

MUSIC THERAPY THEORY IN CONTEMPORARY CHINA: GENERAL CHARACTERISATION

Yang Shu

*Postgraduate student, Pedagogy Department,
Volgograd State Social Pedagogical University, Volgograd, Russia*ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ:
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Ян Шу

*Аспирант кафедры педагогики,
Волгоградский государственный социально-педагогический университет, Россия
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10380292>***Abstract**

The article deals with the current state of the theory of music therapy in the People's Republic of China. Two main directions in the theory of music therapy - national-oriented and Western-oriented - are identified and characterised, the advantages and disadvantages of each direction are shown. The conditions under which it is possible to develop an effective model of training specialists in the field of music therapy in the system of higher music education in the People's Republic of China are defined.

Аннотация

В статье рассматривается современное состояние теории музыкальной терапии в Китайской Народной Республике. Выявлены и охарактеризованы два основных направления в теории музыкальной терапии – национально-ориентированное и западно-ориентированное, показаны преимущества и недостатки каждого из направлений. Определены условия, при которых возможна разработка эффективной модели подготовки специалистов в области музыкальной терапии в системе высшего музыкального образования КНР.

Keywords: music therapy, traditional music therapy, western music therapy, higher music education system of the People's Republic of China, music therapy training model of higher music education system of the People's Republic of China.

Ключевые слова: музыкальная терапия, традиционное направление в музыкальной терапии, западное направление в музыкальной терапии, система высшего музыкального образования КНР, модель подготовки специалистов в области музыкальной терапии в системе высшего музыкального образования КНР.

Для современного Китая разработка теории музыкальной терапии является одним из актуальных направлений в развитии науки. Это обусловлено целым рядом причин, которые можно условно разделить на две группы. Первая из них – причины социального характера. Ускорение темпа жизни и повышение требований к квалификации специалистов, обусловленные быстрым экономическим и технологическим развитием страны, стремление соответствовать высоким социальным стандартам и повышать свой социальный рейтинг приводят к росту психологической напряжённости, повышению уровня стресса, серьёзным невротическим расстройствам. Людям становится всё труднее справляться с психологическими проблемами, которые во многих случаях приводят к соматическим заболеваниям. Серьёзными оказались и социальные последствия эпидемии COVID-19, приведшие к усугублению психологических проблем: разобщённость людей вследствие перехода на дистанционное обучение и удалённую работу, сложности с трудоустройством (в частности, среди выпускников вузов) и др. Рост числа депрессий связан также с болезнями и смертью близких людей во время эпидемии, переживаниями по поводу собственного здоровья. Обострение психологических

проблем, которые в особо тяжёлых случаях приводят к психическим расстройствам и суицидам, увеличение количества людей, которые нуждаются в психологической помощи, обращает на себя внимание исследователей, которые пытаются найти эффективные методы психологической помощи. В качестве одного из таких методов учёные рассматривают музыкальную терапию, которая представляет собой междисциплинарную отрасль, интегрирующую знания из области психологии, медицины, музыковедения.

Вторая группа причин – это причины, обусловленные изменением акцентов в системе отношений «человек – общество». Сегодня в Китае всё больше внимания уделяют человеку как самоценной личности. Так, ведущей концепцией современного китайского образования является личностно ориентированное образование, рассматривающее в качестве главной цели развитие личности человека – интеллектуальное, нравственное, эстетическое, физическое. В медицине утверждается взгляд на человека как на целостное существо, в природе которого неразрывно связаны телесное, психическое и духовное; на первый план выходит поиск таких методов оказания человеку помощи, которые были бы максимально индивидуализированы и направлены не только на лечение конкретного недуга, но и на

разрешение психологических проблем, возникающих у человека в результате заболевания либо служащих причиной заболевания. Музыкальная терапия как нельзя лучше отвечает этим требованиям, поскольку исходит из принципа единства психического и физического состояния человека и базируется на положении о возможности влияния такого явления духовной культуры, как музыка, на психологическое состояние человека и через улучшение психологического состояния – на его физическое здоровье.

В современном Китае объективно существует социальный запрос на применение музыкальной терапии в самых разных сферах и учреждениях – больницах, геронтологических центрах, центрах психологической помощи разным группам населения, реабилитационных центрах, исправительно-трудовых учреждениях, образовательных организациях и т.п. Подготовка специалистов в области музыкальной терапии в системе высшего музыкального образования началась в Китае недавно. В 1980 г. проблемами музыкальной терапии начал заниматься профессор Центральной консерватории Лю Банжуй. В 1989 г. в колледже Китайской консерватории был введён начальный курс музыкальной терапии. В том же году была создана Китайская ассоциация музыкальной терапии, вследствие чего китайские учёные получили возможность научного взаимодействия на конференциях разного уровня, что способствовало развитию в КНР теории музыкальной терапии. За последние двадцать лет благодаря совместным усилиям крупных вузов и работающих на их базе учёных курсы музыкальной терапии были разработаны и внедрены почти в двадцати музыкальных вузах, крупнейшим из которых является Шанхайская консерватория. Как правило, это были курсы по выбору в рамках основной программы подготовки музыкантов – исполнителей инструментальной музыки и вокалистов, а также программы на уровне бакалавриата.

Однако в последние 2-3 года преподавание музыкальной терапии в системе высшего музыкального образования КНР заметно сократилось. Связано это, на наш взгляд, с тем, что теоретические основы подготовки специалистов в области музыкальной терапии недостаточно разработаны. Анализ опубликованных научных исследований, выполненных в Китае в проблемном поле музыкальной терапии, выявил в теории музыкальной терапии два направления, которые базируются на принципиально разных методологических основаниях.

Первое направление можно назвать *национально-ориентированным*. История музыкальной терапии имеет в Китае многовековую историю. Традиционная китайская музыкальная терапия базируется на древнем философском представлении о том, что музыка является частью мироздания, пронизывающей все его сферы и выражающей. В силу своей космической природы музыка, выступая связующим звеном между человеком и Небом, способна гармонизировать отношения человека с окружающим миром и внутреннее состояние человека

на разных уровнях – физиологическом, психическом, социальном, духовном [1]. Болезни же во всех их проявлениях (физиологическом, физическом, эмоциональном, нравственном) рассматривались как нарушение в человеческом организме гармонии, баланса между противоположными началами «инь» и «ян», между пятью стихиями (огонь, вода, дерево, земля, металл) [10]. Соответственно «гармония стихий в представлении древнекитайских врачей являлась условием здоровья человека» [6, с. 94], а дисбаланс «инь» и «ян» рассматривался как причина психических заболеваний. Такие взгляды характерны и для современных исследователей, являющихся сторонниками национально-ориентированного направления [3]. Поскольку музыка устанавливает связь между мирозданием и внутренним состоянием человека, она способна восстановить нарушенный баланс в организме человека.

Этой задаче как нельзя лучше отвечает пятизвучная организация китайской традиционной музыки (пентатоника). Китайская гамма состоит из пяти звуков (тонов), которые, согласно представлениям традиционной китайской философии, соотносятся с пятью стихиями и могут воздействовать на пять главных внутренних органов – сердце, печень, лёгкие, почки и селезёнку, устраняя дисбаланс в организме и исцеляя его от болезней. При этом каждый звук «отвечает» за работу определённого органа. Вибрации, соответствующие каждому из пяти тонов, вступают в резонанс с вибрациями соответствующего органа, благодаря чему происходит исцеление последнего: нормализуются дыхание, кровяное давление, работа пищеварительной системы, пульс и т.п.

Кроме того, музыка способна, согласно учению даосизма, гармонизировать отношения человека с природой, а согласно философии конфуцианства – с обществом, способствуя развитию у человека чувства прекрасного и формированию нравственных качеств. Благодаря этому человек испытывает удовлетворение от общения с природой, от радости и благодарности людей, в отношении которых он выполняет свои обязанности, и т.п. Результатом становится гармонизация внутреннего мира человека, положительные эмоции, что повышает устойчивость организма к стрессам и различным соматическим заболеваниям.

Пять звуков китайской пентатоники соответствуют не только пяти стихиям, но и пяти органам чувств, к которым относятся глаза, уши, нос, язык и губы [10]. Слушание и исполнение музыки делает восприятие человека более тонким и совершенным, он становится способным улавливать природные вибрации, благотворно влияющие на организм и на психику.

Поскольку в китайской традиции в качестве основы музыкальной терапии рассматривается пентатоника, современные китайские исследователи, которые придерживаются национально-ориентированного направления в теории музыкальной терапии (Гао Цзямэй, Лю Синъи, Цзи Яньлинь, Чжан Цзин, Чэн Яцзюнь, Янь Сяосин и др.), изучают и

обосновывают использование в музыкальной терапии традиционных китайских музыкальных инструментов. Так, Цзи Яньлинь и Лю Синъи (Пекинский педагогический университет) исследуют возможности гуцина в преодолении тревожности у представителей студенческой молодёжи. Есть также исследования, посвящённые определению влияния на организм и эмоциональное состояние человека таких инструментов, как шэн, пипа, эрху.

Для лечения пациентов и для оказания психологической помощи представителям разных возрастных и социальных групп используются такие методы, как слушание отдельных звуков, издаваемых определённым традиционным китайским инструментом, или традиционных мелодий, исполняемых музыкантом-профессионалом на том или ином инструменте, индивидуальное или коллективное пропевание определённых тонов пентатоники. Кроме того, игра на традиционных музыкальных инструментах может сопровождать процедуры, характерные для традиционной китайской медицины, – иглоукалывание, акупунктурный и другие виды массажа, а также способствовать релаксации и медитации пациента. При этом методы музыкальной терапии соотносятся учёными с определёнными музыкальными инструментами; для каждого инструмента подробно описаны особенности его применения для лечения заболеваний, нормализации психологического состояния пациента.

В рамках национально-ориентированного направления опора на традиционную китайскую философию (даосизм, конфуцианство) сочетается с современными исследовательскими методами, направленными на выявление психологического состояния испытуемых (методы психодиагностики) [2], а также на определение состояния из физического здоровья [7].

Второе направление разработки теории музыкальной терапии в КНР – *западно-ориентированное*, сложившееся в странах Европы и в США и заимствованное рядом современных китайских учёных. Именно западно-ориентированное направление лежало в основе подготовки специалистов в системе высшего музыкального образования КНР в 80-90-е гг. XX в. и в начале XXI в. Данное направление базируется на современных научных исследованиях в области медицины, психологии и музыковедения и интегрирует знания из трёх перечисленных научных областей с целью оказания помощи людям, имеющим те или иные заболевания или психологические проблемы. Характерная черта данного направления – опора на многочисленные и многолетние эмпирические исследования, в ходе которых было доказано, что на нервную и мышечную системы организма способны оказывать такие атрибуты музыки, как ритм, темп, лад, тембр, интонация. Это делает возможным и целесообразным использование музыкальной терапии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний, бронхо-лёгочных заболеваний, неврозов, фобий. Поле применения музыкальной терапии в рамках западно-ориентированного направления не ограничивается медициной. Экспериментально подтверждена

эффективность музыкальной терапии в преодолении проблем социализации, активизации творческих процессов, коррективке негативных качеств характера (например, агрессивности) [4].

В рамках западного направления выделяются, изучаются и обосновываются две группы методов, применяемых для лечения, коррекции поведения и эмоционального состояния – пассивные и активные. Пассивные методы предполагают слушание музыки с лечебной либо коррекционной целью, активные – индивидуальное или групповое воспроизведение музыки либо музыкальную импровизацию (вокал, игра на музыкальных произведениях, ритмические движения под музыку) [5]. При этом используются не только музыкальные произведения (как правило, классические), но и различные звуки (чаще всего звуки живой природы).

Сторонники западно-ориентированного направления в китайской теории музыкальной терапии наибольшее внимание уделяют изучению возможностей фортепиано в решении разнообразных проблем, связанных с физическим и психическим здоровьем. Фортепиано в настоящее время является наиболее популярным в Китае инструментом, и потому именно фортепианные произведения привлекают внимание исследователей в области музыкальной терапии. Так, Цао Ли раскрывает возможности фортепианной музыки в лечении тревожности, состояний, вызванных стрессом, депрессивных состояний. Учёный предлагает репертуар для лечения каждого из перечисленных состояний, а также для преодоления у пациента неуверенности в себе [8]. В качестве тенденции можно отметить, что в последние годы в такой репертуар всё чаще включаются фортепианные произведения китайских композиторов.

Исследователи выявляют и общие закономерности, позволяющие подобрать фортепианные произведения для терапии, направленной на снятие определённых негативных психических состояний. Характерно, что речь в публикациях китайских исследователей, которые придерживаются западно-ориентированного направления, идёт главным образом о лечении психических заболеваний и коррекции эмоциональных состояний. Исследований, посвящённых лечению соматических заболеваний, значительно меньше.

Таким образом, главное отличие национально-ориентированного направления от западно-ориентированного состоит в том, что первое опирается на философскую базу в виде представлений о целостности мироздания, о неразрывной связи природы и человека, музыкальных и природных ритмов и звуков, в то время как второе имеет серьёзный естественнонаучный фундамент, широко использует эмпирические данные и естественнонаучный эксперимент для получения выводов и разработки практических рекомендаций.

И у национально-ориентированного, и у западно-ориентированного направления есть как преимущества, так и недостатки. К преимуществам национально-ориентированного направления можно отнести: целостный подход к пониманию

взаимосвязи мира и человека, физического, социального и психического в самом человеке; соответствие культуре китайского народа, его менталитету; наличие средств для осуществления музыкальной терапии, отвечающих как медицинской, так и музыкальной традиции, согласованность музыкальных и медицинских средств в рамках национальной культуры. Главным недостатком данного направления является ограниченное использование современных методов исследования для подтверждения результативности положений, представленных в традиционной китайской философии и традиционной китайской медицине. Что касается западно-ориентированного направления, то его преимуществами являются: наличие серьёзного естественнонаучного фундамента для выводов и рекомендаций; интеграция знаний, отражающих последние достижения науки; широкий выбор музыкальных произведений, эффективность которых для лечения различных заболеваний подтверждена опытным путём и проверена экспериментально; множество научно обоснованных направлений практического применения выводов, полученных вследствие обработки и интерпретации эмпирических данных. К недостаткам данного подхода можно отнести: недостаточное использование потенциала гуманитарного знания; сложности при реализации принципа культуросообразности, установлении корреляций с китайской культурой и характерными для неё представлениями.

В заключение следует отметить, что китайские исследователи указывают на необходимость включения курсов музыкальной терапии в учебный процесс медицинских вузов. Однако специалистов для преподавания таких курсов целесообразно готовить в системе высшего музыкального образования. Такая подготовка, в свою очередь, должна основываться на целесообразной и эффективной педагогической модели. Для разработки и обоснования такой модели необходимо наличие следующих условий: создание «комбинации традиционной и западной медицины, а также интеграции китайской и западной музыки» [7, с. 6389]; определение оптимального сочетания музыкальных, психологических и медицинских дисциплин и уровня их преподавания; формулирование принципов подготовки специалистов в области музыкальной терапии; определение содержания профессиональной подготовки, наилучшим образом отвечающего китайской

культуре и китайским образовательным традициям; выявление комплекса современных и эффективных методов подготовки специалистов в области музыкальной терапии.

Список литературы:

1. Гвоздевская Г.А. Музыкальное воспитание в странах Востока в контексте философско-мировоззренческих традиций периодов древности и Средневековья (на материале Индии, Китая, Японии). М.: Изд-во Московского гуманитарного университета, 2013. 128 с.
2. Душевная травма и музыкальная психотерапия // Сборник статей 12-й конференции по академическим обменов Китайского общества музыкальной терапии. Пекин: Китайское общество музыкальной терапии, 2015 (на кит. яз.)
3. Ли Сяолин, Мо Сяоин, Ло Хуаньхуань, Ван Синьхуа. Дискуссия о лечении психических заболеваний на основе музыкотерапии, основанной на теории инь и ян // Журнал традиционной китайской медицины. 2022. № 11. Т. 37. С. 6387-6389 (на кит. яз.)
4. Лусточкина А.П. Концепция музыкальной терапии // Инновации в профессиональном и профессионально-педагогическом образовании. Т. II. Екатеринбург, 2020. С. 233-238.
5. Психотерапевтическая энциклопедия / Под ред. Б.Д. Карвасарского. СПб: Питер, 2000. 1019 с.
6. Фань Ин. Философские основы и современное состояние музыкотерапии в Китае в контексте проблем воспитания личности // Музыкальное искусство и образование. 2017. № 3. С. 88-101.
7. Ху Сумин. Дискуссия о теоретических основах музыкальной терапии в традиционной китайской медицине // Китайский журнал традиционной китайской медицины. 2014. № 10(29). С. 3080-3082 (на кит. яз.)
8. Цао Ли. Особенности и применение игры на фортепиано в музыкальной терапии // Искусство. 2021. Вып. 17. С. 31-32 (на кит. яз.)
9. Цзи Яньлинь, Лю Синъи, Гао Цзямэй. Традиционная китайская музыка в постэпидемическую эпоху расширяет возможности для оказания услуг в области психического здоровья // Литература и искусство для народа. 2023. № 4. С. 156-158 (на кит. яз.)
10. Юнь Лун. Китайская медицина для здоровья и долголетия. М.: Эксмо, 2013. 288 с.