Лекция по дисциплине МДК.02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин - раздел: «Основы психологии музыкального восприятия» (для всех специальностей).

Тема: «Сознательное и бессознательное в восприятии музыкального произведения»

Сходство способов мышления и восприятия.

Данные процессы имеют общие стороны в зависимости от направления деятельности, преобладания того или иного темперамента, ведущего левого или правого полушария, задатков или способностей.

Из основных видов мышления можно выделить **научное** (с преобладанием работы левого, логического полушария) и **художественное** (соответственно – правого, эмоционального). То же касается и процессов восприятия. При помощи работы **левого полушария** происходит **осознание** музыкальной формы, узнавание элементов музыкальной речи, выразительных средств, изученных ранее, прослеживается драматургическая канва прослушиваемого произведения, понимается логика развертывания музыкальной мысли. Данный способ восприятия характерен для профессиональных музыкантов, музыковедов, для которых способ восприятия музыкального сочинения **сопряжен с** **анализом и синтезом** его элементов. Такой подход можно сравнить с исследовательским, научным. Другой способ основывается на интуитивном **познании**, и музыкальное произведение считывается **на уровне эмоций,** образов, общего содержания. В первом случае можно говорить о **сознательном аспекте восприятия, связанной с мышлением.** Во втором – о **связи с бессознательными структурами головного мозга.** Второй способ восприятия В. Петрушин назвал **медитативным восприятием.**

Бессознательные аспекты музыкального восприятия.

Мощное воздействие музыки на человека необходимо искать в бессознательной сфере психики. Исследования в рамках трансперсональной психологии (занимающейся изучением иррациональных структур сознания) дают веские основания для такого предположения. **З. Фрейд** – первый исследователь, обративший внимание на значение бессознательной сферы для творчества. Бессознательные мотивы, связанные со стремлением к власти, деньгам и славе, любви и смерти на неосознаваемом уровне прорываются в художественное произведение, создавая при этом его главный художественный эффект. Аналогично, события, которые человек избегает или негативные чувства, которые боится выразить , художник вкладывает в канву произведения. Это Фрейд считал **сублимацией** (**перевод одной энергии в другую – творческую)**, которая, по сути, является универсальным механизмом психологической защиты. Аналогичную функцию выполняют фантазии и сновидения. Если***З****.* ***Фрейд рассматривал индивидуальное бессознательное*,** то его ученик ***К. Юнг разработал идею коллективного бессознательного.***Творение художника – выражение сил коллективного бессознательного, что объясняет универсальность восприятия произведения. Согласно концепции Юнга, в коллективном бессознательном опыте каждого народа - в мифах, преданиях, легендах содержатся повторяющиеся образы и сюжеты, которые он назвал архетипами. **Архетипы – это эмоционально-смысловые образования** в ценностях племени и рода, помогающие выживанию в сложных обстоятельствах; могут быть обнаружены в психике человека через сновидения и в процессе вхождения в так называемое измененное состояние. Каждый из архетипов удовлетворяет и обладает своим собственным типом поведения. Основными архетипами являются: **мать** – альтруистическое начало, **герой** – стремление к борьбе за свободу и независимость, **старик** – философское восприятие жизни, передача опыта последующему поколению, **дитя** - спонтанность, высокая позитивная внутренняя энергетика, непосредственность и способность к творческим действиям.

В музыкальном искусстве архетипы могут быть сопряжены с темпераментами и основными аффектами. По мнению А. В. Тороповой, источником порождения смыслов при восприятии музыки правомерно считать бессознательные структуры психики «архетипы», в виде специфических паттернов переживаний, резонирующие с аналогами музыкального языка – тембрами, гармоническими средствами, интонационными оборотами. Бессознательно воспринимается и ритмическая сторона музыкального произведения в силу психомоторной природы восприятия музыкального ритма. Этим объясняется реагирование на определенные жанры, обусловленные ритмическимисредствами даже неподготовленных и непрофессиональных слушателей.

Домашнее задание:

1. **Ответить на вопросы:**

а) Что связывает процессы восприятия и мышления?

б) Какие виды мышления вы знаете?

в) Какая связь между видами мышления и работой левого и правого полушарий мозга?

г) В чем суть сублимации?

д) Какую концепцию создал К. Юнг?

е) Что такое архетипы? Назовите 4 основных архетипа, встречающихся в музыке, и средства их воплощения.

1. **Найти музыкальные примеры, воплощающие разные архетипы.**