Конспект лекции по дисциплине МДК.01.01. Педагогические основы творческих дисциплин — раздел: «Основы психологии музыкального восприятия» для студентов 4 курса всех специальностей.

Тема 5: «Взаимосвязь воображения и музыкально-слуховых представлений».

1.**Связь внутреннего слуха с музыкально-слуховыми представлениями.**

Все виды слуховых ощущений совершенствуются при развитии внутреннего слуха и музыкально-слуховых представлений. Внутренний слух и музыкально-слуховые представления связывают со способностью слышать и переживать музыку про себя, без опоры на внешнее звучание. Физиологической основой музыкально-слуховых представлений является проторение нервных путей, которые при многократном повторении образуют в коре головного мозга «следы», являющиеся субстратами памяти. Четкость и ясность «следов» обеспечивает более легкое протекание по ним волн возбуждения. Во время исполнения произведения. Таким образом, музыкально-слуховые представления связаны с функцией памяти.

2. Воображение как высший этап в развитии всех высших психических функций.

Воображение – психический процесс, заключающийся в создании новых образов и представлений на основе их элементов, полученных ранее в предшествующем опыте. Для решения практической задачи воображение связывает воедино ощущения, восприятие, мышление, память, эмоции, волю. **Связь воображения с восприятием**: образность, наглядность в зрительных и слуховых ощущениях, целостность, благодаря чему воображаемые образы представляют собой устойчивые системные образования, имеющую внутреннюю структуру. **Связь с памятью -** опора на прошлый опыт, наличие ассоциативных связей, создание музыкально-слуховых представлений, ассоциаций. **С мышлением** связывает аналитико-синтетический характер, в результате которого происходит нахождение общих признаков новых образов с прежними. Благодаря этому создаются различные модели как элементов формы, так и наглядно-образных представлений. В образах воображения отдельные элементы прошлых знаний и представлений комбинируются в новые образы.

3. Музыкально-слуховые представления как результат взаимодействия познавательных процессов.

Музыкально-слуховые представления формируются за счет взаимодействия разных психических процессов – прежде всего **восприятия** и одного из важнейших его свойств – **апперцепции** (накопление слухового или жизненного опыта), **предметности**, **константности** и **структурности** как устойчивых звуковых или образных моделей; музыкально-слуховые представления хранятся **в памяти** в виде знаков, стилевых или жанровых моделей, ассоциативных рядов. Для репродукции знакомого или создании нового образа происходит осмысление, анализ и синтез, что связано с **мышлением и воображением.**

Таким образом воображение и музыкально-слуховые представления имеют тесное взаимодействие. Музыкально-слуховые представления являются основным материалом для работы воображения; создание новых образов происходит благодаря уже имеющимся представлениям их новым вариантам (комбинациям). Воображение же создает импульс к действию с данными звуковыми или образными моделями.

4. Модели музыкально-слуховых и образных представлений:

 Эмоциональные – тонус музыки, эмоциональные состояния, уровень экспрессии.

Жанровые – связанные с моторными ощущениями, действенно-двигательной природой.

Семантические – имеющие символический смысл. Пространственные ощущения.

Стилевые: традиции – современность. Эстетические: прекрасно - безобразно. *Психологичесие:* реальность-нереальность. *Морально-этические:* позитивно- негативно. Также можно рассматривать предметно-картинные ассоциации. *Персонифицированные образы, игровые и комические модели.*

 Для пояснения вышесказанного приведем пример исследования музыковедами образных представлений массовой слушательской аудитории. В качестве объектов была предложена 1 часть 4 симфонии Д. Д. Шостаковича, Квартет ор. 5 Веберна, начальная тема 2 части 3 симфонии С. В. Рахманинова. По исследованиям профессиональных экспертов тонус музыки Д. Шостаковича -высокая напряженность, жесткость, грозность; с семантической стороны — воплощение негативной сферы, безжалостность, механистичность, воплощения зла. Восприятие напряженности тонуса передавалось слушателями либо через характеристику эмоционального состояния («Устремлённость», «Жажда», «Смятение», «Тревога»), либо опосредовано — с помощью ощущения внезапности, большего усилия или императивного провозглашения (Поиски выхода», «Вперёд», «Решающий шаг»).

 Константная часть, совпадающая в восприятии экспертов и восприятии массового слушателя связана с жанровой основой, воплощенной отчасти через жанр действенно-двигательной природой образа и с определенным уровнем эмоционального тонуса.

 Вариантная часть семантического поля представляла широкий тематический диапазон. При прослушивании квартета Веберна он включал названия различных явлений — от образов природы и фантастики до социальных аспектов. Особого рода напряженность, связанная с особенностями музыкального языка, ассоциировалась с неопределенными, тревожными состояниями и явлениями, такими как «неизвестность», «что-то случилось», «внутреннее напряжение», «опасность», «вызов» либо опредмечивается через привычные сюжетные ситуации «убийство», «преследование» и др.

 Что касается впечатлений о 1 части 4 симфонии Шостаковича, то полюса «современность-прошлое оценивалось следующим образом: «Мир сегодня», «Поход крестоносцев», «Путешествие во времени», «Варфоломеевская ночь». Пример персонификации - «Спартак», торжественно-церемониальная грань ретроспективного образа - «Выходы», «Шествие», «На царском празднике». С позиции «реальность-нереальность» впечатления представлены как «Сказка», «Сон»,. А персонифицированный вариант - «Баба Яга», «Щелкунчик». Эмоционально-психологический строй определялся как «»Трагедийная», «Агрессивная», «Страх», «Смятение» и т. д. Общий характер представлен названиями «Тернистый путь», «Страх перед будущи», «Триумф», «Подвиг»

 3 симфония С. В. Рахманинова определялась как лирика, спокойная природа: «Рассвет», «Восход» в разных предметных модификациях: «Восход солнца», «Рассвет в горах» и т. д. Или как водная стихия: «Река», «Озеро!, «Море», «Морские просторы», «Морская глубина». Среди распространенных высказываний запечатлены моменты жизни и эмоциональные состояния «Пробуждение», «Прощание перед разлукой» и определенно окрашенные «Печаль», «Тоска». Названия обобщающего типа: «Свободный полет», «Воля», «Любовь».

 Резюмируя вышесказанные результаты исследования, необходимо отметить следующие аспекты.

1) Коллективное творчество слушателей (одна среда).

2) Массовые слушатели испытывают воздействие в о данной национальной культуре трактовки того или иного сочинения благодаря подключенности к каналам массовой коммуникации (словесные определения в нотах, по радио) и благодаря распространенным зрительным расшифровкам, например конкретизации содержания (эпизоды из кинофильмов, балеты, фигурное катание и т. д.)

3) Восприятие семантических элементов, общепринятых для произведений определенного стиля или содержания.

 В связи с вышесказанным, можно привести примеры некоторых образных сфер с их выразительными комплексами. Они включают 3 составляющие:

1) Образное содержание.

2) Приемы драматургии.

3) Изобразительные и выразительные элементы в музыке.

4) Пространственно-звуковой образ, способы изложения темы и её организация в звуковом пространстве.

 Стихия воды в музыке. Типы мелодии: мелодия-волна, «вьюнок» («ручеек»), остинатное движение в сопровождении (баркарольный аккомпанемент», органный пункт (водная гладь).

Стихия огня и света. Соединение определенных жанровых признаков (ритм танца, стремительность движения) с тематизмом пространственно-живописного характера.

 Стихия воздуха, ветра. Музыкальные элементы, выражающие высотный аспект пространственности — высокий регистр, широкий диапазон, широкое расположение, «прозрачность» фактуры, резкий «обрыв музыкальных фраз, хроматические пассажи и т.д.

 Стихия земли — устойчивость, «заземленность», опора — органный пункт, повтор тонической гармонии, низкий регистр, дублирование баса и т.д.

Приложение.

  Типы мелодии:

- мелодия - «вьюнок», «ручеек» (Н. Римский -Корсаков «Сказка о царе Салтане « Полет Шмеля», «Шехеразада», тема Шехеразады);

- мелодия - «стрела» (Л. Бетховен Соната № 1, г.т. 1 части);

- мелодия - «пятно» (Прокофьев «Детская музыка» «Дождь и радуга»);

- мелодия - «пружина» (Прокофьев Гавот из 1 симфонии)

- «Галантные завитки» (В. Моцарт Соната №11, ч. 3).

 Выразительные средства в создании образа.

Стилевые установки разных эпох.

Классический стиль — динамичность, действенность, яркая образность сдержанная возвышенность (галантность). Признаки классической музыкальной речи: четкая организованность, рациональная ясность фактуры и формы, построение темы по типу «вопрос-ответ».

Романтический стиль — внимательное отношение к тонкой ньюансировке, детальная проработка фактуры, «текучая» форма. Признаки романтической речи: насыщенность фактуры, красочные гармонии, характер высказывания носит яркую эмоциональную окраску или тонкость лирических переживаний.

Стиль импрессионистов — подчеркнутое состояние созерцания. Признаки музыкальной речи: особая организация звукового пространства — регистровые сопоставления, аккорд- «краска», мелодия- «пятно», ладогармонические особенности — приемы сопоставления далеких тональностей, характерная звучность специфических аккордов, метроритмические находки.

 Комические образы в музыке. Игровая логика — утрирование элементов музыкальеной речи, крайняя степень противопоставлений (темпов, тембров, регистров штрихов и т. д.) Игровые приемы в музыке: «догонялки» (быстрый темп, имитации), «кричалки» (резкие смены f, p) «пугалки» (резкие акценты).

«Смешные» приемы в музыке. «Дразнилки» (подражание, звукоизобразительность), несовместимость (первичного жанра и образа, жанра и темпа, жанра и средств выразительности), преувеличение (темпов, динамики, регистровых и темповых сопоставлений), неожиданности (игра «неверных» нот и ритма).

 Развитие воображения.

 Как и любой другой психический процесс, воображение поддается развитию. Классическим трудом по развитию воображения в отечественной психологии считается работа Л. С.Выготского «Воображение и творчество в детском возрасте». Важнейшим источником развития воображения автор считает игру.. Смысл игры состоит в том, чтобы воспроизводя определенные действия взрослых, беря на себя их роли, ребенок таким образом получил возможность косвенно войти в систему социальныхотношений. Реализация этого смысла невозможна без игры воображения, Особенно интенсивно воображение начинает развиваться, когда возникает словесное обозначение игрового замысла, В этом случае игровые действия могут полностью совершаться на внутреннем плане, Именно с этого момента начинается активное приобщение ребенка к миру художественных образов.

 Работая с предлагаемыми обстоятельствами, М. Чехов и К. Станиславский рекомендовали своим студентам для «подталкивания» воображения задавать вопросы создаваемому образу — как бы он действовал в тех или иных ситуациях, что бы он подумал и что пережил. Большинство существующих приемов развития воображения отталкиваются именно от этих рекомендаций, потому что в современной психологии поиск ответов на собственные вопросы является определяющим показателя творческого развития личности.

 Работа воображения протекает в мысленном плане, или, как говорят психологи, во внутреннем плане действия (ВПД). Но степень его развитости проявляется в продуктах художественной деятельности, которые можно увидеть, услышать и прочитать. Такими продуктами могут являться : литературные тексты в стихах и прозе, рисунки в цвете и графике, композиции и натюрморты из различных предметов и цветов, мелодии, гармониии, ритм, интонации речи, поза мимика, жест, хореографическая композиция, форма и цвет в декоративно-прикладном искусстве. Каждый вид художественного воображения требуе для внешнего выражения своих собственных приемов и методов развития.

 Д/з: 1. Выполнить конспект лекции.

 2. На музыкальное произведение (по выбору) сделать пластический этюд, подобрать стихотворение, нарисовать или подобрать иллюстраци.. Или на картину сочинить музыкальный экспромтсоставить рассказ (форма выражения — на выбор