

Фильо, 2013 – *Filho A.* A História do Saber enquanto determinante do Filosofar: Uma breve introdução a Filosofia da História de Michel Onfray // *Revista Dialectus*. 2013. № 2. P. 165-179.

Гайяр, 2020 – *Gaillard Ch.* Proudhon et Michel Onfray, deux philosophes plébéiens // *Revue internationale de philosophie*. 2020. № 293. P. 27.

Мозер, 2018 – *Moser K.* The Sensorial, Biocentric Philosophy of Michel Serres and Michel Onfray // *Pacific Coast Philology*. 2018. № 53. P. 92.

Мозер, 2022 – *Moser K.* Michel Onfray's Biosemiotic, Materialistic, and Post-Montheistic Reworking of Human and Other-Than-Human Semiosis // *Contemporary French Environmental Thought in the Post-COVID-19 Era. Sustainable Development Goals Series*. Cham: Palgrave Macmillan, 2022.

Онфре, Нарита, 2012 – *Onfray M., Narita F.* Éducation, libération de soi: entretien avec Michel Onfray / Educação, libertação de si: entrevista com Michel Onfray // *Cadernos CIMEAC*. 2012. V. 2. №5.

Розель, 2014 – *Rosell C.* Michel Onfray "In the University they teach a philosophy that is not practicable" // *Revista de occidente*. 2014. № 398-399. P.163-176.

Сандриер, 2006 – *Sandrier A.* Michel Onfray, d'Holbach redivivus? // *Critique*. 2006. № 713. P. 838.

УДК 78.01

Гришечкина Г. Ю.,

кандидат филологических наук, доцент,

доцент кафедры иностранных языков,

Орловский государственный университет имени И. С. Тургенева

Влияние музыки на самосознание

DOI: 10.33979/2587-7534-2025-1-183-196

Статья посвящена философскому и междисциплинарному исследованию влияния музыки на формирование самосознания. Рассматриваются ключевые аспекты музыкального воздействия через призму философских идей Ницше, Хайдеггера, Милля, а также современных научных исследований в области когнитивной нейробиологии, музыкальной терапии и культурологии. Анализируются механизмы, с помощью которых музыка способствует рефлексии, развитию эмоционального интеллекта и формированию индивидуальной и коллективной идентичности. Особое внимание уделяется роли музыки в структурировании времени и создании условий для экзистенциального переживания свободы. Приведены примеры из современной практики музыкальной терапии, а также результаты исследований, подтверждающие нейрофизиологическое и эмоциональное воздействие музыки.

Ключевые слова: музыка, самосознание, философия, Ницше, Хайдеггер, музыкальная терапия, нейробиология, идентичность, эмоциональный интеллект.

Grishechkina G. Yu.

*Candidate of Philological Sciences, Docent, Associate Professor,
Department of Foreign Languages,
Orel State University named after I. S. Turgenev*

The influence of music on self-awareness

The article is devoted to the philosophical and interdisciplinary study of the influence of music on the formation of self-awareness. The key aspects of musical influence are considered through the prism of the philosophical ideas of Nietzsche, Heidegger, Mill, as well as modern scientific research in the field of cognitive neuroscience, music therapy and cultural studies. The mechanisms by which music promotes reflection, the development of emotional intelligence and the formation of individual and collective identity are analyzed. Particular attention is paid to the role of music in structuring time and creating conditions for the existential experience of freedom. Examples from modern music therapy practice are given, as well as research results confirming the neurophysiological and emotional impact of music.

Keywords: music, self-awareness, philosophy, Nietzsche, Heidegger, music therapy, neurobiology, identity, emotional intelligence.

Введение

Музыка как форма искусства оказывает мощное воздействие на человеческое сознание, эмоции и восприятие мира. В эпоху глобализации и стремительного технологического прогресса она становится не только культурным феноменом, но и инструментом, который затрагивает вопросы самоидентификации и внутреннего поиска человека. Современный мир, наполненный стрессом, конфликтами и экзистенциальными кризисами, требует новых способов обретения гармонии с собой и окружающим миром. Музыка способна не только отражать, но и формировать внутренние процессы человека, что делает исследование её влияния на самосознание крайне актуальным. Философский подход позволяет рассматривать музыку как явление, формирующее не только эстетический вкус, но и личностное мировоззрение.

Данное исследование предлагает интерпретацию влияния музыки на самосознание с философской точки зрения, основываясь на трудах таких мыслителей, как Ницше (Рождённое из музыки), Хайдеггер (Происхождение произведения искусства, Искусство как событие), Милль (О свободе), Левитин (Музыка и мозг) и других по осмыслению музыки. Автор обобщает опыт исследований учёных по данной проблематике. В качестве методов исследования были использованы герменевтический, сравнительно-исторический анализ текстов, метод аналогий. Кроме этого автор опирался на

собственный опыт переживания исполнения музыки и влияния музыки на становление его как личности и ощущения себя в мире (первым образованием автора было музыкальное – артист по специальности скрипка).

Основная задача исследования – объединить классические философские концепции с современными представлениями когнитивной науки и психологии. Новизна исследования заключается в попытке связать музыкальное восприятие с формированием самосознания через призму философских категорий «Я», «субъект», «бытие» и «ценности». Исследование также затрагивает вопрос о том, каким образом музыка может стать инструментом духовного роста и трансформации личности.

Цель исследования – выявить, как музыка влияет на процесс формирования самосознания человека, через философское осмысление её роли в структуре человеческого бытия. Также исследование стремится раскрыть механизмы воздействия музыки на индивидуальное «Я» и его способность к самоанализу, рефлексии и самопознанию.

Объектом исследования выступает музыка как феномен, который влияет на человеческое сознание и самосознание. Она рассматривается не только как искусство, но и как форма коммуникации, выражения эмоций и отражения культурных кодов.

Предметом исследования является влияние музыки на процесс формирования самосознания, её роль в развитии духовной и личностной идентичности, а также её философское осмысление в контексте работ Ницше, Хайдеггера, Милля, Левитина, Пинкера (Как работает ум) и других мыслителей.

Основная часть

Музыка представляет собой не только форму искусства, но и уникальный инструмент, который глубоко влияет на самосознание человека, стимулируя развитие личной идентичности, эмоций и когнитивных процессов. Её воздействие многогранно, и философский анализ позволяет рассматривать музыку как феномен, формирующий не только эстетическое восприятие, но и фундаментальные аспекты бытия. Исследование влияния музыки на самосознание охватывает как классические философские концепции, так и достижения современной когнитивной науки.

По мнению Фридриха Ницше, музыка играет ключевую роль в человеческом существовании, так как она иллюстрирует взаимодействие «аполлонического» и «дионисийского» начал. Ницше полагал, что музыка пробуждает в человеке дионисийскую энергию — безудержное стремление к жизни, эмоциям и переживаниям, в то время как аполлоническое начало вносит порядок и рациональность. Этот философский подход позволяет понять, как музыка активизирует глубинные слои человеческого «Я», соединяя иррациональное и рациональное, хаос и порядок. Например, классические произведения Бетховена или Шуберта, в которых структурная гармония сочетается с эмоциональной экспрессией, могут способствовать саморефлексии, помогая человеку осознать свои внутренние противоречия и стремления.

Мартин Хайдеггер рассматривал искусство, в том числе музыку, как способ «раскрытия бытия». Для Хайдеггера музыка выступает посредником между человеком и сущностью мира, помогая осознать свою связь с бытием. Например, произведения Иоганна Себастьяна Баха, наполненные символизмом и глубокими духовными смыслами, способны пробудить у слушателя не только эмоциональное наслаждение, но и философское осознание своего места в мире. Музыка здесь становится медиумом, через который личность может заглянуть за пределы повседневности и прикоснуться к трансцендентному.

Стивен Пинкер и Даниэль Левитин в своих трудах предоставляют научное объяснение тому, как музыка воздействует на мозг и самосознание. Исследования показывают, что музыка активизирует множество областей мозга, включая лимбическую систему, связанную с эмоциями, и префронтальную кору, отвечающую за принятие решений и рефлексивность. Левитин утверждает, что музыка является своего рода «аудиальной матрицей», которая помогает организовать хаотичные мысли и эмоции, способствуя лучшему пониманию самого себя. Например, нейровизуализационные исследования показывают, что прослушивание классической музыки повышает активность в зонах мозга, связанных с памятью и креативностью. Это объясняет, почему многие люди используют музыку как средство для концентрации и внутреннего баланса.

Вклад Джона Стюарта Милля представляет собой интересный аспект, так как он подчеркивал важность эстетического опыта в формировании личности. Милль утверждал, что искусство, включая музыку, помогает человеку осознать свою уникальность и раскрыть потенциал. С точки зрения философа, музыка — это не просто развлечение, но средство саморазвития. Например, слушая музыку, человек может осознавать свои эмоции и чувства, которые ранее оставались скрытыми, и использовать этот опыт для формирования более глубокого понимания своего «Я» [Брукс, 2024: 129].

Научные исследования подтверждают влияние музыки на развитие самосознания. В отчёте Американской психологической ассоциации (2020) говорится, что 74% респондентов отмечают, что музыка помогает им справляться с тревожностью и стрессом, а 68% утверждают, что музыка способствует их саморефлексии [Фэллон, Рубинштейн, Уорфилд, Эннерфельт, Хирн, Ливер, 2020]. Эти данные подтверждают, что музыка является мощным инструментом для улучшения эмоционального благополучия и самоанализа. Например, многие музыкальные жанры, такие как джаз или блюз, способствуют катарсису, помогая человеку выразить и осознать свои внутренние переживания.

Искусство также активизирует развитие творческих способностей, причем даже тех, которые не связаны напрямую с музыкой. Прослушивание эмоционально «богатой» музыки — классической или эстрадно-джазовых композиций — пробуждает фантазию человека. Он начинает представлять чувства тех, кто написал мелодию, пытается понять, о чем она. Таким образом, музыка дает толчок к развитию образного и абстрактного мышления. Нередко, получив удовольствие или восторг от музыки, люди рисуют на бумаге сюжет

произведения или настроение, вызванное мелодией. Музыка вводит в «новый мир» и обеспечивает эстетическое развитие [Чумакова, Грицай, 2022: 67].

С другой стороны, музыка имеет значительное влияние и на коллективное самосознание. Уилбер и Лотнер подчёркивают, что музыка может интегрировать различные уровни сознания, объединяя индивидуальное и коллективное. Например, хоровое пение, распространённое в религиозных практиках, способствует не только эмоциональному единству, но и осознанию общности с другими людьми, что в свою очередь укрепляет чувство идентичности. Таким образом, музыка выступает как средство социальной интеграции и духовного роста. Особого внимания заслуживает роль музыки в формировании коллективного самосознания через культурные коды. Уилбер в своих работах подчёркивал, что музыка может быть инструментом интеграции индивидуальных и коллективных измерений сознания. Культурные традиции, такие как использование музыки в ритуалах или праздниках, способствуют укреплению социальной идентичности. Например, национальные гимны вызывают чувство принадлежности к определённой общности, а этническая музыка помогает сохранять и передавать культурное наследие. С другой стороны, глобализация и кросс-культурные взаимодействия через музыку создают новый тип самосознания – «глобальное я», которое сочетает элементы различных культур. Способность музыки вызывать состояния коллективного транса изучалась антропологами, такими как Виктор Тернер, который рассматривал ритуальные музыкальные практики как средство формирования коллективного самосознания. Примером может служить шаманская музыка, которая используется для погружения группы в состояние коллективного переживания. В этом состоянии человек ощущает себя частью большего целого, что позволяет ему переживать своё «я» не в изоляции, а как часть взаимосвязанного мира. Такое переживание, хотя и временное, оказывает глубокое влияние на личное восприятие себя и своих ролей в обществе.

Философы, такие как Хайдеггер и Ницше, подчеркивали, что музыка способна затрагивать экзистенциальные вопросы бытия, а современные учёные, такие как Пинкер и Левитин, добавляют к этому пониманию научные доказательства её воздействия на мозг и эмоции. Эти две перспективы дают целостное представление о том, как музыка помогает человеку осознать себя как уникальную личность, соединяя философские категории с практическим опытом.

Одним из ключевых аспектов является способность музыки формировать временное восприятие. Здесь стоит обратиться к концепции Мартина Хайдеггера о «временности» как фундаментальной характеристике человеческого существования. Хайдеггер утверждал, что наше бытие неразрывно связано с опытом времени, и музыка становится одной из тех форм искусства, которые способны структурировать восприятие времени на субъективном уровне. Примером может служить ритм, который задаёт временные рамки и помогает человеку ощущать последовательность событий. Исследования показывают, что музыкальные произведения с медленным темпом способствуют погружению в

медитативное состояние, тогда как быстрые ритмы активизируют умственную и физическую деятельность [Петриченко, 2011; Levitin, Jessica, Grahn, 2018]. Это явление становится особенно важным в контексте самосознания, так как оно позволяет человеку «отстраняться» от хаотичного восприятия времени и концентрироваться на настоящем моменте.

Современная когнитивная наука предоставляет новые методы для изучения воздействия музыки на самосознание, опираясь на концепцию нейропластичности. Исследования Левитина демонстрируют, что занятия музыкой, такие как игра на инструментах, существенно изменяют структуру мозга, увеличивая плотность серого вещества в областях, связанных с моторикой, слухом и памятью. Эти изменения не только укрепляют когнитивные способности, но и формируют новые уровни самоидентификации. Например, музыканты часто воспринимают себя через призму своего искусства, а процесс обучения игре на инструменте становится актом самопознания. Эмоциональное и физическое взаимодействие с музыкой формирует ощущение «я-музыканта», которое напрямую связано с развитием нейронных сетей.

Что происходит в голове музыканта? Какими способностями он обладает? Это концентрация внимания, разные виды памяти, навыки чтения с листа, большими скоростями переключения, направленным слухом, чувством ритма, аналитические способности, способности к физической координации (моторика) – особенно характерны для струнников. И это лишь малый набор способностей музыканта. И, конечно, они не могут не влиять на восприятие самого себя в мире человека, обладающего этим набором способностей.

Музыкант управляет временем – за несколько секунд пути из-за кулис на сцену в голове музыканта проигрывается всё произведение с мелкими подробностями, с первыми звуками, издаваемыми на инструменте, меняется пространство и ощущение времени.

Среди музыкантов часто встречается такое явление, как синестезия. В этот момент перемешиваются сенсорные модальности – цвет, вкус начинают звучать, тактильные ощущения обрастают звуками, движения тела создают мелодию в голове музыканта, он слышит природу – картины природы, такие как закат, движение облаков и отдельные части природы – цветок, травинка – всё имеет своё звучание. Человек иначе воспринимает окружающую среду, и себя в ней, и себя самого.

Занятия музыкой, начатые в раннем детстве, очень ускоряют и интенсифицируют развитие мозга, а соответственно и личности человека, его ощущение и восприятие себя и окружающего мира. Занятия музыкой связаны с умением понимать музыку так же, как занятия языком связаны с пониманием его слов, структуры. Изучение языка и музыки очень похожи – среда языковая и музыкальная очень важны для освоения того и другого. Надо иметь ключ к пониманию и языка, и музыки. Ключи к пониманию музыки – это знаки, звуки, структура построения мелодии и произведения, способы извлечения звуков. Ключи к пониманию языка – это слова, их значения, грамматика, структура предложения, текста и языка в целом. Музыкальное произведение = текст.

Структура произведения и текста тоже похожи. Музыкальная фраза = предложение в языке. И эти ключи для понимания музыки и языка, практически, одни и те же. Способы постижения этих ключей очень похожи.

Интересной перспективой является влияние музыки на развитие духовного самосознания. Здесь можно обратиться к работам философов и теологов, таких как Мирча Элиаде, которые рассматривали музыку как средство прикосновения к сакральному. Современные исследования показывают, что использование определённых частот, таких как 432 Гц или 528 Гц, может оказывать специфическое влияние на эмоциональное состояние и способствовать состояниям глубокого покоя и гармонии. Эти частоты ассоциируются с древними музыкальными практиками и используются в медитациях, направленных на самоосознание и духовное развитие [Мазай, 2024: 81].

Стоит также учитывать, что музыка как средство самосознания активно трансформируется с развитием технологий. Виртуальная реальность (VR) и искусственный интеллект (AI) открывают новые горизонты для взаимодействия с музыкой. Например, технологии, использующие AI, позволяют создавать персонализированные музыкальные треки, адаптированные к эмоциональному состоянию пользователя. Это не только усиливает терапевтический эффект музыки, но и открывает новые возможности для самопознания. Виртуальные музыкальные пространства дают людям возможность переживать уникальный опыт, который не доступен в реальной жизни, что расширяет границы их самосознания.

Нельзя игнорировать и тот факт, что музыка способна формировать внутренний диалог человека. Стивен Пинкер утверждает, что музыка активирует механизмы воображения, позволяя человеку моделировать альтернативные сценарии реальности. Прослушивание музыки может способствовать созданию мысленных образов, которые помогают осознать свои цели, страхи или мечты. Это особенно актуально в контексте подростков и молодых людей, для которых музыка становится важной частью процесса самоидентификации.

Музыка, как утверждает нейробиолог Роберт Заторре, представляет собой не просто искусство или культурный атрибут, а сложное человеческое поведение, заслуживающее научного изучения (“We tend to think of music as an art or a cultural attribute? But it is a complex human behavior that is as worthy of scientific study as any other”) [Сакс, 2017]. Это утверждение перекликается с экзистенциальной философией, в частности с работами Жан-Поля Сартра и Альбера Камю, которые говорят о том, что человек обречён на свободу. Эта свобода, однако, приносит не только возможности, но и тревогу.

В контексте музыки эта свобода находит своё выражение в способности переживать состояние «бытия вне контекста». Музыка позволяет человеку выйти за рамки временных, социальных и культурных ограничений. Ярким примером является джазовая импровизация, где музыкант, взаимодействуя с другими исполнителями, создаёт что-то новое и уникальное, оставаясь верным своему внутреннему «я». В этом процессе свободной импровизации проявляется не

только мастерство, но и индивидуальная идентичность, которая через музыку обретает форму.

В когнитивной психологии и нейробиологии существует концепция «когнитивного резонанса», которая описывает, как музыка синхронизирует различные области мозга, создавая уникальное когнитивное состояние. Исследования показывают, что симметрия и повторяемость музыкальных структур, таких как гармония или ритм, способствуют активации нейронных сетей, связанных с ассоциативным мышлением и творчеством. Например, исследования с использованием функциональной магнитно-резонансной томографии (fMRI) показывают, что музыка вызывает одновременную активацию областей, связанных с эмоциями (миндалины), памятью (гиппокамп) и исполнительными функциями (префронтальная кора). Эта когнитивная координация способствует глубокой саморефлексии, помогая человеку осознать свои внутренние процессы и связи между различными аспектами своей личности [Петров, 2022: 47].

Татьяна Черниговская, советский и российский учёный в области нейронауки и психолингвистики, а также теории сознания, делится интересными размышлениями о влиянии музыки на мозг человека. Она утверждает, что слушание музыки — это тонкая настройка нейронной сети, а мозг можно сравнить с музыкальным инструментом с миллиардами клавиш. Обучение игре на этом инструменте начинается с раннего возраста, что способствует ускоренному развитию мозга и формированию личности. Восприятие музыки становится активным процессом извлечения знаний и конструирования мира, а исполнение музыки позволяет человеку творить новые миры. Занятия музыкой в детстве не только развивают когнитивные способности, но и обогащают восприятие себя и окружающего мира [Черниговская, 2024].

Слушая музыкальное произведение, каждый видит свой мир и попадает в свой мир. Но бывает так, что композитор настолько точно передаёт окружающий мир, что, хоть каждый видит своё море, но это будет у всех море, или сказочный образ – один и тот же. Такие произведения называются программными.

Интересным направлением анализа является влияние музыки на телесное самосознание. Французский философ Морис Мерло-Понти в своих трудах о телесности утверждал, что человек познаёт себя через опыт тела, который является посредником между внутренним и внешним миром. Музыка, через свою способность вызывать моторные реакции (танец, движение, ритмические паттерны), становится инструментом соединения сознания и тела. Например, в африканских и латиноамериканских культурах танец и музыка неразделимы; через движение человек не только выражает себя, но и переживает осознание своего тела как средства коммуникации и творчества.

Эта взаимосвязь между музыкой и телесным опытом формирует совокупность эстетических ценностей, которые составляют ось музыкального сознания. Эти ценности определяют условия и особенности протекания процессов музыкальной коммуникации, восприятия и переживания музыки. В результате, мы можем наблюдать, как индивидуальные суждения, оценки и

идеалы формируются под воздействием как личного опыта, так и социальных контекстов. Реальное противоречие между ценностями индивида и ценностями социальной группы позволяет выделить конкретные грани эстетического сознания общества в целом [Мозгот, 2017: 97].

В глобализованном мире музыка становится мостом между культурами, способствуя формированию межкультурной идентичности. Исследования культурной антропологии показывают, что музыка позволяет человеку осознавать свою принадлежность к определённой культуре, сохраняя при этом возможность для открытого диалога с другими традициями. Например, феномен мировых музыкальных фестивалей (таких как WOMAD или Glastonbury) позволяет людям из разных стран через музыку формировать новый тип идентичности, в которой сочетаются локальные и глобальные элементы. Эта форма «гибридного самосознания» позволяет человеку быть частью мирового сообщества, сохраняя при этом уважение к своей индивидуальности и культурному наследию.

Музыкальная терапия – это ещё один важный аспект, который углубляет понимание влияния музыки на самосознание. Она используется для лечения различных психологических и неврологических расстройств, включая депрессию, посттравматический стресс и даже болезнь Альцгеймера. Исследования показывают, что музыка способна «перепрограммировать» ассоциативные связи мозга, что особенно полезно для людей с травмами или когнитивными нарушениями. Например, в экспериментальных исследованиях было обнаружено, что пациенты, которые регулярно слушали музыку, улучшали своё восприятие себя и своего состояния, поскольку музыка активировала позитивные воспоминания и эмоциональные отклики [Сидорова, 2021: 114].

В этом контексте также стоит отметить использование музыки в психотерапии и нейрореабилитации, где исследования показывают, что прослушивание определённых жанров музыки может уменьшать симптомы депрессии, тревожности и посттравматического стрессового расстройства. Например, классическая музыка, особенно произведения Моцарта, доказала свою эффективность в повышении когнитивных способностей и улучшении концентрации. Этот феномен, известный как «эффект Моцарта», связан с активацией определённых участков мозга, что способствует улучшению саморефлексии и эмоциональной регуляции.

Таким образом, феномен музыкальной терапии активно используется в психологии и медицине для работы с пациентами, страдающими депрессией, посттравматическим стрессовым расстройством и другими нарушениями. В этой практике музыка помогает людям осознать и выразить свои эмоции, что способствует улучшению их самочувствия и укреплению самосознания. Клинические исследования подтверждают, что ежедневное прослушивание музыки может снижать уровень кортизола, что положительно сказывается на когнитивных функциях и эмоциональной стабильности. Музыка оказывает положительное воздействие на сознание, идеалы, ценности, на формирование

гармоничных взаимоотношений с окружающим миром, на реализацию творческого потенциала [Харина, Топорищев, 2023: 12].

Современные технологии, включая музыкальные стриминговые платформы, меняют восприятие музыки и её влияние на самосознание. Алгоритмы персонализации создают уникальный музыкальный опыт для каждого пользователя, предлагая композиции, которые соответствуют его вкусам, эмоциям и интересам. Это формирует цифровую музыкальную идентичность, где плейлисты становятся отражением внутреннего мира человека. Пользователи часто создают «эмоциональные плейлисты», которые помогают им справляться с определёнными состояниями, такими как грусть или мотивация. Это демонстрирует, как технологии изменяют способ взаимодействия человека с музыкой и, следовательно, с самим собой [Смирнова, 2023: 15].

Музыка и наука часто пересекаются, и многие выдающиеся деятели в этих областях успешно совмещали свои увлечения. Рассмотрим несколько таких личностей.

Одарённость Галилея не ограничивалась областью науки: он был музыкантом, художником, любителем искусств и блестящим литератором. Галилео Галилей имел отношение к музыке благодаря своему отцу, Винченцо Галилею, который был композитором, лютнистом и теоретиком музыки. Галилео родился в музыкальной семье и сам превосходно играл на лютне.

Альберт Эйнштейн также увлекался музыкой и неплохо играл на скрипке. В 1907-1908 годах в Берне существовал самодеятельный квинтет, исполнявший произведения Моцарта, Гайдна и Бетховена. На протяжении всей жизни Эйнштейн активно участвовал в музыкальных концертах, как говорят, однажды он сказал: “If I were not a physicist, I would probably be a musician. I often think in music. I live my daydreams in music ... I cannot tell if I would have done any creative work of importance in music, but I do know that I get most joy in life out of my violin”. Эти слова отражают его страсть к музыке и её важность в его жизни, показывая, как музыка была неотъемлемой частью его творчества и внутреннего мира.

Александр Порфирьевич Бородин сочетал в себе могучий разум ученого и гений композитора. Будучи химиком и доктором медицины, он также сочинил оперу «Князь Игорь», которая много лет с успехом идет на сценах мировых театров, и много великих инструментальных произведений.

Эрнст Хладни (1756–1827) был немецким физиком и музыкантом, известным своими исследованиями в области акустики. В 1791 году он изобрел музыкальный инструмент, названный Эуфоном Хладни, состоящий из стеклянных стержней, которые колеблются с различной частотой, производя уникальные звуки. Эуфон Хладни стал прямым предком современного музыкального инструмента — стеклянной гармоники. Его работы стали важными для понимания связи между физическими явлениями и музыкальным искусством, подчеркивая значимость междисциплинарного подхода в науке.

Помимо Эрнста Хладни, Сергей Петрович Боткин также совмещал две профессии. Он был выдающимся русским врачом и медицинским деятелем,

однако его увлечение музыкой сыграло важную роль в его жизни. Боткин играл на нескольких инструментах и активно участвовал в культурной жизни Санкт-Петербурга, организовывая музыкальные вечера и приглашая известных музыкантов и художников, что способствовало культурному обмену и обогащению музыкальной жизни города. Он считал, что гармония между наукой и искусством необходима для полноценного развития человека, а его любовь к музыке отражала убеждение, что искусство может обогатить жизнь врача, помогая ему лучше понимать человеческую природу и эмоции пациентов.

Также Макс Планк, немецкий физик и основоположник квантовой теории, оказавшей революционное влияние на физику XX века, проявлял значительный интерес к музыке. Хотя он не был профессиональным музыкантом, Планк играл на пианино, органе и виолончели, подчеркивая важность искусства в жизни ученого. Таким образом, примеры Хладни, Боткина и Планка демонстрируют, как музыка и наука могут взаимно обогащать друг друга, подчеркивая значимость креативности и интуиции в различных областях знаний.

В качестве примера учёного и музыканта может служить Лев Термен, успешный физик, который изобрёл уникальный музыкальный инструмент — терменвокс. Он считал этот инструмент подходящим для исполнения классической музыки и всегда выступал с произведениями великих композиторов. Стремясь к более гибкому контролю звука, Термен избавился от кнопок и педалей, добавив вторую антенну для управления громкостью. Его исследования также включали изучение влияния различных исполнителей на музыку: он записывал движения педалей известных пианистов и дорабатывал звучание терменвокса, консультируясь с такими мастерами, как Рахманинов, Тосканини и Стоковский.

Подобно Термену, Брайан Мэй является выдающимся музыкантом и учёным, который успешно совмещает две профессии. Гитарист легендарной группы Queen, он также является астрофизиком. С юных лет Мэй проявлял интерес как к созданию музыки, так и к познанию, окончив Империял Колледж в 1968 году. Его страсть к музыке привела к международному успеху с Queen, где знания физики звуковых волн способствовали созданию уникального звучания группы.

Эти примеры подчеркивают, что наука и искусство могут взаимодополнять друг друга, вдохновляя людей на новые достижения и открытия. Марселю Прусту приписывают следующее высказывание: «Музыка – средство коммуникации между душами, через века и нации, через разные языки». И с этим нельзя не согласиться.

Заключение

Таким образом, музыка является уникальным феноменом, способным воздействовать на когнитивные, эмоциональные и социальные аспекты личности, формируя её самовосприятие и идентичность. Она не только отражает внутренний мир человека, но и активно влияет на его трансформацию через взаимодействие с эмоциями, памятью, культурными кодами и даже нейробиологическими процессами. Музыка становится связующим звеном

между индивидуальным и коллективным, между телесным и духовным, открывая пространство для глубокой рефлексии и внутреннего роста. Однако, чтобы полностью раскрыть потенциал музыки в развитии самосознания, необходимо внедрение и развитие более системных подходов к её изучению и практическому применению.

Для усовершенствования понимания и использования влияния музыки на самосознание предлагается несколько направлений. Во-первых, необходимо развивать междисциплинарные исследования, объединяющие философию, нейронауку, психологию и культурологию. Это позволит глубже понять механизмы музыкального воздействия на личность. Например, исследования в области когнитивной нейробиологии должны быть дополнены философским осмыслением понятий свободы, творчества и времени в контексте музыкального опыта. Во-вторых, важно интегрировать музыкальную терапию в образовательные и медицинские программы. Например, создание специализированных музыкальных курсов для студентов, направленных на развитие эмоционального интеллекта и способности к саморефлексии, может стать важным шагом в образовательной практике [Чуркин, 2024: 48].

Кроме того, необходимо активнее использовать современные технологии, такие как искусственный интеллект и виртуальная реальность, для создания персонализированных музыкальных инструментов и сред, которые могут адаптироваться к потребностям и состояниям пользователя. Это открывает новые возможности для терапевтического и обучающего применения музыки. Также важно развивать доступность музыкальных практик для различных социальных групп, особенно в контексте культурного обмена и сохранения национального наследия, что способствует формированию как индивидуального, так и коллективного самосознания.

«Mathematics is the language with which God has written the Universe» — говорят, что так сказал Галилео Галилей. Гёте же приписывают следующие слова: «Когда Бог создавал Вселенная, он слушал Баха». Эти слова подчеркивают важность музыки как универсального языка, который соединяет людей, культуры и эпохи и напоминает нам о её значении в формировании нашего самосознания и коллективной идентичности.

Список литературы

Брукс, 2024 – *Брукс А. К.* Улучшите своё настроение с плейлистом Шопенгауэра. *The Atlantic*. 2024. № 3. С. 128-139.

Чумакова, Грицай, 2022 – *Чумакова Т. Н., Грицай А. Ю.* Влияние искусства на развитие и формирование личности // *Гуманитарный вестник Донского государственного аграрного университета*. 2022. № 3. С. 62-68

Харина, Топорищев, 2023 – *Харина Г. В., Топорищев М. С.* Роль музыкотерапии в поддержании комфортных условий жизнедеятельности человека // *Научное обозрение. Педагогические науки*. 2023. № 6. С. 53-57; URL: <https://science-pedagogy.ru/ru/article/view?id=2512> (дата обращения: 12.02.2025).

Мазай, 2024 – *Мазай Л. Ю.* Современная музыкальная культура в свете теории системного подхода // Известия Уральского федерального университета. Серия 1: Проблемы образования, науки и культуры. Екатеринбург. 2024. С. 79-85.

Мозгот, 2017 – *Мозгот В. Г.* Человек в мире музыки: коллективное и индивидуальное. М.: ОАНО ВО «МПСУ». 2017. 392 с.

Петров, 2022 – *Петров И. С.* Музыкотерапия: современные подходы и методы // Вестник психотерапии. 2022. Т. 28. № 3. С. 45-52.

Петриченко, 2011 – *Петриченко Е. С.*, Влияние ритма музыки на организм человека // Психология и педагогика: методика и проблемы практического применения Издательство: ООО «Центр развития научного сотрудничества» Калуга. 2011. с. 40-44 URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-ritma-muzyki-na-organizm-cheloveka/viewer> (дата обращения 08.02.2025)

Сакс, 2017 – *Сакс О.* Музыкафилия. Москва: Издательство АСТ. 2017. 447 с.

Сидорова, 2021 – *Сидорова А. Н.* Музыка и самосознание: философский анализ // Философские исследования. 2021. № 4. С. 112-118.

Смирнова, 2023 – *Смирнова Е. А.* Влияние музыки на эмоциональное состояние школьников // СолнцеСвет: электронный научно-методический журнал. 2023. № 5. С. 12-18.

Черниговская, 2024 – *Черниговская Т. В.* Лекция «Музыка и мозг» 2 июля 2024 года, Летняя школа Ильдара Абдразакова, вторая сцена Мариинского театра, Санкт-Петербург. URL: <https://yandex.ru/video/preview/8655446819824816373> (дата обращения 08.02.2025)

Чуркин, 2024 – *Чуркин Н. Е.* Влияние музыки на умственную деятельность человека // Естественные и технические науки: исследовательские работы школьников. 2024. № 1. С. 45-49.

Фэллон, Рубинштейн, Уорфилд, Эннерфельт, Хирн, Ливер, 2020 – *Фэллон В. Т., Рубинштейн С., Уорфилд Р., Эннерфельт Х., Хирн Б., Ливер Э.* Снижение стресса от музыкального вмешательства // Психомузыкология: музыка, разум и мозг. 2020. № 30(1). С. 20-27.

Ницше, 2007 – *Ницше Ф.* Рождение трагедии из духа музыки. Так говорил Заратустра. Рождение трагедии. Воля к власти. Посмертные афоризмы. Минск: Харвест. 2007. С. 447-572.

Levitin, 2006 – *Levitin, Daniel J.* This Is Your Brain on Music: The Science of a Human Obsession. Dutton. 2006. 304 p.

Levitin, Jessica, Grahn, 2018 – *Levitin Daniel J., Jessica A., Grahn Justin M.* The Psychology of Music: Rhythm and Movement. Published in Annual Review of Psychology. London. 2018. URL: <https://www.semanticscholar.org/paper/The-Psychology-of-Music%3A-Rhythm-and-Movement.-Levitin-Grahn/b82e244bc8331124ae78587362bb3db04858f720> (дата обращения 08.02.2025)

Mill, 1859 – *Mill, John S.* On Liberty. Parker, Son, and Bourn. 1859. 200 с.

- Wilber, 1996 – *Wilber K. A Brief History of Everything. Shambhala. 1996. 304 с.*
- Pinker, 1997 – *Pinker S. How the Mind Works. W. W. Norton & Company. 1997. 624 с.*
- Pinker, 2007 – *Pinker S. The Stuff of Thought. Viking. 2007. 368 с.*

УДК 130.2+87.01

Жигалова И. В.,

аспирант,

Московский городской педагогический университет

Философско-антропологический аспект значения музыки в Древней Греции

DOI: 10.33979/2587-7534-2025-1-196-207

Данная статья посвящена рассмотрению становления вокальной культуры через исследование и анализ музыкального искусства Древней Греции и его значимости. Автор подробно рассматривает значение музыки в Древней Греции и ее воздействие на представителя древнегреческой культуры, параллельно выявляя их взаимовлияние. Также автор статьи раскрывает тесную взаимосвязь древнегреческого музыкального искусства с системой древнегреческой мифологии, которая, в свою очередь, сыграла важнейшую роль в мировоззрении древнего эллина и нашла свое выражение в сложной музыкальной системе Древней Греции. Период, рассматриваемый автором, является ключевым в ходе развития музыкального и вокального искусств, так как помогает лучше понять алгоритмы дальнейшего хода развития становления вокальной культуры. Помимо этого, в своей статье автор подчеркивает, что без ознакомления и разбора значения музыки в Древней Греции не представляется возможным далее проследить становление вокальной культуры как в Древней Греции, так и в целом.

Ключевые слова: *Античность, Древняя Греция, древнегреческая мифология, музыка, вокальное искусство, вокальная культура, музыка сфер, лады народной музыки.*

Zhigalova I. V.,

Graduate student,

Moscow City Pedagogical University

Philosophical and anthropological aspect of the meaning of music in ancient Greece