

От автора

.. В основу данной книги положен лекционный курс по музыкальной психологии, разработанный автором для студентов музыкальных вузов и колледжей. Цель курса — вооружить профессиональных музыкантов самых разных специализаций (инструменталистов, оркестрантов, теоретиков, дирижеров) такими знаниями, которые бы помогли им глубже понять тайны своей профессии и, таким образом, сделать еще один шаг в совершенствовании своего мастерства.

Область музыкальной психологии, как следует из самого названия предмета изучения, является пограничной между сферой искусства и сферой науки о человеке. Это означает, что исследователь, берущийся за написание подобного труда, должен быть достаточно хорошо подготовлен в двух упомянутых сферах. Сложность выполнения этой задачи является причиной того, что по данной проблеме практически мы не имеем больших обобщающих работ. Несколько монографий (Б.М.Теплова, Г.М.Когана, Е.В.Назайкинского, Г.М.Цыпина) и кандидатских диссертаций не полностью раскрывают весь спектр вопросов, ждущих своего ответа. Нет таких работ и в западных источниках, хотя по отдельным вопросам, связанным с особенностями музыкального восприятия, психологии исполнительства, подготовки к публичному выступлению и некоторым другим сферам музыкальной деятельности, публикаций имеется довольно много. Автору удалось обобщить в данной работе далеко не все исследовательские данные, но основные положения деятельности музыканта в ней представлены. Более полные ответы хочется видеть в дальнейших исследованиях этой увлекательной науки, что предстоит сделать тем, кто сегодня начинает изучать музыкальную психологию в музыкальных училищах и вузах.

В предлагаемом учебном пособии изучение каждой темы курса начинается с раскрытия общих закономерностей данной области психологии, которые затем конкретизируются приме-

нительно к деятельности музыканта. Жанр учебного пособия predetermined и структуру книги: после изучения каждой темы предлагаются вопросы для повторения и рекомендуемая литература. В Приложении даются различные психологические тесты, которые могут помочь студенту выявить черты личности, важные для его профессиональной специализации.

Учебный курс рассчитан на 40 занятий, т.е. 80 академических часов. Распределение часов на изучение отдельных тем; а также соотношение количества лекционных и практических занятий зависит от особенностей той или иной темы. Содержание и структура курса соответствуют программе, разработанной Л.Л.Бочкаревым, А.В.Заком и Ю.А.Цагарелли.

Наряду с лекционными следует широко использовать семинарские и практические занятия, связанные с применением полученных знаний в собственной учебной работе. Большим успехом на семинарских занятиях пользуются дискуссии, в которых различные аспекты деятельности музыканта рассматриваются с разных точек зрения. Например, «Техника игровых движений музыканта должна строиться на рационально осознаваемых действиях» — «Техника игровых движений вырастает сама по себе из общей звуковой картины музыкального произведения». Или: «Для осмысления своей деятельности каждому музыканту необходимо знать законы психологии» — «Для того, чтобы хорошо играть, не обязательно знать законы психологии».

Активизации самостоятельного подхода к изучению музыкально-психологических проблем служат рефераты, которые студенты пишут в процессе изучения той или иной темы. Написание рефератов готовит студентов к самостоятельной исследовательской работе, что положительно сказывается на их профессиональном росте.

Сегодня, когда музыка стала неотъемлемой частью жизни любого человеческого сообщества, каждый профессиональный музыкант должен особенно хорошо почувствовать и понять свое высокое предназначение. Уберите музыку из концертных залов и дискотек, из церковных храмов и телепередач — общество лишится своей души, станет безжизненным производителем и потребителем материальных благ и знаний. В умирающем обществе прежде всего умирает искусство. И поэтому там, где есть музыкант и праведник, — там еще есть и будет жизнь.

В настоящее время наше общество переживает не самые лучшие времена. И долг музыкантов — помочь каждому его члену пережить их, давая надежду, моральную поддержку и улыбку просветления. Для этого они должны хорошо знать то искусство, которым владеют и которому посвятили свою жизнь. Огромное количество почитателей музыкального искусства можно было бы классифицировать на основе двух переменных — насколько хорошо они могут понимать природу музыки и насколько хорошо умеют играть на каком-либо музыкальном инструменте.

В первую группу вошли бы те, кто «не умеет и не понимает», однако любит музыку искренне и бескорыстно. Это огромная армия дилетантов, которым, в общем, и служит большинство музыкантов. Наверное, эта книга — не для них, потому что известно, что всякое знание убивает любовь.

Во вторую группу вошли бы те, кто «умеет, но не понимает». Это — те музыканты, которых иногда сравнивают с умными собаками — все чувствуют, но сказать ничего не могут. Музыкантов такого типа можно найти среди блестящих исполнителей, изумляющих своей искусностью, но не умеющих передать свой опыт ученикам. Когда такой музыкант пытается заняться педагогической деятельностью, то его основным приемом обучения становится принцип «делай, как я» — один из самых непродуктивных путей в методике обучения. Эта книга сможет помочь им найти пути передачи своего музыкального опыта.

Третью группу составили бы те, кто «понимает, но не умеет». Таких музыкантов много среди музыковедов и теоретиков, для которых оказывается важнее игра со словом и мыслью, нежели с непосредственным чувством и звуком. Эта книга поможет им обрести более совершенные приемы игры на музыкальном инструменте, получить определенные знания, которые не содержатся в традиционных музыковедческих трудах.

Наконец, в четвертую группу вошли бы те, кто «умеет и понимает». Это — музыканты-мыслители, среди которых мы видим имена Листа и Шумана, Рубинштейна и Чайковского, Нейгауза и Фейнберга, Маргариты Лонг и Альфреда Корто. Одна из задач этой книги — способствовать тому, чтобы как можно больше музыкантов приблизилось и вошло в эту группу, в которой высокий профессионализм исполнительского искусства

гармонично сочетается с глубоким пониманием законов искусства вообще и музыки в частности.

В предлагаемой книге обобщен опыт многих поколений музыкантов разных специальностей, пропущенный через призму общей и социальной психологии. Поскольку подобного труда ранее не существовало, в нем наверняка содержатся некоторые спорные и дискуссионные положения. Автор надеется на критические замечания и пожелания со стороны тех, кто трудится на музыкальном поприще.

Я приношу благодарность моим учителям, которые ввели меня в мир музыки, и прежде всего Лидии Алексеевне Шкляевой — моей первой учительнице, а также профессорам и доцентам Московской консерватории. С глубокой благодарностью я вспоминаю Владимира Сергеевича Белова, Бориса Яковлевича Землянского, Татьяну Петровну Николаеву, у которых я имел счастье учиться; Наталию Алексеевну Ветлугину, под чьим руководством я писал кандидатскую и докторскую диссертации и чьи советы мне очень помогли при написании данной книги.

От автора.....	3
ВВЕДЕНИЕ.....	7
Из истории музыкальной психологии.....	7
Направления музыкальной психологии.....	15
I. ЛИЧНОСТЬ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЫКАНТА.....	20
1. Личность музыканта.....	20
Признаки музыкальности.....	21
Особенности личности музыканта.....	22
Движущие силы творчества.....	35
2. Деятельность музыканта.....	38
Игра ребенка и игра музыканта.....	38
Формирование навыка.....	39
Согласованные действия.....	42
3. Техника игровых движений.....	45
История вопроса.....	45
Два подхода к решению проблемы.....	47
Физиология движения.....	49
Значение экономии сил.....	52
Основные способы звукоизвлечения.....	52
Мышечные зажимы.....	55
Условия формирования двигательных навыков.....	59
Идеомоторная подготовка.....	62
4. Творчество. Общие положения.....	67
Объективное и субъективное в творчестве.....	67
Жизнь как процесс творчества.....	68
Знания, умения и навыки в творческом процессе.....	70
Психологические особенности творческой личности.....	71
Бессознательное начало в творчестве.....	74
Творчество и остроумие.....	76
Развитие творческих способностей.....	78
Что помогает творчеству.....	79
5. Художественное творчество.....	82
Фрейд о природе художественного творчества.....	83
Катарсическая теория искусства.....	84

6. Музыкальное творчество.....	89
Особенности творчества композитора.....	89
Особенности творчества исполнителя.....	92
7. Режим и гигиена работы музыканта.....	98
О количестве занятий.....	100
Приемы и способы оздоровления организма.....	102
Психическая саморегуляция.....	106

II. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ

В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА.....112

1. Внимание.....	112
Внимание и контроль.....	113
Выдающиеся музыканты о значении внимания.....	115
Внимание в деятельности музыканта-исполнителя.....	118
О развитии внимания музыканта-исполнителя.....	119
2. Ощущения.....	125
Взаимодействие ощущений.....	126
Ощущения от обертонов.....	130
Слуховые ощущения.....	132
Мелодический слух.....	135
Полифонический слух.....	138
Гармонический слух.....	139
Темброво-динамический слух.....	140
Музыкально-слуховые представления.....	142
Метроритмические ощущения.....	144
Двигательные ощущения.....	148
3. Восприятие.....	150
Восприятие как процесс категоризации.....	150
Социально-психологические факторы восприятия.....	153
Восприятие «серьезной» и «легкой» музыки.....	156
Бессознательные аспекты музыкального восприятия	160
Восприятие музыкального ритма.....	162
Восприятие музыки и проекция личности.....	165
Развитие музыкального восприятия.....	175
4. Память.....	183
Основные виды музыкальной памяти.....	183
Запоминание музыкального произведения по формуле И.Гофмана.....	188

5. Мышление.....	198
Особенности различных видов музыкального мышления.....	199
Логика развития музыкальной мысли.....	204
Развитие музыкального мышления.....	206
6. Воображение.....	209
Связь музыкального воображения с жизненным опытом слушателя.....	209
Развитие музыкального воображения.....	213

III. ИНДИВИДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЛИЧНОСТИ МУЗЫКАНТА.....219

1. Способности.....	219
2. Темперамент и характер.....	226
Характеристики классических типов темперамента.....	227
Низкорективные и высокорективные типы.....	230
Классификация К.Леонгарда.....	233
Шопен и Лист.....	236
Моцарт.....	240
Чайковский.....	242
Рахманинов.....	244
Россини.....	245
3. Эмоции.....	247
Взаимоотношение эмоций и чувств.....	247
Причины возникновения различных эмоций.....	249
Эмоции и стресс.....	252
Эмоции в музыке.....	253
Моделирование эмоций.....	255
Более сложные модели эмоций.....	260
Соотношение эмоций в музыкальном произведении.....	266
4. Воля.....	272
Признаки волевого поведения.....	273
Воля и воображение.....	274
Волевые качества личности.....	279
Оптимальное концертное состояние.....	280
Методы овладения оптимальным концертным состоянием.....	282

IV. ПРОЦЕССЫ ОБЩЕНИЯ В МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	297
1. Учитель и ученик.....	297
Особенности личности учителя.....	297
Принципы руководства учителя учеником.....	299
Транзактный анализ взаимоотношений.....	301
Концепция Роджерса.....	304
Формирование мотивации в обучении.....	306
Учитель музыки и его ученики.....	313
2. Музыкальный коллектив и его руководитель.....	317
Этапы становления коллектива.....	318
Особенности групповой деятельности.....	318
Методы развития коллектива.....	323
Дирижер и его коллектив.....	325
3. Принципы и методы ведения музыкальной пропаганды.....	329
Цели музыкальной пропаганды.....	329
Звенья коммуникативного акта.....	332
Структурирование сообщения.....	334
Теории коммуникативного воздействия и их использование в музыкальной пропаганде.....	337
Экспериментальные методы развития музыкальных интересов.....	342
Вместо заключения.....	347
Список использованной литературы.....	348
ПРИЛОЖЕНИЕ. Психологические тесты.....	357
Тест Айзенка на выявление уровня нейротизма и экстраверсии.....	357
Тест Шмишека на выявление акцентуаций личности.....	360
Тест на определение тревожности (по Спилбергеру).....	365
Тест на выявление уровня сформированности волевых качеств личности.....	366
Тесты на выявление отношения к конкретной музыкальной деятельности.....	370
I. Тест на выявление отношения к исполнительской деятельности.....	370
II. Тест на отношение к педагогической деятельности.....	372
III. Тест на отношение к композиторской деятельности.....	374
IV. Тест на отношение к дирижерской деятельности.....	376
V. Тест на отношение к музыковедческой деятельности.....	377

Учебное издание

Валентин Иванович Петрушин

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Зав. редакцией *Е.С.Ивашкина*

Редактор *В.А.Панкратова*

Компьютерная верстка *С.Н.Уланов*

Художник обложки *Г.В.Самойлик*

Корректор *Л.С.Верещагина*

Лицензия ЛР № 062093 от 25.01.93 г.

Сдано в набор 1.01.96. Подписано в печать 27.08.96.

Формат 60×90/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24,0.

Тираж 20 000 экз. Заказ 3009.

1-й завод (1—10000).

«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС».

117571, Москва, просп. Вернадского, 88,

Московский педагогический государственный университет,

тел./факс. 932-56-19, тел. 437-99-98.

Отпечатано в ГУИПП «Курск».

305007, г. Курск, ул. Энгельса, 109.