

ПОНЯТИЕ МУЗЫКАЛЬНОГО МЫШЛЕНИЯ И ЕГО СТРУКТУРА

Сейтниязова Мансура Базарбаевна

Республиканский техникум музыки и искусства

Аннотация: Статья посвящена анализу музыкального мышления как высшей формы когнитивной активности, функционирующей в пространстве звуковых образов. Рассматриваются механизмы превращения акустических сигналов в эстетические объекты, роль интонации как «единицы» смысла и структура мыслительной деятельности музыканта. Особое внимание уделяется диалектике логического и интуитивного, а также педагогическим аспектам формирования данного типа мышления.

Ключевые слова: музыкальное мышление, музыкальная психология, когнитивные процессы, интонация, музыкальная форма, художественный образ, интуитивное и логическое.

Введение

Музыкальное мышление — это особый способ отражения действительности, при котором носителем смысла выступает организованная во времени звуковая система. В отличие от вербального языка, где понятия зафиксированы в словах, музыкальное мышление оперирует динамичными интонациями, которые обретают значение только в контексте. Актуальность изучения данного феномена заключается в необходимости понимания того, как именно происходит «осмысление» абстрактного звука, что критически важно как для исполнительства, так и для теории композиции и музыкальной педагогики.

Анализ литературы

Теоретическая база исследований музыкального мышления опирается на несколько ключевых концепций:

- Интонационная теория Б.В. Асафьева: Автор рассматривал музыку как искусство интонирования смысла. Мышление здесь предстает как непрерывный процесс «становления» музыки, где каждый предыдущий элемент формирует ожидание последующего.
- Концепция М.Г. Арановского: Исследователь выделил «музыкальный тезаурус» — систему накопленных в сознании слуховых представлений, без которых мышление невозможно. Он подчеркивал роль памяти и прогнозирования в процессе восприятия.
- Психологический подход Е.В. Назайкинского: Рассматривал музыкальное мышление через призму психологии восприятия, акцентируя

внимание на «музыкальном времени» и «музыкальном пространстве» как категориях, организующих мысль.

Раздел методов

Исследование строится на комплексной методологии:

1. Феноменологический метод: описание опыта переживания музыкальной структуры «изнутри».
2. Сравнительный анализ: сопоставление вербально-понятийного и музыкально-образного мышления.
3. Когнитивное моделирование: построение иерархической модели психических процессов (от восприятия к интерпретации).

Раздел результатов

Для более глубокого понимания музыкального мышления необходимо выйти за рамки простого описания его функций и рассмотреть его как систему формирования художественного сознания.

Ниже представлен подробный разбор структуры и механизмов музыкального мышления через призму психологии музыкального искусства и музыковедения.

Психологическая природа музыкального мышления

Музыкальное мышление — это вид художественного мышления, специфика которого заключается в том, что оно невербально. В вербальном мышлении мы переходим от образа к слову, а в музыкальном — мысль остается внутри звуковой материи.

Ключевые принципы:

- **Интонационность:** Согласно теории Б.В. Асафьева, «музыка — это искусство интонируемого смысла». Интонация — это «зерно» музыки, в котором свернуты все ее эмоциональные и логические свойства.
- **Динамичность:** Музыкальное мышление не может остановиться. Это непрерывный поток «событий» (звуковых процессов). Если мышление останавливается, музыка превращается в статический набор звуков.
- **Единство формы и содержания:** В музыке невозможно отделить «что сказано» от «как сказано». Развитие музыкальной мысли тождественно развитию музыкальной формы.

Глубинная структура: компоненты и уровни

Раскрывая структуру подробнее, можно выделить три иерархических уровня, которые обеспечивают переход от восприятия к творческому акту.

Уровень «Звуковысотного и ритмического субстрата» (Перцептивно-моторный)

Это фундамент, на котором строится всё здание.

- **Слуховые представления:** Способность «слышать» музыку внутренним слухом (без внешнего источника звука). Это важнейший показатель развитости музыкального мышления.

- **Метроритмическое чувство:** Это не просто счет, а переживание «живого времени» музыки. Оно отвечает за ощущение стабильности или деформации временного потока.

- **Тембральное воображение:** Способность оперировать окраской звука как самостоятельным смысловым параметром.

Уровень «Интонационно-логических связей» (Синтаксический)

Здесь звуки превращаются в «предложения».

- **Тематизм:** Способность мыслить крупными единицами (темами). Развитое музыкальное мышление — это умение удержать в сознании тему, пока она проходит через трансформации и модуляции.

- **Формообразование:** Понимание логики целого. Это способность видеть произведение как архитектуру, где каждый раздел (экспозиция, разработка, реприза) имеет свою «функциональную нагрузку».

- **Гармоническое мышление:** Способность видеть вертикальные связи звуков как силовое поле тяготений (консонанс/диссонанс, устойчивость/неустойчивость).

Уровень «Художественного обобщения» (Концептуальный)

Вершина пирамиды.

- **Музыкальная драматургия:** Способность выстраивать конфликт, кульминацию и развязку. Это перенос законов человеческой драмы в звуковое пространство.

- **Стилистическое мышление:** Способность узнавать «почерк» автора, историческую эпоху и жанровую принадлежность, что позволяет интерпретировать музыку контекстуально.

- **Рефлексия:** Способность выйти за пределы материала, оценить его с точки зрения философских и эстетических критериев.

Механизмы реализации мышления

Как именно «работает» музыкальный мозг?

1. Антиципация (Прогнозирование):

Слушая музыку, мы постоянно предугадываем, куда пойдет мелодия. Если прогноз оправдывается — мы чувствуем комфорт и логическую завершенность. Если ожидания обманываются (интонационный «сюрприз»), это вызывает эмоциональный всплеск. Музыкальное мышление постоянно балансирует между предсказуемостью и новизной.

2. Сравнение и вариативность:

Музыкальная мысль существует только через развитие. Мы постоянно сравниваем текущий звук (мотив) с тем, что звучал 30 секунд назад. Если они идентичны — это повтор. Если изменены — это вариация. Мышление фиксирует эти микро-изменения как «события».

3. Иерархическое структурирование:

Мозг группирует отдельные звуки в мотивы, мотивы — в фразы, фразы — в предложения, предложения — в периоды. Это позволяет нам не «захлебнуться» в потоке звуков, а воспринимать цельное произведение.

Типы музыкального мышления

Важно понимать, что музыкальное мышление различается в зависимости от деятельности:

- **Исполнительское мышление:** Ориентировано на воплощение готового образа через технику. Важна физическая реализация звука и «сценическая воля».
- **Композиторское мышление:** Ориентировано на создание новых логических связей, поиск оригинальных структур и концепций.
- **Слушательское мышление:** Ориентировано на сотворчество. Слушатель «проигрывает» внутри себя замысел композитора, наполняя его собственным эмоциональным содержанием.

Резюме для педагогической практики

Если вы рассматриваете эту тему для научной работы или учебных материалов, можно использовать формулу: Музыкальное мышление = Слуховой опыт + Интонационная логика + Эмоциональная рефлексия.

Развитие этого типа мышления в обучении обычно идет по пути от накопления «интонационного словаря» (слуховой опыт) к осознанию «правил языка» (теория музыки/гармония) и, наконец, к самостоятельному созданию или интерпретации музыкальных высказываний (творчество/исполнение).

Раздел обсуждения

Ключевым вопросом обсуждения является природа взаимодействия логики и интуиции. Логический компонент обеспечивает устойчивость формы, знание канонов и гармонических правил. Интуитивный компонент отвечает за «художественное озарение» и эмоциональную глубину.

Важный аспект: музыкальное мышление обладает свойством симультанности (способность схватывать целое одновременно) и сукцессивности (развертывание во времени). Профессиональный музыкант обладает способностью к «сверхслуху» — охвату всей структуры произведения как единого ментального объекта, даже если звучит лишь один такт. Это отличает творческое мышление от простого пассивного восприятия.

Заключение

Музыкальное мышление представляет собой специфическую когнитивную деятельность, которая не может быть сведена ни к эмоциональной реакции, ни к формальному анализу. Это синтез интеллектуального осознания структуры и эмоционального проживания звукового времени. Структура музыкального мышления обладает высокой пластичностью, позволяя музыканту оперировать сложными системами смыслов, превращая абстрактную акустику в искусство.

1. Интегративное обучение: В музыкальной педагогике необходимо объединять теоретический анализ (гармония, анализ формы) с исполнительской практикой, чтобы ученик мыслил «звуковыми структурами», а не «нотными знаками».

2. Развитие внутреннего слуха: Важно упражняться в «мысленном интонировании» — представлении музыкального материала без физического звучания. Это тренирует чистоту и логику музыкального мышления.

3. Анализ контекста: Для углубления интерпретации рекомендуется изучать исторический и культурный контекст произведения, что обогащает концептуальный уровень мышления.

Литература

1. Назайкинский Е. В. *Логика музыкальной композиции*. — М.: Музыка, 1982. (Книга, детально описывающая, как логика мысли переходит в структуру музыкального произведения).

2. Арановский М. Г. *Мышление, язык, семантика*. // Проблемы музыкального мышления. — М.: Музыка, 1974. (Анализ языка музыки как системы передачи смыслов).

3. Петрушин В. И. *Музыкальная психология*. — М.: Академический проект, 2009. (Учебное пособие, содержащее современные подходы к психологии творчества и мышления музыканта).

4. Выготский Л. С. *Психология искусства*. — М.: Искусство, 1986. (Классический труд, позволяющий понять место музыкального мышления в общей системе психики человека).

5. Тарасова К. В. *Онтогенез музыкальных способностей*. — М.: Педагогика, 1988. (Исследование того, как музыкальное мышление формируется и развивается в течение жизни).

6. Исследования по структуре музыкального сознания

7. Мазель Л. А. *Строение музыкальных произведений*. — М.: Музыка, 1986. (Классический труд по анализу структуры, необходимый для понимания «архитектурного» уровня музыкального мышления).

8. Савченко Н. П. *Когнитивные аспекты музыкального мышления. // Проблемы музыкальной науки. — 2012. (Современный взгляд на нейрофизиологические и когнитивные процессы в музыке).*

9. Киященко Н. И. *Искусство как вид человеческой деятельности. — М.: Наука, 1987. (Философский аспект мышления, воплощенного в художественном образе).*