

МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО И РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ МОСКОВСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОНСЕРВАТОРИИ ИМ. П.И. ЧАЙКОВСКОГО)

Дин Вэйсин

Аспирант, Российская государственная
специализированная академия искусств
dwx20162631@qq.com

MUSICAL ART AND PERSONAL BEVELOPMENT (ON THE EXAMPLE OF THE P.I. TCHAIKOVSKY MOSCOW STATE CONSERVATORY)

Ding Weixing

Summary: The article explores the role of music in shaping individual identity within the context of both Russian and global cultures. Using the Moscow State Conservatory named after P.I. Tchaikovsky as a case study, the paper examines how musical art contributes to the process of national self-determination and self-identification. The phenomenon of musical art is highlighted as a crucial element necessary for establishing channels of artistic and aesthetic communication that facilitate ongoing intercultural dialogue.

Keywords: Moscow State Conservatory, art, students, musical education, P.I. Tchaikovsky.

Аннотация: Статья посвящена анализу влияния музыки на формирование личности, в контексте отечественной и мировой культуры. На примере Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского рассматривается роль музыкального искусства в процессе национального самоопределения и самоидентификации индивида. Статья выделяет феномен музыкального искусства как ключевой элемент, необходимый для формирования каналов художественно-эстетической коммуникации, способствующих постоянному межкультурному диалогу.

Ключевые слова: Московская государственная консерватория, искусство, студенты, музыкальное образование, П.И. Чайковский.

Эстетическая мысль давно осознала, что искусство в целом, а в особенности музыкальное искусство, обладает двойственной природой, сочетающей в себе материальные и идеальные аспекты. Музыкальное произведение, закрепленное в звучании, воспринимается чувственно, но в то же время его духовная сущность передается через материальную форму. В результате возникает потребность в анализе как материальных, так и духовных структур музыкального искусства как на уровне объекта, так и в контексте ценностно-смысловой сферы.

Природа "художественного эффекта", порождаемого активным воздействием музыкального искусства на человека, играет ключевую роль в формировании взаимосвязей между психическими процессами и смысловой сферой личности в контексте художественного взаимодействия. Психологические корни "художественности" музыки, как подметил Л.С. Выготский, раскрываются в следующем: "Если музыка не диктует непосредственно тех поступков, которые должны за ней последовать, то все же от ее основного действия, от того направления, которое она дает психическому катарсису, зависит и то, какие силы она придаст жизни, что она высвободит и что оттеснит вглубь."

Таким образом, музыка становится не просто звуко-

вым фоном, а мощным искусством, способным вызвать глубокие эмоциональные реакции и изменить внутренний мир личности. В этом контексте рассматривается, какие эмоциональные силы могут быть освобождены или подавлены под воздействием музыки, и как это воздействие формирует личностные аспекты, определяя их вектор внутреннего развития.

Музыка – это язык, связывающий эмоции, переносящий нас в уникальные миры и оказывающий глубокое воздействие на наши чувства. В рамках этой статьи мы рассмотрим, как музыкальное искусство, в контексте Московской Государственной Консерватории им. П.И. Чайковского, формирует и влияет на развитие личности [1, с. 54].

Одним из важных аспектов музыкального искусства является его внутренняя форма, которая кристаллизуется в воображении композитора. Эта форма обретает материальное воплощение в музыкальном произведении, созданном на основе творческой визии автора. Однако истинное воздействие музыки происходит во внутреннем мире слушателя, где художественный образ, заложенный в музыкальном произведении, оживает и вызывает глубокие эмоциональные реакции.

Важно осознать, что музыкальный художественный

образ существует исключительно в субъективной реальности идеального мира. Это абстрактное творение, рожденное в воображении композитора, обретает конкретное воплощение в звуках и нотах музыкального произведения. Таким образом, музыка становится мостом, соединяющим миры творца и слушателя [2, с. 50].

Московская Государственная Консерватория им. П.И. Чайковского выступает в качестве исторического и культурного памятника, где эта уникальная взаимосвязь между внутренней формой музыкального искусства и личностным развитием находит свое проявление. Здесь студенты не только осваивают техническое мастерство, но и вглядываются в мир внутренних образов, создаваемых великими композиторами.

В ходе обучения в консерватории студенты имеют возможность вступать в гармонию с творческими вдохновениями великих музыкантов. Они изучают и анализируют не только ноты на бумаге, но и пытаются почувствовать то, что лежит в основе каждого музыкального произведения – его внутреннюю форму.

Такое художественное общение становится мостом, соединяющим учащихся с мировым наследием музыкального искусства. Студенты консерватории не просто изучают музыку, они взаимодействуют с ней, погружаясь в глубины композиторских замыслов и раскрывая новые грани своего внутреннего мира.

Комплексный подход к исследованию взаимосвязи музыкального искусства и развития личности требует вовлечения различных научных дисциплин, теоретических концепций, методов и средств описания. В этом контексте, Е.В. Назайкинский придает ключевое значение музыкознанию, выделяя важность ясного, осознанного и последовательного отражения ориентации на музыкальное восприятие в теоретическом аппарате музыковедческих дисциплин [3, с. 116].

Изучение природы и законов музыкального воспри-

ятия становится фундаментальным вопросом в теории и истории музыки, музыкальной эстетике, и музыкальной социологии. А.Н. Сохор подчеркивал необходимость разработки музыкально-социологической теории восприятия. Это подчеркивает важность рассмотрения музыкального восприятия не только как индивидуального акта, но и в контексте общественных и культурных влияний [4, с. 142].

В теории исполнительства и музыкальной педагогике, изучение процессов восприятия музыки выходит за рамки технических аспектов и становится ключевым элементом формирования музыкального образования. Понимание того, как музыка воспринимается и воздействует на личность, становится основой для разработки эффективных методов обучения и исполнительской практики.

Поиск новых подходов в изучении этих фундаментальных проблем приводит к исследованию законов активного выбора субъектом нужных систем связей и прошлого опыта. Это включает в себя сложный анализ внешних воздействий, выявление их существенных компонентов и создание новых, значимых для субъекта образов. Все это способствует не только расширению знаний о музыке, но и развитию психологических механизмов восприятия и понимания искусства [5, с. 133].

Таким образом, интегрированный подход к изучению взаимодействия музыкального искусства и развития личности открывает перед исследователями и практиками новые горизонты [6, с. 115]. Совмещение музыковедческих, психологических, социологических и педагогических подходов позволяет более глубоко понять, как музыка взаимодействует с внутренним миром личности, формирует ее ценностные ориентации и влияет на общественные и культурные процессы. Это открывает двери для создания новых методологий, обогащает практику обучения музыке и вносит вклад в область психологии искусства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Арефьев А.Л. Китайские студенты в России // Высшее образование в России. 2010. № 12. С. 54-66.
2. Глебов В.В. Китайский студент в российской столице // Азия и Африка сегодня. 2013. № 1. С. 49-52.
3. Готсдинер, А.Л. О стадиях формирования музыкального восприятия // Проблемы музыкального мышления / А.Л. Готсдинер. — Москва: Музыка, 1974. — С.230-251.
4. Кошелева Е.Ю., Пак И.Я. Учебные и образовательные стратегии китайских студентов: социокультурный анализ // Портрет образовательного мигранта. Основные аспекты академической, языковой и социокультурной адаптации. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. С. 140-152.
5. Леонтьева Э.О. Патриотизм и общественное благо в системе ценностей российских и китайских студентов // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2019. Т. XVI. № 2. С. 132-137.
6. Холопова, В.Н. Формы музыкальных произведений. Учеб. пособие для вузов /В.Н. Холопова. — Санкт-Петербург: Лань, 1999. — 491 с.

© Дин Вэйсин (dwx20162631@qq.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»