

Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП)

АНОНС: приглашаем членов АМПП на конгресс ЕСКОМ в Бельгии (2017 г.)-в статье Бочкарёва Л.Л.

ИТАЛИЯ – РОДИНА МУЗЫКИ, РОССИЯ – ЛИДЕР В ОБЛАСТИ МУЗЫКОТЕРАПИИ

Леонид Бочкарёв, доктор психологических наук, профессор, член АМПП

Весь мир знает, что Италия – родина музыки. Названия нот, темпов, стиля исполнения музыки – на итальянском языке в нотных изданиях всех стран мира (за исключением лишь так называемого «уртекста» - нотного текста без обозначений динамики (громкости), темпов, агогики (отклонений от заданного композиторами темпа, например у И.С.Баха). Весь музыкальный мир равняется на знаменитую школу итальянского театра La Scala. К пению в итальянском стиле belcanto стремятся певцы всего мира. «Итальянцы в России»- и сейчас. Известный итальянский дирижёр Фабио Мастранджело был членом жюри конкурса им. Е.В.Образцовой, телевизионного проекта «Большая опера». Фабио Мастранджело занял первое место среди современных дирижёров - благодаря итальянскому темпераменту, экспрессии, профессионализму, присущему ему чувству ансамбля с певцами (опрошены были 10000 российских студентов и педагогов российских вузов (Москвы, Санкт-Петербурга).

Но мало кто знает, что Италия - ещё и родина психологии музыки – музыкальной психологии (так называют её в разных странах). Моя книга названа «Психология музыкальной деятельности» Книга Президента Ассоциации Музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП) доктора педагогических наук, профессора Московского государственного педагогического университета Петрушина В.И. названа «Музыкальная психология».

В моей книге среди ведущих научных школ упоминается знаменитый римский университет La Sapienza, в котором разрабатываются проблемы музыкальной психологии, изучающей проблемы музыкального восприятия и творчества, психологической подготовки исполнителей к концертам и конкурсам, проблемы музыкотерапии проблемы восприятия литературы, имеющей отношение к вокально-инструментальным жанрам, семиотики - науки о знаках ,и другие. Подробнее об этой науке, синтезирующей, по- моему мнению и по мнению итальянских учёных,- в заключении статьи. Человек, понимающий музыку, – это и «Homo legens» - читающий и декодирующий знаки музыкального языка.

В переводе с латыни, sapienza – мудрость. Университет La Sapienza был создан по приказу папы Римского Бонифация VII в 1303 г. В период разграбления Италии он был закрыт и восстановлен лишь в 1534 г. Папой Павлом III. Во владении Университета - всемирно известная библиотека, основанная папой Александром VII. В библиотеке – 1,5 млн. книг, в том числе в области музыкальной психологии и смежных с ней наук- эстетики, истории и теории музыки, исполнительства, музыкознания, музыкотерапии, литературоведения и др. Университет стал городским в 1870

Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП)

г.(ректор- профессор Эугенио Гаудио). Университет постоянно занимает первые места в рейтингах вузов Европы. Учёные Университета всемирно известны.

ЕСКОМ - ЕВРОПЕЙСКОЕ ОБЩЕСТВО КОГНИТИВНЫХ (то есть социальных, гуманитарных) НАУК О МУЗЫКЕ (перечислены выше) , в которое входит и профессор Марта Оливетти Белардинелли, - ведущая международная организация, координирующая исследования в области и музыкальной психологии и музыкотерапии. Главный журнал ЕСКОМ – MUSICAE SCIENTIAB. ESCOM контактирует с Society for Music perception and Cognition –SMPS (USA), Society for Education, Music and Psychology Research – SEMPRES (Britain), Australian Music and Psychology Society –AMPS (Australia), European Network for Music Education and Researches of Yang Children (MEYC). Все названные выше организации активно разрабатывают проблемы музыкотерапии. Организаторы конгрессов и конференций ESCOM – видные учёные – John Sloboda, Alf Gabrielson, Белардинелли руководила секцией конференции ЕСКОМ в Уппсале (Швеция), в Риме, и Michel Imberty, Jukka Louhivioru и профессор Марта Оливетти Белардинелли. Она будет участвовать в очередной конференции в Бельгии (Chent-31 July-4 August 2017). Это анонс АМПП для желающих принять участие: в ЕСКОМ принимаются студенты, коллективные члены - организации и библиотеки. Так, получил всемирную известность проект Irine Delete Translation Fund series “Classic European Monographs” (на английском языке). Итальянский профессор факультета психологии и медицины Университета «Ля Сапиенза» Марта Белардинелли - в числе всего четырёх учёных мира ,награждённых ЮНЕСКО за вклад в психологию и педагогику. Среди них: российский учёный А.С.Макаренко, американец – психолог Джон Дьюи, итальянка Мария Монтессори.

По приглашению профессора М.Оливетти-Белардинелли я участвовал в очередной конференции ЕСКОМ (в Италии) и в IX международном конгрессе по эстетике в Белграде. Проблемы музыкотерапии были включены в секции музыкальной психологии, музыкальной эстетики. Доклады мои были посвящены проблемам межкультурным, в первую очередь – восприятию и пониманию музыки человеком, читающим и слушающим нотные знаки, которое оказывают сильнейшее воздействие, однако при условии адекватного восприятия, понимания музыки людьми-представителями разных культур. Каждая культура «чувствует» музыку по-своему (так считает японский профессор Т. Мацумото ,автор книги «Психология культуры»). Но главное, чтобы музыка заставила человека на эмоционально-чувственном уровне пережить услышанное.

Великий итальянский скрипач Николо Паганини сказал: «Надо сильно чувствовать самому, чтобы заставить чувствовать других». Но как чувствовать и как воспринимать музыку – иногда символический язык без слов? Я экспериментально «проверил» высказывание великого итальянца. Иногда чувства «захлёстывают» исполнителей, и слушателей. Но несмотря на разные точки зрения о сущности музыки (интеллектуальной или эмоциональной), 95 % учёных и я, в частности, могу сказать, что музыка - язык эмоций, даже если это классическая современная музыка (С.Прокофьева, Д.Шостаковича, П.Хиндемита).

Мелодия – душа музыки, - говорил П.И.Чайковский. На конкурсе им. П.И.Чайковского, конкурсе им. Ф.Шопена, Конкурсе «Пражская весна» я подтвердил экспериментально свои предположения и

Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП)

приведённое выше высказывание Николо Паганини. Один и тот же фрагмент (я использовал звукозапись) с разными вариантами эмоционально-экспрессивной трактовки исполнителей воспринимался – «читался» не только по-разному. Профессора консерваторий (88 %) были «обмануты» мной, сообщив, что играет другой исполнитель, найдя несуществующие оттенки туше (звукоизвлечения), динамики, агогики (отклонения от темпа). То есть воспринимали внешние экспрессивные реакции исполнителя, а не музыку. Это соответствует известным представлениям в психологии: зрительный канал восприятия даёт больше, чем слуховой.

В первом разделе статьи я упомянул итальянского дирижёра Ф. Мастранджело. Он привлёк внимание слушателей (телезрителей) в первую очередь своей экспрессией, мимико-пантомимическими реакциями. Бесспорно, все отметили высочайший профессионализм и сценическую культуру, умение владеть оркестром, как владеет Фабио Мастранджело – это не меньше для дирижёра, чем музыкальный слух (об этом – диссертация доктора психологических наук В.Г.Ражникова, в прошлом – зам.гл.ред.журнала «Музыкальная психология и психотерапия», члена РАСН и АМПП). Именно дирижёр устремляет внимание слушателей – зрителей на то, что надо запомнить в опере (где есть слова!), чтобы понять, почувствовать музыку (вспомните слова Н.Паганини). Приведу пример из рукописи российского психолога Б.М.Теплова, автора «Психологии музыкальных способностей». Рукопись хранится в Психологическом Институте Российской Академии Образования.

В сцене «Петербургского бала» оперы П.И.Чайковского «Евгений Онегин» в момент обращения Гремина к Онегину («Мой друг, позволь тебе представить») в оркестре звучит трогательная интонация девичьей любви Татьяны, которая повторяется как лейтмотив во второй картине, в сцене письма, в момент первой встречи Татьяны с Онегиным. Конечно, для слушателя эта мелодия имеет конкретное «значение». Но специфика музыкального переживания совсем не в том, что, слушатель должен обобщить все слышанные варианты мелодии и понять, что её появление в новом контексте связано с нахлынувшим на Татьяну воспоминанием о своей любви. Сущность музыкального переживания, по мнению Б.М.Теплова, – в другом. Слушатель должен, прежде всего, почувствовать выразительную силу этой мелодии, заразиться чувством Татьяны и его музыкальным воплощением. Угадывание программы – занятие не музыкальное. Музыка ведь – не искусство изображения, а искусство переживания. Это постулат итальянской музыкальной педагогики и школы «переживания» российского режиссёра К.С.Станиславского. Слушатель с помощью одной лишь музыки, не знакомый с драмой «Эгмонт» или трагедией Шекспира «Ромео и Джульетта», не узнает об этом содержании. Если же он не знает и заглавия произведения, то совсем не сможет догадаться о том, что хотел выразить композитор. Переживание музыки должно быть в первую очередь эмоциональным, как в итальянской и российской школах. Знание исторического, литературного контекста, фона необходимо. Но главным лицом, отвечающим за адекватное восприятие композиторского замысла, является исполнитель и дирижёр. Такие итальянские дирижёры, как А.Тосканини, Ф.Мастранджело – великие просветители и эмоциональные «носители» содержания музыки, раскрывающей чувствами содержание литературного произведения, послужившего основой музыкального текста. Музыкотерапевтический эффект исполнительских действий музыкантов на

Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП)

сцене хорошо показан болгаркой З.Казанджиевой-Велиновой,учившейся в аспирантуре Санкт-Петербургского университета, Дж.Слободой (Великобритания), Дэвидом Элиоттом, книга которого только вышла (« Music Matter»-N.Y,2016).Об этих проблемах, о ситуации межкультурного общения в условиях синтеза искусств и литературы (в опере, драматическом театре) ,в эпоху применения глобальных информационных технологий, о проблемах понимания музыки как «кода» человеческой культуры речь шла в моих докладах в Риме и Белграде. И, конечно, я привёл материалы моих бесед с членами жюри международных конкурсов, например, итальянской певицей Циной Чигней (Cina Chigna),народными артистами СССР Тамарой Синявской, Еленой Образцовой, Зурабом Соткилавой, Лианой Исакадзе. Некоторые из них были моими «испытуемыми» на Международном конкурсе им.П.И.Чайковского, где я организовал психологическую службу для волнующихся музыкантов .Как музыкант и психолог, могу сказать, что не волнующихся, а только «чувствующих» исполнителей очень мало. Хотя моя «испытуемая» (в прошлом) народная артистка России, лауреат Конкурса П.И.Чайковского, ныне председатель жюри многих конкурсов, которую я очень люблю, как слушатель, Тамара Ильинична Синявская сказала мне после своего выступления на одном из туров Конкурса им.П.И.Чайковского: «Я не волнуюсь, чувствую музыку и чувствую себя превосходно», но моя аппаратура для регистрации психофизиологических показателей (пульса и других) говорила о волнении. Пусть это было творческое волнение, волнение, уходящее в область «ультразвука» -для слушателей, которые должны заразиться чувствами музыкантов - исполнителей, по выражению Евгения Нестеренко. Тогда музыка окажет терапевтическое воздействие (на сознательном или подсознательном уровнях).

Пусть только творческие радости и волнения будут сопровождать музыкантов - исполнителей и слушателей! Пусть прекрасная Италия расцветает, Оперный театр Ля Скала и Римский университет «Ля Сапиенза» набирают новые высоты, как и любимый мной итальянский дирижёр Фабио Мастранжело! Пусть Ассоциация Музыкальной Психологии и Психотерапии во главе с Президентом-превосходным пианистом и музыкотерапевтом и известным психологом профессором В.И.Петрушиным, сотрудничающая с международными организациями, названными выше дарит миллионам слушателей замечательную терапевтическую музыку – средствами мультимедиа и концертами в рамках Международных конференций (у каждого человека – она «своя»), интересные и содержательные в научном отношении статьи на сайте АМПП. Гигантский скачок в развитии современного человекознания, тенденция комплексного изучения процессов музыкального и литературного творчества и восприятия позволяют надеяться, что музыкальная психология и музыкотерапия в ближайшее время сделают новые важные шаги.

ЛИТЕРАТУРА

1. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности – М.: Изд.Дом «Классика-XXI»,2012-350 с. (опубликована в интернете :log-in.ru),2016.
2. Бочкарёв Л.Л. Семиотико-психологические аспекты художественного образования / От истоков – к современности/К 150-летию основания Психологического общества при Московском

Ассоциация музыкальных психологов и психотерапевтов (АМПП)

университете – Материалы Всероссийской научной конференции (29.10-02.11. 2015)-М.:МГУ,2015-Т.3,С.315-317- в соавторстве.

3.Бочкарёв Л.Л. Интегративный подход в художественном образовании / Modern achievement of science and technology-Proceedind of International conference/ International American University Santa Monica (24-25 April 2015)- Buea, Camerun, 2015 (С.133-146)- в соавторстве.

4.Музыкальная психология и психотерапия – Журнал (2002-2011)-Глав.ред.-Петрушин В.И.,зам.гл.ред.-Бочкарёв Л.Л.

5.Петрушин В.И. Музыкальная психология.-М: Владос,1997.

Сведения об авторе: Бочкарёв Леонид Львович - доктор психологических наук, профессор, член АМПП, академик International Personnel University ЮНЕСКО/ Совета Европы, заслуженный деятель науки и образования, член Комиссии по взаимодействию науки, искусства и художественного образования Российской Ассоциации Содействия Науке (РАСН, созданной Общественной Палатой РФ), Москва, 25 января 2016 г.

leonid.bochckaryov@yandex.ru +79643279554 (телефон моб.)