

УДК 781.1

Динамика исторических коллизий в музыкальном искусстве XX-XXI вв. сквозь призму метода NeuroSound (на примере фортепиано)

Галуева Алина Казбековна

Музыкант,
независимый эксперт в области музыки,
119019, Российская Федерация, Москва, ул. Воздвиженка, 3/5;
e-mail: alinagmusic@gmail.com

Аннотация

История становления музыкальной терапии своими корнями уходит в Древний мир: с течением времени люди стали интуитивно замечать благотворное воздействие мелодичных звуков и эстетичных визуальных образов на человеческий организм, его самочувствие и настроение, и только в XIX веке данный феномен стал рассматриваться с научной точки зрения. Классическая музыка, претерпев множество изменений с момента своего возникновения, с самого начала зарекомендовала себя как наиболее благоприятная не только для воспитательной работы, формирования в обучающихся и слушателях высокообразованных личностей, но, главное, как эффективно развивающая когнитивные способности реципиентов и оказывающая терапевтический эффект. Современным устройством музыкотерапии, впитавшим в себя позитивный аспект воздействия академической музыки и эстетичного визуального ряда, является NeuroSound. Гипотетически в роли одного из самых популярных инструментов в системе его медико-психологических средств лечения может выступить фортепианное искусство. Таким образом, NeuroSound становится одним из нефармакологических методов лечения, воздействующих на физические, психические и психологические состояния человека, позволяющий корректировать психосоматические расстройства, медитировать, ликвидировать последствия дистресса, а также стимулировать работу мозга и улучшать когнитивные функции.

Для цитирования в научных исследованиях

Галуева А.К. Динамика исторических коллизий в музыкальном искусстве XX-XXI вв. сквозь призму метода NeuroSound (на примере фортепиано) // Педагогический журнал. 2025. Т. 15. № 2А. С. 259-264.

Ключевые слова

Нейроакустика, музыкальная терапия, фортепианное искусство, NeuroSound, когнитивное развитие, историческая динамика, психоакустика.

Введение

Способность музыки положительно воздействовать на все сферы развития, обеспечивать мультисенсорное обучение и обратную связь, делает ее особенно ценным терапевтическим инструментом. Большое значение терапевтическому воздействию музыки придается в медицинской науке уже со времен Древнего Египта, Греции (Пифагор, Платон, Аристотель), Рима, Востока (Авиценна) [Оленская, Марченко, Шебеко, Врагов, Марченко, 2015, с. 15].

Известны такие методы для гармонизации биополя человека, основанные на «модальной» системе Пифагора и Платона, которые в настоящее время используют звуковые частоты (Гц) 174, 285, 396, 417, 528, 639, 741, 852 и 963, позволяющие создавать гармоничную гамму музыкальных нот для профилактики психоэмоционального состояния или постстрессовой реабилитации.

Методология исследования основана на системном подходе и включает в себя методы общенаучной группы: анализ, синтез, систематизацию и обобщение полученных результатов.

Результаты и обсуждение

Рассматривая научное поле относительно современной действительности вспомогательных терапевтических методов, находящихся на стыке психологии, нейрофизиологии и музыковедения, следует начать с того, что в практику психиатрических клиник «прослушивание музыки было введено в начале XIX в. французским психиатром Ж.-Э.Д. Эскиролем» (1772-1840 гг.) [Оленская, Марченко, Шебеко, Врагов, Марченко, 2015, С. 15]. Позже И.М. Догель (1830-1916 гг.) и И.М. Сеченов (1829-1905 гг.) заметили стимулирующее воздействие музыки (преимущественно маршевой) на мышечную работоспособность, оказываемое в т.ч. на «устаревших солдат» [Догель, 1897; Якупов, Набат, 2023, с. 58-59].

Однако основоположником комплексного изучения мозга и психики, которое позволило сформулировать модель всеобъемлющего и междисциплинарного подхода к исследованию вопросов, связанных с воздействием звукового ряда на головной мозг человека, стал В.М. Бехтерев (1857-1927) [Дорошкевич, 2019, с. 32; Оленская, Марченко, Шебеко, Врагов, Марченко, 2015, С. 15].

В конце XIX в. механизм воздействия музыкального искусства на здоровье человека исследовал физиолог И.Р. Тарханов (1846-1908), ученик основоположника отечественной физиологической школы и естественно-научного направления в психологии И.М. Сеченова. Развитие этой методики продолжилось в статье И.Р. Тарханов «О влиянии музыки на человеческий организм», опубликованной в 1893 году. Он обратил внимание на свойства гармонических функций традиционной европейской музыки, сделав вывод о том, что именно консонанс благотворно способствует функционированию всех систем человеческого организма. При этом, пытаясь раскрыть физиологические основы как общего, так и глубокого индивидуального восприятия музыки организмом, он пришел к заключению, что она «отражает и передает не только чувства, но и мысли, и это особенно расширяет ее власть над человеком» [Шутова, 2009, с. 284].

Параллельно с музыкальной терапией происходило становление фортепиано – в том виде, в котором его знают сегодня, оно появилось в XVIII в. и быстро завоевало популярность благодаря своей выразительности и универсальности, при этом официально признанной практикой фортепианная терапия стала только в XX в.

Вторая волна научных попыток исследования и использования музыкотерапии как вспомогательного средства для лечения заболеваний различной этиологии датированы 1940-ми годами, когда ее стали интегрировать в военные госпитали. Далее центральноевропейские страны создали в 1958 году в Вене соответствующий центр. В 1968 году музыкально-терапевтические методики вошли в практику и стран Северной Европы, когда музыкотерапевтические организации Дании, Финляндии, Швеции, Норвегии и Исландии основали сообщество «*Nordisk Forbund for Pedagogisk Musikterapi*», в которое вошли Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия и Исландия. В Европе появились аналогичные центры в Лондоне (Великобритания), Копенгагене (Дания) и Роттердаме (Нидерланды), а для Франции 1969 г. ознаменовался открытием Парижского института, подготавливающего музыкотерапевтов [Федорович, Тихонова, 2014, с. 255].

«Новый период в развитии музыкальной терапии наступил в 2003 г., когда впервые был использован термин “клеточная акустика”» [Шушарджан, 2019, с. 7] (дефиниция обозначает направление, изучающее воздействие звуков на жизнедеятельность клеток, в т.ч. человеческого организма).

Позже ученые пришли к выводу, что наибольшим терапевтическим эффектом обладает синтез мелодичных звуков и эстетичных визуальных образов, что стало основой одного из методов музыкальной терапии NeuroSound, который начал релевантно дополнять лечение большинства заболеваний без применения медикаментов и без прикосновения к телу человека [Dursun-Karsli, Fidan, Karayağız, 2021, р. 1; Якупов, Набат, 2023, с. 58-59].

В ходе многочисленных исследований было подтверждено, что головной мозг даже не подготовленного профессионально человека способен выполнять базовый теоретический анализ воспринимаемой музыки: «правое полушарие – за мелодичность, анализ высоты тонов, длительность интервалов, интенсивность, тембр; левое – за восприятие ритма и “профессиональный” анализ музыки» [Якупов, Набат, 2023, с. 59-60].

Важно подчеркнуть, что «физиологический механизм восприятия музыкального звука несколько отличается от восприятия звука в целом» [Якупов, Набат, 2023, с. 58], при этом именно классическая музыка оказывает положительный эффект при лечении многих заболеваний [Холиков, 2023, с. 143]: от СДВГ (синдрома дефицита внимания с гиперактивностью) и ДЦП (детского церебрального паралича) [Холиков, 2023] до последствий инсультов и болезни Паркинсона [Якупов, Набат, 2023, с. 58-59], а именно, она способствует нормализации мозгового кровообращения [Оленская, Марченко, Шебеко, Врагов, Марченко, 2015, с. 17]. В том числе, прослушивание фортепианной музыки используется при коррекции состояния людей, страдающих созависимостью [Торопова, 2019, с. 58] и других патологических эмоциональных, психологических и поведенческих состояний.

При прослушивании музыкальных композиций наибольшую активность в головном мозге проявляет именно очаг возбуждения, благодаря чему происходит снижение патологической активности [Якупов, Набат, 2023, с. 60].

Согласно результатам исследований И.М. Гриневой (1981), Т.Л. Оленской, А.А. Марченко, Л.Л. Шебеко, А.В. Врагова, Е.А. Марченко (2015), Э.З. Якупова и А.В. Набат (2023), проведение практических упражнений на восприятие и анализ музыки позволяет значительно ускорить процесс медицинской реабилитации человека после перенесённых заболеваний [Гринёва, 1981; Оленская, Марченко, Шебеко, Врагов, Марченко, 2015, с. 19; Якупов, Набат, 2023, с. 58-59].

Как доказано в исследованиях по клинической нейрофизиологии Н. Яусовец, К. Яусовец, И. Герлика (Jausovec, Jausovec, Gerlic 2007), фортепианная музыка влияет на активность мозга,

в т.ч. в процессе обучения. Например, сочинения В.А. Моцарта, активируя соответствующие задаче области мозга, улучшает усвоение пространственно-временных задач [Jausoves, Jausoves, Gerlic, 2007, p. 2703].

Данные факторы и подходы музыкотерапии вошли в основу метода NeuroSound. Метод предполагает использование визуально-звуковых стимулов, как правило, музыки или аффирмаций, помогающих переключать мышление с негативного на позитивное. В комплексе с другими методами лечения, NeuroSound помогает улучшать работу головного мозга, в т.ч. память, гнозис, речь, праксис, интеллект и другие когнитивные функции [Львова, 2019, с. 55], нормализует биоритмы органов человека. Кроме того, «реакции слуховой адаптации порождают у реципиентов определенные ассоциации, эстетические переживания, активно влияющие на психоэмоциональное состояние человека» [Гринёва, 1981; Оленская, Марченко, Шебеко, Врагов, Марченко, 2015, с. 16].

NeuroSound выступает в роли одного из нефармакологических методов лечения, воздействующих на физические (иммунную систему), психические (эмоции, чувства, мышление, воля, внимание, воображение и пр.) и психологические (утомление, стресс, релаксация, бодрствования и т.д.) состояния человека, позволяющих при этом поддерживать нравственную чистоту личности [Dursun-Karsli, Fidan, Karayağız, 2021, p. 1].

Заключение

С древних времен пришло осознание, что музыкальные сочинения имеют терапевтический эффект для всех органов и иммунной системы человека. Сегодня, помимо своего культурологического аспекта, академическая музыка все чаще стала входить в комплекс терапии, ориентированной на коррекцию и профилактику патологических психологических, физических, поведенческих, ментальных и эмоциональных состояний.

Положительное влияние на человеческий организм оказывает классическая фортепианная музыка, даже случайное прослушивание которой способствует развитию и становлению когнитивных функций. Этот аспект учитывается в NeuroSound – методе, посредством которого аудиовизуальные образы через нейронные связи отправляют импульсы по всему телу, оказывая, тем самым, положительный терапевтический эффект.

Библиография

1. Гринёва И.М. Изучение особенностей музыкального восприятия у больных с начальными проявлениями неполноценности кровоснабжения мозга: дисс. ... канд. мед. наук / И. М. Гринёва. Л., 1981. 22 с.
2. Догель И.М. Влияние музыки на людей и животных. Казань, 1897. Бюллетень неврологии. V (4):205-206. <https://doi.org/10.17816/nb46961>.
3. Дорошкевич А.Н. Билотерапия // Музыкотерапия сегодня: наука, практика, образование: материалы Международной конференции, г. Москва, 22–23 марта 2019 г. / под общ. ред. В.П. Петрушина; МПГУ. Институт изящных искусств [Электронное издание]. Москва: МПГУ, 2019. С. 43-48.
4. Львова Т.В. Музыкально-реабилитационная программа в неврологическом отделении: основания, цели и методы // Музыкотерапия сегодня: наука, практика, образование: материалы Международной конференции, г. Москва, 22–23 марта 2019 г. / под общ. ред. В.П. Петрушина; Московский педагогический государственный университет. Институт изящных искусств. Москва: МПГУ, 2019. С. 52-56.
5. Оленская Т.Л., Марченко А.А., Шебеко Л.Л., Врагов А.В., Марченко Е.А. История и современные тенденции музыкотерапии // Здоровье для всех. 2015. №2. С. 15-21.
6. Торопова А.В. К исследованию научных оснований музыкотерапии // Музыкотерапия сегодня: наука, практика, образование: материалы Международной конференции, г. Москва, 22–23 марта 2019 г. / под общ. ред. В.П. Петрушина; МПГУ. Институт изящных искусств [Электронное издание]. Москва: МПГУ, 2019. С. 8-16.
7. Федорович Е.Н., Тихонова Е.В. Основы музыкальной психологии: подходы, проблемы, перспективы / Мангер

- Т.Э.; Федеральное агентство по образованию, Тамбовский гос. ун-т им. Г.Р. Державина. 2-е изд. Москва: Директ-Медиа, 2014. 279 с.
8. Холиков К.Б. Прослушка классической музыки и воздействия аксонов к нервной системе психологического и образовательного процесса // *Science and Education*. 2023. №7. С. 142-153.
 9. Шутова Н.В. Структурно-динамический подход к использованию музыки в воздействии на личность // *Вестник Санкт-Петербургского университета. Социология*. 2009. №3-2. С. 282-288.
 10. Шушарджан С.В. Эволюция, достижения и перспективы музыкальной терапии // *Музыкотерапия сегодня: наука, практика, образование: материалы Международной конференции*, г. Москва, 22–23 марта 2019 г. / под общ. ред. В.П. Петрушина; МПГУ. Институт изящных искусств [Электронное издание]. Москва: МПГУ, 2019. С. 6-8.
 11. Якупов Э.З., Набат А.В. Музыкотерапия в нейрореабилитации пациентов с острым нарушением мозгового кровообращения // *Медицина и искусство*. 2023. Т.1 № 2. С. 58-73.
 12. Dursun-Karsli P., Fidan U., Karayağız Ş. (2021) Probable role of listening therapy in the management of ADHD symptoms: Three case studies. *Current Psychology* 40(1):1-16. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01419-x>.
 13. Jausovec N., Jausovec K., Gerlic I. (2007) The influence of Mozart's music on brain activity in the process of learning. *Clinical Neurophysiology* 117(12):2703-14. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.08.010>.

Dynamics of Historical Collisions in 20th-21st Century Musical Art Through the Prism of the NeuroSound Method (Case Study of Piano)

Alina K. Galueva

Musician,
Independent Music Expert,
119019, 3/5, Vozdvizhenka str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: alinagmusic@gmail.com

Abstract

The history of music therapy traces its roots to the Ancient world. Over time, people intuitively recognized the beneficial effects of melodic sounds and aesthetic visual imagery on the human body, wellbeing, and mood. However, it was not until the 19th century that this phenomenon began to be examined scientifically. Classical music, having undergone numerous transformations since its inception, has consistently demonstrated its value not only for educational purposes and cultivating highly cultured individuals among students and listeners but, most importantly, as an effective means for developing cognitive abilities in recipients and providing therapeutic effects. NeuroSound represents a contemporary music therapy system that incorporates the positive aspects of classical music's impact alongside aesthetic visual components. Hypothetically, piano art may emerge as one of the most prominent instruments within its medical-psychological treatment framework. Consequently, NeuroSound establishes itself as a non-pharmacological treatment method affecting physical, mental, and psychological states, capable of addressing psychosomatic disorders, facilitating meditation, alleviating distress consequences, while also stimulating brain function and enhancing cognitive abilities.

For citation

Galueva A.K. (2025) *Dinamika istoricheskikh kolliziy v muzykal'nom iskusstve XX-XXI vv. skvoz' prizmu metoda NeuroSound (na primere fortepiano)* [Dynamics of Historical Collisions in 20th-21st Century Musical Art Through the Prism of the NeuroSound Method (Case Study of Piano)]. *Pedagogicheskii zhurnal* [Pedagogical Journal], 15 (2A), pp. 259-264.

Keywords

Neuroacoustics, music therapy, piano art, NeuroSound, cognitive development, historical dynamics, psychoacoustics

References

1. Grineva I.M. (1981) Studying the peculiarities of musical perception in patients with initial manifestations of brain blood supply deficiency: dissertation of the Candidate of Medical Sciences / I.M. Grineva. 22 p. (In Russ.).
2. Dogel I.M. (1987) The influence of music on humans and animals. Kazan. V (4):205-206. <https://doi.org/10.17816/nb46961>. (In Russ.).
3. Doroshkevich A.N. (2019) Bilotherapy // Musicotherapy today: science, practice, education: materials of the International Conference, Moscow, March 22-23, 2019 / under the general ed. of V.P. Petrushin; Moscow Pedagogical State University. The Institute of Fine Arts. Moscow: MPSU. Pp. 43-48. (In Russ.).
4. Lvova T.V. (2019) Music rehabilitation program in the neurological department: foundations, goals and methods // Music therapy today: science, practice, education: materials of the International conference, Moscow, March 22-23, 2019 / edited by V.I. Petrushin; Moscow pedagogical state University. Institute of fine arts [Electronic edition] – Moscow: MPSU. Pp. 52-56. (In Russ.).
5. Olenskaya T.L., Marchenko A.A., Shebeko L.L., Enemies A.V., Marchenko E.A. (2015) History and modern trends of music therapy. Health for all. №2. Pp. 15-21. (In Russ.).
6. Toropova A.V. (2019) Towards the study of the scientific foundations of music therapy // Music therapy today: science, practice, education: materials of the International conference, Moscow, March 22-23, 2019 / edited by V.I. Petrushin; Moscow pedagogical state University. Institute of fine arts [Electronic edition] – Moscow: MPSU. Pp. 8-16 (In Russ.).
7. Fedorovich E.N., Tikhonova E.V. (2014) Fundamentals of musical psychology: approaches, problems, prospects / Manger T.E.; Federal Agency for Education, Tambov State University named after G.R. Derzhavin. 2nd ed. Moscow: Direct Media, 2014. 279 p. (In Russ.).
8. Kholikov K.B. (2023) Listening to classical music and the impact of axons to the nervous system of the psychological and educational process // Science and Education. №7. Pp. 142-153. (In Russ.).
9. Shutova N.V. (2009) Structure-dynamic approach to the musical influence on personality. Vestnik of Saint Petersburg University. Sociology. №3-2. Pp. 282-288. (In Russ.).
10. Shushardzhan S.V. (2019) Evolution, achievements and prospects of music therapy // Musicotherapy today: science, practice, education: materials of the International Conference, Moscow, March 22-23, 2019 / under the general ed. of V.P. Petrushin; Moscow Pedagogical State University. The Institute of Fine Arts. Moscow: MPSU. Pp. 6-8. (In Russ.).
11. Yakupov E.Z., Nalbat A.V. (2023) Music Therapy for Neurorehabilitation of Patients with Stroke. Medicine & art. T.1 № 2. Pp. 58-73. (In Russ.).
12. Dursun-Karsli P., Fidan U., Karayağız Ş. (2021) Probable role of listening therapy in the management of ADHD symptoms: Three case studies. Current Psychology 40(1):1-16. <https://doi.org/10.1007/s12144-021-01419-x>.
13. Jausovec N., Jausovec K., Gerlic I. (2007) The influence of Mozart's music on brain activity in the process of learning. Clinical Neurophysiology 117(12):2703-14. <https://doi.org/10.1016/j.clinph.2006.08.010>.