

Т. ОВСЯЖКИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Учебник для факультетов музыки
педагогических университетов,
консерваторий
и гуманитарных вузов

Издательство «Союз художников»
Санкт-Петербург

Российский государственный педагогический университет
имени А. И. Герцена
Институт музыки, театра и хореографии

Т. ОВСЯЖКИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Учебник для факультетов музыки
педагогических университетов,
консерваторий
и гуманитарных вузов

Издание 2-е,
переработанное и дополненное

Издательство «Союз художников»
Санкт-Петербург
2016

ДОПУЩЕНО

УМО по направлениям педагогического образования
Министерства образования и науки РФ
в качестве учебника для студентов вузов, обучающихся
по направлению 44.03.01 – «Педагогическое образование»
профиль «Музыкальное образование»,
по направлению 53.03.02 –
«Музыкально-инструментальное искусство»,
по направлению 53.03.03 – «Вокальное искусство»,
по направлению 44.04.01 – «Педагогическое образование»
магистерские программы: «Музыкальное образование»,
«Гуманитарные технологии в музыкальном искусстве
и образовании»,
«Теория и практика музыкально-инструментального искусства»,
«Теория и практика вокального искусства»

Рецензенты:

док. искусств., член Союза композиторов России,
проф. Н. А. Соломонова,
кандидат искусств., проф. И. Н. Налётова (Российский
государственный педагогический университет
им. А. И. Герцена).

Овсянкина Г. П.
Музыкальная психология. Издательство «Союз художников»,
2016. – 240 с.

«Музыкальная психология» представляет собой сконцентрированное изложение основного материала по данной дисциплине. Издание адресовано прежде всего студентам музыкальных факультетов педагогических вузов, исполнительских и теоретико-композиторских факультетов консерваторий, а также представителям других гуманитарных специальностей, учащимся музыкальных, музыкально-педагогических училищ, колледжей и лицеев, слушателям университетов повышения педагогической квалификации.

Все темы курса классифицируются в пять частей, отражающих различные аспекты музыкальной психологии. Издание включает развернутый список литературы. В нем обобщаются результаты многолетнего практического опыта по преподаванию данной дисциплины в институте музыки, театра и хореографии Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена.

© Издательство «Союз художников», 2007, 2016
© Г. Овсянкина, 2007, 2016
© Е. Гросман, оформление, 2016

ISBN 978-5-8128-0207-3
ББК 88.4
О 34

От автора

Предлагаемый учебник по музыкальной психологии предназначен для студентов различных специальностей, прежде всего для будущих педагогов. Он возник в результате обобщения более чем двадцатилетнего опыта преподавания музыкальной психологии и родственных ей дисциплин в Российском государственном педагогическом университете им. А. И. Герцена. Цель данного издания – обозначить основные положения музыкальной психологии и рассмотреть их в контексте педагогической и творческой деятельности. Мы поставили задачу познакомить будущих преподавателей музыки (общего и специального музыкального образования), музыковедов, композиторов, музыкантов-исполнителей, звукорежиссеров и др. с ключевым материалом по истории и теории музыкальной психологии с позиции современного знания, проследить связь категорий данной дисциплины с музыкальным творчеством. Нельзя в одном лекционном издании охватить все разнообразие понятий, связанных с музыкальной психологией, тем более, что наука эта бурно развивающаяся и по ряду вопросов в ней на сегодняшний день еще нет единого мнения.

Принцип отбора, содержание и организация материала предполагает, во-первых, связь с будущей профессией студентов, во-вторых, ориентацию на основные категории музыкальной психологии. В результате лекционный курс складывается из пяти частей, посвященных общим положениям о музыкальных способностях, музыкальном восприятии, психологии творческого процесса композитора, музыкального исполнительства, музыкального воспитания и образования.

Содержание

От автора.....	3
Введение	
Музыкальная психология: история и ключевые понятия.....	5
Музыкальная психология в историческом ракурсе.....	5
Предмет и методы музыкальной психологии.....	7
Понятие музыкального творчества.....	9
Антропологический аспект музыкальной психологии.....	12
Часть I	
Музыкальные способности – краеугольная проблема музыкальной психологии	
Лекция 1. Понятие основных музыкальных способностей и музыкальности.....	17
Лекция 2. Сенсорные музыкальные способности.....	23
Музыкальный слух как краеугольная проблема.....	23
Физиологические основы музыкального слуха.....	25
Характеристика разных сторон музыкального слуха.....	27
Чувство музыкального ритма.....	32
Лекция 3. Интеллектуальные музыкальные способности.....	35
Музыкальная память: ее основные параметры.....	35
Психология выучивания музыкального произведения наизусть.....	39

Понятия музыкального мышления и музыкального воображения.....	47
Лекция 4. Проблемы частных музыкальных способностей.....	49
Абсолютный слух.....	51
О цветном слухе.....	54
Лекция 5. Понятие и структура музыкальной одаренности.....	61
Лекция 6. Наследственность музыкального дарования.....	68
Часть II	
Музыкальное восприятие	
Лекция 1. Что такое музыкальное восприятие. Общие черты.....	74
Лекция 2. Психологические механизмы музыкального восприятия.....	83
Лекция 3. Роль музыкального восприятия в интеллектуальном и эмоциональном развитии человека.....	90
Оценочная деятельность в музыкальном восприятии.....	94
Лекция 4. Музыкальное восприятие и возраст.....	96
Основные стадии формирования музыкального восприятия.....	98
Лекция 5. Некоторые современные проблемы музыкального восприятия.....	101
Часть III	
Творческий процесс композитора	
Лекция 1. Творческий процесс композитора в историческом аспекте.....	109
Лекция 2. Психологические особенности творческого процесса композитора.....	120
Основные психические уровни творческого процесса.....	135

Лекция 3. Разнообразие концепций творческого процесса композитора.....	138
Творческий процесс и закономерности высшей нервной деятельности.....	138
Музыкальное творчество в аспекте психоанализа.....	141
Принципы классификации творческого процесса композитора.....	143
Лекция 4. Об индивидуальных методах работы композитора.....	148
О типологии методов художественного мышления.....	151
Лекция 5. Материал для изучения творческого процесса композитора.....	152
Лекция 6. Проблема воспитания молодого композитора.....	158

Часть IV

Психологический аспект музыкального исполнительства

Лекция 1. Историко-психологический аспект исполнительского искусства.....	162
Лекция 2. Психологические проблемы интерпретации.....	166
Общий психологический комплекс музыканта-исполнителя.....	171
Лекция 3. Артистизм и эстрадная выдержка.....	173
Лекция 4. Психология подготовки к публичному выступлению.....	178

Часть V

Проблемы музыкальной психологии в музыкальном воспитании и образовании

Лекция 1. Проблема определения и развития музыкальных способностей.....	183
--	------------

Лекция 2. Музыкальные вундеркинды: вопросы и ответы.....	186
Лекция 3. Воспитание музыкального восприятия как основы музыкальной культуры.....	192
Лекция 4. Психология различных видов деятельности на уроках музыки.....	194
Детское музыкальное творчество в аспекте психологии.....	201
Лекция 5. Роль ассоциативности в музыкальном образовании.....	205
Лекция 6. Психологический ракурс ведущих зарубежных музыкально-педагогических систем XX века.....	207
Лекция 7. Психологический ракурс ведущих отечественных музыкально-педагогических систем XX века.....	215

Заключение

Основные психологические проблемы современного музыкального воспитания.....	221
--	------------

Литература.....	227
------------------------	------------

Галина Петровна ОВСЯНКИНА

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

*Учебник для факультетов музыки
педагогических университетов,
консерваторий и гуманитарных вузов*

Издание 2-е, переработанное и дополненное

Оформление и компьютерная верстка

Елены Руслановны Гросман

Корректор

Вера Георгиевна Степанова

ЛР № 065683 от 19.02.1998 г.

Подписано в печать 26.07.2016

Формат 84x108 1/32. Гарнитура Arial. Печать офсетная. Печ. л. 15.

Тираж 1500 экз. (Первый завод – 500 экз.)

Издательство «Союз художников»

Санкт-Петербург

2016

Издательство «Союз художников»
Санкт-Петербург