, склонное к оригинальным решениям, обобщениям и предвидению.

Нейропсихические особенности музыкального мышления Корни особенностей протекания любых мыслительных процессов находятся в головном мозге человека. Деятельность полушарий мозга, разных их участков обеспечивает нейропсихическую основу всех интеллектуальных идей.

Использование музыки в прикладных целях мы видим в так называемой функциональной музыке, с помощью которой осуществляется эстетическое наполнение повседневного быта, и особенно, в сфере производства, где такого рода музыка обеспечивает оптимальный ритм трудовых процессов в целях повышения производительности труда. Использование музыки в трудовых процессах имеет свои закономерности, связанные с особенностями протекания нервно-психических процессов в течение рабочего дня. И в этом большое значение имеет подбор музыки, которая помогает решению производственных проблем: установление необходимого ритма трудового процесса, повышение производительности труда, снятие накопившегося утомления. Любая деятельность, в частности, интеллектуальная, обеспечивается функциональной работой мозга, связанной с восприятием и переработкой информации. Одним из парадоксов нашего времени является то, что функциональные возможности человеческого организма остаются неизменными с древних времен, а знать и уметь надо несоизмеримо больше, чем раньше. Этим объясняется наметившаяся в современной педагогике тенденция к более раннему интенсивному обучению - в педагогической практике широко применяются методики раннего развития; в более раннем возрасте, чем прежде начинается и школьное обучение. Вследствие увеличения учебных нагрузок возникают проблемы валеологического характера

- стрессы, повышенное состояние тревожности, утомление, ухудшение детского здоровья в целом.

По данным психофизиологов (Т.М.Марютина, О.Ю.Ермолаев, А.Л.Сиротюк и др.), в период формирования мозга (до 7-9 лет) вклад правого полушария в обеспечение психологического функционирования превышает вклад левого полушария, познавательная деятельность детей в возрасте до 7 лет имеет непосредственный, целостный и образный характер. Но, к сожалению, методы преподавания, которые преобладают в школьной системе и зачастую переносятся в процесс обучения дошкольников, в основном ориентированы на левополушарное восприятие. Это влечет за собой проблему мотивации - дети теряют природный интерес к учению уже в раннем возрасте и не приобретают его в школе. Все эти проблемы не только неизбежно снижают эффективность учебных процессов, но и пагубно сказываются на физическом и психическом здоровье детей.

Таким образом, современная жизнь требует таких педагогических технологий, которые должны, с одной стороны, обеспечить детям качественные глубокие знания, создавая интеллектуальную базу для последующего обучения, а с другой стороны, ориентироваться на физическое, психическое, духовное здоровье ребенка и учитывать психофизиологические особенности каждого возраста. В связи с этим особый интерес представляют возможности использования в обучении детей музыкального искусства.

Специально подобранная музыка способна в целом оптимизировать деятельность мозга. Когда же речь идет о формирующемся мозге маленького ребенка, то музыкальные воздействия могут выступать как конструирующие мозг. Поэтому очень важно, чтобы ребенок с рождения (и даже раньше) имел возможность слышать красивую и "богатую" музыку. Восприятие музыки можно считать ведущим видом музыкальной деятельности, поскольку оно доступно человеку еще до его рождения, а также и потому, что сопутствует всем остальным.

Музыкальное восприятие - сложный творческий процесс, в основе которого лежит способность слышать, переживать музыкальное содержание. Музыкальное звучание воспринимается как процесс, во время которого сменяются и взаимодействуют различные образы, происходят подъемы и спады, противопоставления, трансформации, смены динамики и статики, напряжения и покоя. Именно это процессуальное развитие делает возможным передачу различного идейного содержания, придает музыке силу воздействия, превращает восприятие музыки в подлинно художественное переживание. Слушая музыку, ребенок «вживается» в музыкальные образы, которые пробуждают ассоциации, почерпнутые из его личной жизни. Важно то, что восприятие музыки может

происходить как на сознательном уровне (как правило, дети фиксируют свое внимание на какой-либо одной стороне музыкального образа - ритме, тембре, динамике, ладе и т.д.), так и на подсознательном уровне, так как анализ частотно-временных соотношений акустических сигналов осуществляется при обеих формах восприятия. Таким образом, восприятие музыки может быть активным (сознательным) или пассивным (бессознательным).

Музыкальная культура - это вся совокупность музыкальных произведений вне их художественной ценности, сюда же входит система социальных институтов (музыкальное обращение, музыкальная критика, музыкальное книгопечатание, музыкальные студии, музыкальный шоу-бизнес). Музыкальное искусство - совокупность музыкальных произведений, созданных в истории человечества и обладающих художественными достоинствами. Музыкальное искусство - часть музыкальной культуры.

1. Музыкальная культура масштабнее, обширнее.
2. Музыкальная культура не должна вовсе обладать художественными достоинствами, в ней есть вульгарное, агрессивное.
3. для восприятия музыкального искусства требуется подготовленная аудитория.
4. Музыкальное искусство не требует своего значения в искусстве, оно современно всегда, а в музыкальной культуре ценно только самое новое.
5. При совершенстве форм в музыкальном искусстве воплощен духовный опыт человечества в высокохудожественной форме (добро, зло, патриотизм, красота, любовь).

Виды музыкального искусства: фольклор, культовая (духовная) музыка, камерная музыка, концертно-академическая музыка, городская бытовая музыка, эстрада, джаз, рок-музыка.

Каждый из видов формировался в разное время, в разные культурные ситуации, к нему были причастны различные социальные группы, у каждого была разная история развития.

Использованная литература

1. К.Б. Холиков. Особенность взаимосвязанности между преподавателем и учащимся ракурса музыки в различных образовательных учреждениях: детском саду, школе, вузе. *Science and Education* 4 (2), 1055-1062.
2. К.Б. Холиков. Математический подход к построению музыки разные условия модели построения. *Science and Education* 4 (2), 1063-1068.
3. К.Б. Холиков. Эволюция эстетики в условиях прогрессивной модели музыкальной культуры, из опыта работы КБ Холикова 30 школы г. Бухары Республики Узбекистан. *Science and Education* 4 (3), 491-496.

4. К.Б. Холиков. Психолого-социальная подготовка студентов. Социальный педагог в школе: методы работы. *Science and Education* 4 (3), 545-551.

5. К.Б. Холиков. Передовые формы организации педагогического процесса обучения по специальности музыкальной культуры. *Science and Education* 4 (3), 519-524.

6. К.Б. Холиков. Нарастание педагогического процесса посредством тестирования на материале предмета в рамках специальности музыкальной культуры. *Science and Education* 4 (3), 505-511.

7. К.Б. Холиков. Своеобразие психологического рекомендации в вузе по сфере музыкальной культуры. *Science and Education* 4 (4), 921-927.

8. К.Б. Холиков. Проблемы автоматизированного сбора информации по анализу музыки, гармонию, контрапункта и совокупность аккордов. *Scientific progress* 2 (4), 361-369.

9. К.Б. Холиков. Тенденции строгой и детальной фиксации в музыке. *Scientific progress* 2 (4), 380-385.

10. К.Б. Холиков. Новые языковые тенденции музыкального образование ввремя пении хорового коллектива. *Scientific progress*. 2 (№3), pp. 1025-1031.

11. К.Б. Холиков. Специальный барьер для заключительного этапа каденции как процесс музыкально-технической обработки произведения. *Science and Education* 2 (12), 710-717.

12. К.Б. Холиков. Природа отношений, регулируемых инструментом возбуждения музыкальных эмоций при коллективном пении. *Scientific progress*. 2 (№ 3), pp. 1032-1037.

13. К.Б. Холиков. Структура физических упражнений на уроках музыки. *Scientific progress*. 2 (№ 3), pp. 1060-1067.

14. К.Б. Холиков. Некоторые задачи, сводимые к вокальным управлениям голоса, при кантрапунктной музыки. *Scientific progress*. 2 (№3), pp. 697-704.

15. К.Б. Холиков. Обучение хоровому пению в рамках кружковой деятельности. *Scientific progress*. 2 (№3), pp. 715-721.

16. К.Б. Холиков. Актуальные задачи высшего профессионального образования и стратегии обучения по направлениям музыки и музыкальное образование. *Science and Education* 2 (11), 1039-1045.

17. К.Б. Холиков. Обширные знания в области музыкальных наук Узбекистана и порядка функционального взаимодействия в сфере музыки. *Scientific progress* 2 (6), 940-945.

18. К.Б. Холиков. Воспитание эстетического вкуса, исполнительской и слушательской культуры. *Science and Education* 3 (2), 1181-1187.

19. К.Б. Холиков. Пение по нотам с сопровождением и без него по классу сольфеджио в высших учебных заведениях. *Science and Education* 3 (5), 1326-1331.

20. К.Б. Холиков. Строительство уникальных знаний и сооружений по музыке в высшей, учебных заведениях. *Scientific progress* 2 (6), 958-963.

21. К.Б. Холиков. Отличие музыкальной культуры от музыкального искусства в контексте эстетика. *Science and Education* 3 (5), 1562-1569.

22. К.Б. Холиков. Место творческой составляющей личности преподавателя музыки и её роль в обучении детей общеобразовательной школе. *Science and education* 3 (8), 145-150.

23. К.Б. Холиков. Диезли мажор ва минор тоналлигини аниқлашнинг оптимал усуллари. *Science and Education* 3 (9), 416-421.

24. К.Б. Холиков. Проблема бытия традиционной музыки Узбекистана. *Science and Education* 3 (5), 1570-1576.

25. К.Б. Холиков. Проблематика музыкальной эстетики как фактическая сторона повествования. *Science and Education* 3 (5), 1556-1561.

26. К.Б. Холиков. Бемолли мажор ва минор тоналлигини аниқлашнинг оптимал усуллари ва креативлиги. *Science and Education* 3 (10), 533-539.

27. К.Б. Холиков. Теоретические основы определения механических свойств музыкальных и шумовых звуков при динамических воздействиях. *Science and Education* 3 (4), 453-458.

28. К.Б. Холиков. Детальный анализ музыкального произведения. *Science and Education* 4 (2), 1069-1075.

29. К.Б. Холиков. Локально-одномерные размеры, основа динамично развитого произведения музыки. *Science and Education* 3 (11), 1007-1014.

30. К.Б. Холиков. Перенос энергии основного голоса к другим голосам многоголосной музыки. *Science and Education* 3 (12), 607-612.