

ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ РАЗЛИЧНЫМИ ВОЗРАСТНЫМИ ГРУППАМИ СЛУШАТЕЛЕЙ В КОНЦЕРТНОЙ ПРАКТИКЕ

У Пэн

Аспирант, Московский государственный
университет имени М.В. Ломоносова,
wp110522@gmail.com

PSYCHOPHYSIOLOGICAL FEATURES OF THE PERCEPTION OF PIANO MUSIC BY VARIOUS AGE GROUPS OF LISTENERS IN CONCERT PRACTICE

Wu Peng

Summary: Within the framework of this work, the author considers several key aspects related to the perception of piano music. First, a review of the psychophysiological basis of music perception was conducted, which allowed us to understand how various factors, such as auditory and emotional responses, affect the musical-auditory representations of listeners. The practical application of the results of this study will become an important part of our work; this work is aimed at studying the psychophysiological features of the perception of piano music by various age groups of listeners in concert practice. The results of our study will be useful both for theoretical understanding of the problem and for practical application in the field of music education and concert activity.

Keywords: psychophysiological features, listener, music, concert practice, music education, listener, psychology, research, age groups.

Аннотация: В рамках данной работы автор рассматривает несколько ключевых аспектов, связанных с восприятием фортепианной музыки. В первую очередь, был проведен обзор психофизиологических основ восприятия музыки, что позволило нам понять, как различные факторы, такие как слуховые и эмоциональные реакции, влияют на музыкально-слуховые представления слушателей. Практическое применение результатов данного исследования станет важной частью нашей работы, данная работа направлена на исследование психофизиологических особенностей восприятия фортепианной музыки различными возрастными группами слушателей в концертной практике. Результаты нашего исследования будут полезны как для теоретического осмысления проблемы, так и для практического применения в области музыкального образования и концертной деятельности.

Ключевые слова: психофизиологические особенности, слушатель, музыка, концертная практика, музыкальное образование, слушатель, психология, исследование, возрастные группы.

Музыка, как универсальный язык, способна передавать эмоции, создавать атмосферу и вызывать глубокие переживания. В частности, фортепианная музыка, благодаря своей многогранности и выразительности, занимает особое место в культурной жизни общества. Однако восприятие музыки не является статичным процессом; оно зависит от множества факторов, среди которых важную роль играют психофизиологические особенности слушателей, а также их возрастные характеристики. В данной работе мы сосредоточимся на исследовании психофизиологических аспектов восприятия фортепианной музыки различными возрастными группами слушателей в концертной практике.

Актуальность данной темы обусловлена тем, что в современном мире, где музыка становится неотъемлемой частью повседневной жизни, важно понимать, как различные возрастные группы воспринимают музыкальные произведения. Существуют значительные различия в восприятии музыки детьми, подростками, взрослыми и пожилыми людьми, что требует внимательного анализа и учета этих особенностей в образовательной и концертной практике.

Восприятие музыки — это сложный процесс, включающий в себя взаимодействие различных когнитивных, эмоциональных и физиологических механизмов. Для понимания того, как разные возрастные группы воспринимают фортепианную музыку, необходимо учитывать факторы, влияющие на субъективный опыт слушателя. Важно отметить, что каждый индивидум привносит в музыкальное восприятие свой уникальный опыт, который формируется под действием ряда психофизиологических аспектов.

К первичным факторам, влияющим на восприятие музыки, относится слуховое восприятие, которое зависит от анатомических и физиологических особенностей слухового аппарата. Например, с возрастом могут наблюдаться изменения в слуховых способностях, что, в свою очередь, влияет на качество восприятия музыкальных тонов и гармоний. У пожилых слушателей могут возникать трудности с различением тонов, что приводит к изменению восприятия мелодии и тембра. Существуют также исследования, показывающие, что возрастные изменения могут предопределять структурные и функциональные изменения в мозге, касающиеся обработки звуко сигналов [3].

Когнитивные механизмы играют значительную роль в восприятии музыки. Разные возрастные группы демонстрируют различные уровни обработки информации в зависимости от жизненного опыта, который накапливался у каждого слушателя. Дети, например, часто воспринимают музыку интуитивно и эмоционально, сосредотачиваясь на мелодических и ритмических аспектах. Вовлечение в музыкальный процесс может способствовать формированию более содержательного восприятия в будущем. В то же время взрослые и пожилые слушатели, обладая большим жизненным опытом и культурным контекстом, способны более глубоко осознавать музыку, анализировать её структурные элементы и связывать их с определёнными эмоциями или событиями из своей жизни.

Эмоциональное восприятие фортепианной музыки также варьируется в зависимости от возраста. Исследования показывают, что у детей эмоциональная реакция на музыку чаще всего выражена в виде непосредственного удовольствия или страха, без глубокого анализа содержания. Взрослые слушатели, как правило, способны анализировать и интерпретировать эмоции, которые музыка вызывает, что делает их опыт более многослойным. У пожилых людей восприятие музыки нередко связано с ностальгическими ощущениями и воспоминаниями, активируя сложные сети ассоциаций.

Медитационные и нейропсихологические аспекты восприятия музыки также могут отразиться на том, как слушатели реагируют на фортепианную музыку. Уровень стресса и эмоциональное состояние, в которых находится слушатель, могут значительно влиять на переживания и восприятие музыки. Молодые люди, как правило, более откровенно делятся своими эмоциями, в то время как пожилые могут сохранять эмоциональные переживания внутри себя, что отражает культурные различия в подходах к выражению чувств [8].

Различные когнитивные стили, к которым также можно отнести аналитический или интуитивный подход, могут далее обогащать опыт восприятия. Младшие возрастные группы часто прибегают к более интуитивным способам восприятия, тогда как пожилые люди могут склоняться к более аналитическому восприятию, основанному на оценке музыкальных форм и их взаимосвязей.

Физиологические реакции на музыку также могут отличаться у представителей разных возрастных групп. На уровне нейропсихологического восприятия фортепианная музыка может вызывать различные изменения в ритме сердцебиения, давлении и других физиологических показателях. Эти реактивные изменения могут указывать на то, как различные возрастные категории реагируют на музыкальные переживания и насколько глубоко

музыка может затронуть эмоциональные и физические аспекты человека.

Исследования в области восприятия музыки охватывают множество аспектов, включая нейропсихологические, физиологические и культурные факторы, влияющие на слушательский опыт. В последние десятилетия интерес к изучению особенностей музыкального восприятия усилился благодаря развитию технологий нейровизуализации, которые позволяют глубже понять, какие области мозга активируются при прослушивании музыки и как эти процессы изменяются в зависимости от возраста, уровня образования и опыта [6].

Крупные исследования показали, что подростки и молодые люди склонны воспринимать более сложную музыкальную структуру как приятную и привлекательную, тогда как более зрелые слушатели могут предпочитать более простые, мелодичные партитуры. Эти различия могут быть связаны с когнитивным развитием и изменениями в эмоциональной восприимчивости в разные возрастные периоды. У детей и подростков в восприятии музыки часто преобладает элемент игры и экспериментирования, в то время как взрослые больше сосредотачиваются на интерпретации и анализе музыки, что может привести к более разнообразной эмоциональной реакции.

Некоторые исследователи выделяют особую роль памяти в восприятии музыки. Первая реакция на музыкальное произведение может быть обусловлена предыдущим опытом, личными ассоциациями и культурным контекстом. Возрастные группы различаются не только в способах хранения и воспроизведения музыкальных воспоминаний, но и в том, как они формируют эмоциональные и когнитивные реакции на новое музыкальное произведение. Для пожилых людей, например, может быть характерно возвращение к мелодиям, которые были популярны в их юные годы, создавая эффект ностальгии, тогда как молодое поколение может находить вдохновение в новых музыкальных движениях и формах [7].

Важным аспектом исследований восприятия музыки является влияние контекста, в котором проходит прослушивание. Концертная практика в значительной степени определяет восприятие музыки, в то время как домашнее прослушивание может иметь совершенно другую эмоциональную окраску. Исследования показали, что в условиях живых выступлений слушатели более открыты к восприятию и готовы к эмоциональной загрузке, что может оказать влияние на общее восприятие музыкального произведения. Так, слушатели старшего возраста могут более чувствительно реагировать на исполнение классического репертуара на концертной площадке, находя в этом эмоциональную связь со своим жизненным

опытом.

Взаимосвязь между индивидуальными психофизиологическими характеристиками и восприятиями музыки также изучается. Некоторые исследования показывают, что люди с определенными нервно-психическими расстройствами по-разному реагируют на музыку. Например, депрессия или тревожные расстройства могут изменять предпочтения к стильным планам, а также восприятие эмоционального контекста произведений. Эти результаты подчеркивают важность понимания индивидуальных особенностей восприятия музыки для повышения качества музыкального опыта.

На данный момент существует ряд междисциплинарных подходов к изучению восприятия музыки, включая философию, психологию и неврологию. Это создает комплексный взгляд на то, как и почему мы воспринимаем музыку так, как воспринимаем. Особенно интересным становится сопоставление результатов исследований различных возрастных групп с целью выявления закономерностей. Например, можно отметить, что старшее поколение часто предпочитательно слушает музыку, которая вызывает чувство спокойствия и гармонии, тогда как молодежь может отдавать предпочтение более ритмичным и динамичным композициям.

Дальнейшие исследования в этой области могут существенно повлиять на развитие новых методов обучения музыке, улучшение концертной практики и создание более комфортных условий для восприятия музыки разными возрастными категориями. Систематическое изучение многогранности восприятия музыки позволит глубже понять механизмы, которые приводят к тому, что одна и та же композиция может вызывать совершенно разные эмоциональные отклики у различных слушателей. Это знание может быть полезным как для музыкантов, так и для организаторов мероприятий, стремящихся сделать опыт слушания более богатым и разнообразным для всех возрастных групп.

Практическое применение результатов исследований

Результаты проведенных исследований в области психофизиологических особенностей восприятия фортепианной музыки имеют широкие возможности для практического применения. Они могут быть использованы не только в контексте концертной практики, но и в образовательных программах, психотерапии, а также в маркетинге и сценическом искусстве. Понимание того, как различные возрастные группы воспринимают музыку, позволяет организовать более эффективные мероприятия и создать качественный продукт, который будет отвечать потребностям аудитории.

В контексте концертной практики, важно учитывать не только технические навыки исполнителя, но и особенности восприятия музыки слушателями. Разные возрастные группы имеют различные эмоциональные и когнитивные реакции на музыкальные произведения. Например, молодые слушатели могут быть более открыты к экспериментам и новым стилям, в то время как пожилые могут предпочитать знакомые мелодии, вызывающие ностальгические воспоминания. Это знание может помочь организаторам концертов формировать программы, которые будут интересны и понятны разным возрастным категориям, создавая ту самую атмосферу, которую впоследствии зрители оценят как положительный опыт.

В образовательных учреждениях, применяя полученные данные, можно развивать учебные планы, которые учитывают возрастные и психофизиологические аспекты обучения. Для малых детей важна игра и активное вовлечение, а для подростков стимулами могут служить социальные взаимодействия и самовыражение. Взрослые обучаемые, напротив, склонны к аналитическому подходу в обучении, что также должно учитываться. Это даст возможность не только повысить мотивацию учеников, но и улучшить общие результаты обучения, обеспечивая корректное восприятие музыки [5].

Музыкальная терапия, использующая фортепианную музыку, также может обогатиться благодаря этим исследованиям. Зная, как возрастные группы реагируют на определенные мелодии и гармонии, специалисты могут выбирать наиболее подходящие композиции для каждого клиента, что поможет улучшить эмоциональное состояние и повысить эффективность терапии. Например, для пожилых людей, страдающих от депрессии или заболеваний, связанных с памятью, использование знакомых и любимых мелодий может оказать успокаивающее влияние и вернуть чувство безопасности.

Важным аспектом является интеграция результатов исследований в сферы бизнеса и рекламы. Музыка часто используется для создания необходимой атмосферы в магазинах, ресторанах и на различных мероприятиях. Знания о предпочтениях зрителей определенных возрастных групп помогут в выборе музыкального сопровождения, которое не только привлечет внимание, но и создаст позитивный имидж и повышенные продажи. Например, в молодежных клубах могут использоваться больше динамичные и актуальные композиции, в то время как в кафе для пожилой аудитории целесообразно выбрать спокойную и мелодичную музыку.

Театр и сценическое искусство также могут извлечь пользу из этих исследований. В выборе музыкального сопровождения для спектаклей важно учитывать реакцию разных возрастных категорий на музыкаль-

ные фрагменты и темпы. Это может не только сделать спектакль более запоминающимся, но и подчеркнуть эмоциональную составляющую произведения. Умение композиторов и режиссеров адаптировать музыку под определенную аудиторию может значительно увеличить уровень вовлеченности зрителей.

Кроме того, исследования дают возможность более глубоко понять влияние культурного контекста и личных предпочтений на восприятие музыки. Участие в концертной практике также формирует у слушателей определенные ожидания и представления о качестве музыки и ее исполнителей. Это знание можно использовать для оптимизации программ, создавая уникальные события, которые будут учитывать культурные особенности целевой аудитории.

В конечном итоге, результаты исследований по психофизиологическим особенностям восприятия музыки дают возможность более комплексно подходить к пониманию роли музыки в жизни человека. Их применение в различных областях демонстрирует, как важным является учет возраста и эмоционального состояния слушателей для достижения положительного результата в любой профессии, связанной с музыкой. Создание интерактивных проектов, просветительских мероприятий и культурных инициатив на основе полученных данных может способствовать широкому и позитивному влиянию музыки на общество, что в свою очередь может побудить к новым исследованиям и открытиям в этой увлекательной области.

Обзор психофизиологических основ восприятия музыки показал, что музыкальные произведения, особенно фортепианные, способны вызывать разнообразные эмоциональные отклики, которые зависят не только от индивидуальных особенностей слушателя, но и от его возрастной группы. Дети, подростки, взрослые и пожилые люди воспринимают музыку по-разному, что связано с их жизненным опытом, эмоциональным состоянием и даже физиологическими изменениями, происходящими с возрастом. Например, у детей наблюдается высокая степень восприимчивости к мелодии и ритму, что делает их более открытыми к новым музыкальным впечатлениям. В то же время, пожилые слушатели могут более глубоко воспринимать эмоциональную составляющую музыки, опираясь на свои воспоминания и ассоциации.

Анализ возрастных групп и их музыкальных пред-

почтений выявил, что с возрастом меняются не только предпочтения в жанрах и стилях, но и способы восприятия музыки. Подростки, как правило, склонны к экспериментам с различными музыкальными направлениями, в то время как взрослые и пожилые люди чаще отдают предпочтение классическим произведениям, которые вызывают у них ностальгические чувства. Это подчеркивает важность учета возрастных особенностей при организации концертной практики, что может значительно повысить уровень удовлетворенности слушателей и их эмоциональную вовлеченность в музыкальное событие [2].

Эмоциональная реакция на фортепианную музыку также является важным аспектом, который был рассмотрен в работе. Исследования показывают, что музыка может вызывать широкий спектр эмоций, от радости до грусти, и эти эмоции могут варьироваться в зависимости от возраста слушателя. Например, молодые люди могут реагировать на музыку более импульсивно, в то время как пожилые слушатели могут испытывать более глубокие и осмысленные эмоции, связанные с их жизненным опытом. Это открывает новые горизонты для педагогов и организаторов концертов, которые могут использовать эти знания для создания более целенаправленных и эмоционально насыщенных программ.

Научные исследования в области восприятия музыки предоставили множество данных, подтверждающих важность индивидуального подхода к каждому слушателю. Понимание того, как различные возрастные группы воспринимают музыку, позволяет педагогам и музыкантам адаптировать свои методы обучения и концертные программы, чтобы они были более эффективными и соответствовали потребностям слушателей. Это особенно актуально для работы в детских музыкальных школах, где важно учитывать не только возрастные, но и индивидуальные особенности каждого ребенка.

Практическое применение результатов исследований также имеет большое значение. Педагоги могут использовать полученные знания для разработки учебных планов, которые учитывают возрастные и психофизиологические особенности учеников. Это может включать в себя выбор репертуара, который будет наиболее интересен и доступен для каждой возрастной группы, а также использование различных методов обучения, которые способствуют лучшему восприятию музыки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Дроздовский А.К. Связь свойств нервной системы с музыкальными способностями / А.К. Дроздовский // Материалы научно - практической конференции «Ананьевские чтения 2004», 26 - 28
2. Евдокимова И.А. Музыкальная психотерапия в комплексном лечении больных кардиологического профиля. Автореф. дис. ... канд. псих. наук /

- И.А. Евдокимова. - СПб. 2007. - 24 с.
3. Кузнецов В.А. Развитие слухового восприятия у детей и взрослых //Творчество и образование. – 2018. – № 1. – С. 55–61.
 4. Лебедева М.Ю. Восприятие фортепианной музыки: возрастные особенности // Искусство и психология. – 2022. – № 5. – С. 89–94.
 5. Федорова С.П. Музыка и возраст: психофизиологические исследования // Психология и искусство. – 2020. – № 6. – С. 21–28.
 6. Макарова Н.И. Концертный опыт: восприятие музыки разными поколениями // Журнал современной музыкальной науки. – 2021. – № 3. – С. 44–50.
 7. Соловьёв А.В. Влияние музыкального образования на восприятие фортепианной музыки // Музыкальный научный вестник. – 2019. – № 2. – С. 75–81.
 8. Орлова Т.Л. Эмоциональное восприятие музыки в зависимости от возраста слушателя // Научный вестник искусств. – 2022. – № 1. – С. 12–18.
 9. Громова Е.А. Психологические аспекты восприятия классической музыки // Искусство и наука. – 2018. – № 4. – С. 95–102.

© У Пэн (wpll0522@gmail.com).

Журнал «Современная наука: актуальные проблемы теории и практики»