Конспект лекции и задание по дисциплине «Основы психологии музыкального восприятия» (МДК 02.01 Педагогические основы преподавания творческих дисциплин, раздел «Основы психологии музыкального восприятия») для студентов 4 курса всех специальностей.

Тема 4: «Роль пространственных компонентов в развитии музыкального слуха и восприятия».

Пространственные ощущения, представления и аналогии, возникающие при восприятии музыки вполне естественны. Музыканты часто говорят о рельефности, высоте, мелодическом рисунке, узоре, фоне и т. д.

Многообразие пространственных впечатлений выражается:

1. В ярких ощущениях и образах, связанных:

 - с акустикой зала;

 - с реальным расположение инструментов;

 - с рельефностью многопланового оркестрового звучания;

2) В представлениях:

 - о глубинной, вертикальной и горизонтальной координатах музыкальной ткани;

 - о геометрическом рисунке нотного текста;

 - о поэтическом пространстве музыкального произведения как мира родственных или контрастных художественных образов.

 Проблема связи слухового музыкального восприятия с пространственными ощущениями и представлениями возникла в психологии уже в 19 веке. В 1-ю очередь внимание было обращено на звуковысотную сторону музыки.

 Гельмгольц в «Учении о слуховых ощущениях» отмечал 3 особенности звуковысотной шкалы в музыке, сходные со свойствами пространства.

1. Музыкальный диапазон, как и геометрическое пространство является однородным в масштабном отношении: любая мелодия или аккорд сохраняет свои интервальные качества при переносе из одного регистра в другой, также как форма предметов не меняется при перемещении их в пространстве. Позже в гештальтпсихологии возникли принципы контрастности и транспозиции.
2. Находясь на разных участках диапазона голоса воспринимаются как самостоятельные, не мешающие друг другу, подобно физическим телам в разных метах пространства.
3. Звуковысотное движение легко ассоциируется с движением в пространстве и поэтому может рождать определенные эмоциональные ощущения, связанные с движением вообще.

 Вопросам о природе пространственности звуковысотного восприятия посвящены работы Гельмгольца, Римана, Штумпфа, Кёллера, Курта и др.

 Анализ роли пространственного восприятия связан с разными областями теории музыки.

Музыкальная фактура и музыкальное восприятие пространственности.

 Понятие музыкальной фактуры включает в себя все 3 измерения в пространстве:

«глубину» – расслоение на функционально разнородные планы;

«вертикаль» или «высоту» - дифференциацию линий и пластов по высотно - регистровому положению;

«горизонталь» или «ширину» (длину) - время, необходимое для развертывания всех деталей фактуры.

 Пространственные представления связаны с различными элементами фактуры: с аккордикой, взаимным расположением голосов, соотношением тембров и регистров, с дифференциацией линий, планов, фактурных пластов многоголосного целого.

 Мелодическая линия и пространственные ощущения.

 По отношению к мелодии чаще всего возникает потребность в определениях и терминах, метафорах пространственного характера: мелодическая линия, мелодический рисунок, узор, высота, восхождение, спад, подъем, скачок, поворот, излом и т.д.

Среди типов мелодического рисунка различают следующие:

1. мелодия – волна (Э. Григ «Утро»);
2. мелодия – вьюнок (Н. Римский – Корсаков «Сказка о царе Салтане» «Полёт шмеля»);
3. мелодия - стрела (Л. Бетховен Соната № 1, ч. 1, главная тема);
4. мелодия – пятно (С. Прокофьев «Детская музыка» «Дождь и радуга»);
5. мелодия - пружина (С. Прокофьев Гавот из «Классической» симфонии;
6. «галантные завитки» В. Моцарт Соната А-dur, ч. 3.

Музыкальная форма и пространственные компоненты.

В учении о музыкальной форме одним из важных вопросов является соотношение динамики и статики, процессуальной и архитектонической стороны музыкального произведения.

 Б. Асафьев в своем труде «Музыкальная форма как процесс» рассматривает музыкальную форму как явление, развивающееся во времени, в единстве 2-х её сторон: и как процесс, и как результат – архитектоническое целое.

 С точки зрения психологии восприятия в сложной иерархической структуре музыкальной формы можно выделить 3 масштабных уровня.

1. **Уровень мотивов** – непосредственная работа слухового анализатора, который способен охватывать временные отрезки, соответствующие продолжительности звуков, мотивов, иногда фраз.
2. **Масштабный уровень восприятия** – восприятию фраз, предложений, периодов служит речевой опыт, ассоциации с логикой и синтаксисом речи, а также – с разнообразными типами движения. Уподобление движений по определенной траектории (взлёт, падение и т.д.) и впечатления широты дыхания – действие вокально-моторных и др. двигательных звеньев, входящих в системный механизм восприятия.
3. Уровень восприятия **произведения в целом** и его относительно законченных крупных частей – к механизмам восприятия подключаются ресурсы оперативной памяти, а также долговременной памяти, логическое мышление. Ассоциативной базой, как правило, становятся аналогии с сюжетной линией развития событий, с эмоциональными процессами в музыке.

 Среди пространственных компонентов важную роль играют и **семантические единицы.** Музыкальная практика наделяет те или иные интонации, ритмоформулы, гармонические обороты, типы фактуры определенным смыслом, значением. Эти значения закрепляются за данными элементами музыкального языка в музыкальном сознании и передаются от эпохи в эпоху. Такими элементами могут служить: «золотая секвенция», «золотой ход валторн», ритм сарабанды, символ Dies irae и др.

 Некоторые пространственно-временные характеристики элементов музыкальной ткани.

* Звуки высокого и среднего регистров обладают большей интонационной ясностью, а низкие звуки - большей массивностью, расплывчатостью.
* Для верхних голосов характерна мелодическая подвижность, для нижних – более медленный ритм гармонических схем.
* Основным измерением звуковой шкалы является вертикаль.
* Восприятие тембральной окраски основано на ассоциативной связи высоких и низких звуков с предметами малых и больших размеров.
* Паузы часто создают впечатления пространственности звучания, рельефности, пространственной глубины.
* К приёмам, создающим впечатление рельефности, объемности, можно отнести имитацию реверберационных отзвуков и эха. Отзвуки отделены от прямого сигнала высотным интервалом.
* Совпадение музыкального темпа и ритма с темпами шага и бега создает ощущения перемещения в пространстве.

 Соотношение пространственных характеристик и музыкально-выразительных средств.

«Глубина» - «далеко - близко» - ***p – f.***

 Общий план (фон) – детализация (рельеф) –***tutti – solo.***

Плотность – прозрачность – «свет» и «тень» - расположение аккорда, тембральная окраска, инструментальный состав, лад, тональные краски.

 «Высота» - регистр, диапазон, расположение гармонической вертикали.

 «Ширина» (длина) - организация процесса во времени, темп, ритм, мелодический рисунок, направление движения, масштаб музыкального построения.

Домашнее задание:

1. Ответить на вопросы к теме:

- В чем выражается многообразие пространственных впечатлений?

- Какие 3 особенности звуковысотной шкалы в музыке, сходные со свойствами пространства отмечал Гельмгольц в «Учении о слуховых ощущениях»?

- как измеряется музыкальное пространство? Назвать основные составляющие пространство в музыке.

- Какие виды мелодического рисунка вы знаете?

Как связано осознание музыкальной формы с восприятием музыкального пространства?

- Какова роль семантических единиц в пространственном восприятии?

 - Указать соотношение пространственных характеристик и музыкально-выразительных средств.

1. а) Выполнить анализ произведения по специальности на предмет выявления пространственных компонентов.

 б) Представить схематическое изображение музыкального пространства произведения (мелодический рисунок).