Министерство культуры Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ КУЛЬТУРЫ» (ХГИК)

Кафедра искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по учебной,
научной и международной
деятельности

_____Е.В. Савелова

«24» мая 2023 г.

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ

Уровень бакалавриата
(2023 год набора,
очная и заочная формы обучения)

Направление подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль подготовки
Эстрадно-джазовое пение

Хабаровск
2023

Составители:

Захарченко Валерия Сергеевна, доцент кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства, канд. пед. наук, доц.;
Сырвачева Светлана Сергеевна, старший преподаватель кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» рассмотрена и одобрена на заседании кафедры искусствоведения, музыкально-инструментального и вокального искусства « 03 » мая 2023 г. протокол № 10

Содержание

№ п/п	Содержание разделов	Стр.
1	**ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ**	4
1.1.	Наименование дисциплины	4
1.2.	Место дисциплины в структуре образовательной программы	4
1.3.	Цель освоения дисциплины	4
1.4.	Планируемые результаты обучения по дисциплине	4
2	**ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ**	5
2.1.	Объём дисциплины	5
2.2.	Тематический план ОФО и ЗФО	6
2.3.	Краткое содержание разделов и тем	14
3	**УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**	22
3.1.	Планы семинарских занятий	22
3.2.	Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины	24
4	**Методические указания по освоению дисциплины**	26
5	**Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по дисциплине**	26
5.1	Перечень компетенций и этапы их формирования	26
5.2	Показатели и критерии оценивания компетенций	27
5.3	Материалы для оценки и контроля результатов обучения	28
5.4	Методические материалы по оцениванию результатов обучения	29
6	**Ресурсное обеспечение**	30
6.1.	Основная и дополнительная учебная литература	30
6.2	Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	31
6.3	Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы	32
6.4	Материально-техническая база	33
7	**ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА**	34
8	**ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)**	36

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ДИСЦИПЛИНЕ

1.1. Наименование дисциплины

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» предназначена для студентов, обучающихся по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» (профиль «Эстрадно-джазовое пение») в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования – бакалавриат по направлению подготовки 53.03.01 «Музыкальное искусство эстрады» утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 15.06.2017 г. № 563, с учетом профессиональных стандартов, соответствующих профессиональной деятельности выпускников.

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

«Музыкальная педагогика и психология» (Б1.О.27) относится к обязательной части дисциплин Блока Б1 и опирается на изучаемый в вузе курс «Педагогика и психология».

1.3. Цель освоения дисциплины

Целью курса является формирование целостного представления о психолого-педагогических особенностях построения учебного процесса, повышение общей и психолого-педагогической культуры студентов.

Задачи курса:

- изучение психологических особенностей различных видов музыкальной деятельности;
- формирование навыков анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, принятия индивидуальных и совместных решений,
- организация профессионального общения и взаимодействия,
- профессиональная подготовка к проектированию образовательного процесса и диагностированию его результатов.

1.4. Планируемые результаты обучения по дисциплине

Формируемые компетенции	Индикаторы достижения компетенций	Планируемые результаты практической деятельности, обеспечивающие формирование компетенций
Общепрофессиональные компетенции		
ОПК-3 - способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы,	*ОПК-3.1. Знать:* различные системы и методы музыкальной педагогики; принципы разработки методических материалов	*ОПК-3.1.* основные (базовые) понятия в области общей и музыкальной педагогики, особенности традиционных и инновационных подходов к музыкальному обучению и воспитанию, принципы развивающего обучения музыке

анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач	*ОПК-3.2. Уметь*: создавать педагогически целесообразную образовательную среду; находить эффективные пути для решения педагогических задач *ОПК-3.3. Владеть*: системой знаний о сущности музыкально-педагогического процесса	*ОПК-3.2.* проводить музыкально-психологическое тестирование, проводить диагностику музыкальных способностей у обучающихся разных возрастных групп *ОПК-3.3.* Навыками анализа систем и методов в области музыкальной педагогики, решения педагогических задач, анализа музыкальных произведений с позиций психологии музыкального восприятия.

2. Объём и содержание дисциплины

2.1. Объём дисциплины

Вид учебной работы	**ОФО**		**ЗФО**	
	Всего часов	**Семестры**	**Всего часов**	**Курсы**
Контактная работа (всего)	**52**	**4,5**	**12**	**3,4**
В том числе:				
- *лекции (ЛЗ)*	*34*	*4,5*	*6*	*3,4*
- *семинары (СЗ)*	*16*	*4,5*	*4*	*3,4*
- *практические (ПЗ)*	-	-		
- *мелкогрупповые (МГЗ)*	-	-		
- *индивидуальные (ИЗ)*	-	-		
- *групповое консультирование (Г)*	*2*	*5*	*2*	*4*
-*индивидуальное консультирование (И)*	-	-		
Самостоятельная работа студента (всего)	**56**	**4,5**	**96**	**3,4**
СРС	39	*4,5*	*87*	*3,4*
Контроль СРС	*17*	*4,5*	*9*	*3,4*
В том числе:				
Подготовка курсовой работы	-			
Текущий контроль	*4*	*4*		
Промежуточный контроль (подготовка к зачету)	*4*	*4*		
Промежуточный контроль (подготовка к экзамену)	*9*	*5*	*9*	*4*
Общая трудоемкость: (всего зач. ед./кол-во часов по ФГОС)	**3/108**	**4,5**	**3/108**	**3,4**

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен)	семестры:	курс
зачет	*4*	-
экзамен	*5*	*4*

2.2. Тематический план ОФО и ЗФО
Тематический план ОФО

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов		
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (И,Г)	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1.Психология личности музыканта. Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности										
1.1	**Введение** в музыкальную педагогику и психологию: предмет изучения, история развития науки, междисциплинарные связи (ОПК-3)	1	1	1						
1.2	Психология личности музыканта (ОПК-3)	3	3	1	2					
1.3	Эмоциональный мир музыки (ОПК-3)	3	3	1	2					
1.4	Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности: Ощущение. Восприятие (ОПК-3)	1	1	1						
1.5	Внимание. Память. Воображение (ОПК-3)	1	1	1						
1.6	Музыкальное мышление (ОПК-3)	8	4	2	2			2	2	
1.7	Музыкальное сознание общества и личности (ОПК-3)	1	1	1						

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов		
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (И,Г)	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 2. Психология музыкальных способностей										
2.1	Структура музыкальных способностей (ОПК-3)	7	3	1	2			2	2	
2.2	Формирование и развитие музыкально-ритмической способности (ПК-20)	1	1	1						
2.3	Музыкальный слух и его разновидности. Развитие музыкального слуха (ОПК-3)	1	1	1						
2.4	Развитие музыкальной памяти (ОПК-3)	1	1	1						
2.5	Диагностика музыкальных способностей (ОПК-3)	4	2	2				2		
	Зачет	4								4
	Итого за 4-й семестр:	**36**	**22**	**14**	**8**			**6**	**4**	**4**
Раздел 3.Психология музыкальной деятельности. Музыкально-педагогическое творчество										
3.1.	Понятие деятельности. Психологические особенности музыкальной деятельности (ОПК-3)	6	2	2				4		
3.2.	Композиторская и музыкально-слуховая деятельность	6	2	2				4		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов		
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (И,Г)	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
	(ОПК-3)									
3.3	Музыкально-исполнительская деятельность (ОПК-3)	10	6	2	4			4		
3.4	Музыкально-педагогическая деятельность. Психологические основы музыкального обучения (ОПК-3)	12	8	4	4			4		
3.5	Традиционные и инновационные подходы к музыкальному обучению и воспитанию (ОПК-3)	6	2	2				4		
3.6	Принципы развивающего обучения музыке (ОПК-3)	8	4	4				4		
3.7	Вопросы общения педагога и учащихся (ОПК-3)	6	2	2				4		
3.8	Профессиональные трудности в области педагогики и психологии музыкального творчества (ОПК-3)	7	2	2				5		
	Групповое консультирование к экзамену	2	2				**2**			
	Экзамен	9								9
	Итого за 5-й семестр:	**72**	**30**	**20**	**8**		**2**	**33**		**9**
	Всего часов:	**108**	**52**	**34**	**16**		**2**	**39**	**4**	**13**

Тематический план ЗФО

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов		
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (И,Г)	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
Раздел 1.Психология личности музыканта. Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности										
1.1	**Введение** в музыкальную педагогику и психологию: предмет изучения, история развития науки, междисциплинарные связи (ОПК-3)	2						2		
1.2	Психология личности музыканта (ОПК-3)	2,5	0,5		0,5			2		
1.3	Эмоциональный мир музыки (ОПК-3)	2,5	0,5		0,5			2		
1.4	Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности: Ощущение. Восприятие (ОПК-3)	3	1	1				2		
1.5	Внимание. Память. Воображение (ОПК-3)	2						2		
1.6	Музыкальное мышление (ОПК-3)	4,5	0,5		0,5			4		
1.7	Музыкальное сознание общества и личности (ОПК-3)	2						2		
Раздел 2. Психология музыкальных способностей										
2.1	Структура музыкальных способностей	3,5	1,5	1	0,5			2		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов		
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (И,Г)	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
	(ОПК-3)									
2.2	Формирование и развитие музыкально-ритмической способности (ПК-20)	4						4		
2.3	Музыкальный слух и его разновидности. Развитие музыкального слуха (ОПК-3)	2						2		
2.4	Развитие музыкальной памяти (ОПК-3)	2						2		
2.5	Диагностика музыкальных способностей (ОПК-3)	6						6		
	Итого за 6-й семестр:	**36**	**4**	**2**	**2**			**32**		
Раздел 3.Психология музыкальной деятельности. Музыкально-педагогическое творчество										
3.1.	Понятие деятельности. Психологические особенности музыкальной деятельности (ОПК-3)	5						5		
3.2.	Композиторская и музыкально-слуховая деятельность (ОПК-3)	5						5		
3.3	Музыкально-исполнительская деятельность (ОПК-3)	6	1		1			5		
3.4	Музыкально-педагогическая	16	1		1			15		

№ п/п	Наименование разделов и тем (формируемые компетенции)	Кол-во часов								
		Всего часов по ФГОС	Контактная работа					Самостоятельная работа студентов		
			Всего аудиторных часов	ЛЗ	СЗ	ПЗ	Консультации (И,Г)	СРС	контроль СРС	
									текущий	промежуточный
	деятельность. Психологические основы музыкального обучения (ОПК-3)									
3.5	Традиционные и инновационные подходы к музыкальному обучению и воспитанию (ОПК-3)	11	1	1				10		
3.6	Принципы развивающего обучения музыке (ОПК-3)	6	1	1				5		
3.7	Вопросы общения педагога и учащихся (ОПК-3)	6	1	1				5		
3.8	Профессиональные трудности в области педагогики и психологии музыкального творчества (ОПК-3)	6	1	1				5		
	Групповое консультирование к экзамену	2	2				**2**			
	Экзамен	9								9
	Итого за 7-й семестр:	**72**	**6**	**4**	**2**		**2**	**55**		**9**
	Всего часов:	**108**	**52**	**6**	**4**		**2**	**87**		**9**

2.3. Краткое содержание разделов и тем.

Раздел 1. Психология личности музыканта. Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности.

Тема 1.1. Введение в музыкальную педагогику и психологию: предмет изучения, история развития науки, междисциплинарные связи

Объект и предмет изучения музыкальной педагогики и психологии. Междисциплинарные связи с эстетикой, культурологией, социологией, музыкознанием и другими науками.

Музыкальная психология как отрасль психологии искусства.

Возникновение музыкальной психологии в середине 19 века, несамостоятельность науки на ранних этапах (Гельмгольц, Риман, Курт). Дифференциация на тонпсихологию и собственно музыкальную психологию, изучающую музыку как культурный феномен, функционирующий в сознании человека (Курт). Внедрение социально-исторического подхода (Веллек). Возрастание интереса к МП в 30-60-е годы 20 века, появление множества новых работ (Сишор, Ревеш, Когни и др.). Проблематика исследований крупнейших отечественных ученых - выявление структуры музыкальности, исследование природы музыкального переживания, анализ различных аспектов проблемы восприятия (Теплов, Медушевский, Назайкинский). Вклад в развитие науки видных российских исследователей (Арановский, Беляева-Экземплярская, Бочкарев, Готсдинер, Кирнарская, Старчеус и др.). Основные разделы музыкальной психологии на современном этапе развития. Сферы реализации прикладной функции МП (тестология, музыкотерапия).

Тема 1.2. Психология личности музыканта

Личность как субъект социальных отношений. Личность и индивидуальность. Свойства личности. Психические уровни личности(направленность, характер, эмоции, способности, психические процессы и практические операции). Способность «омузыкаленного» восприятия мира. Эмоционально-волевые качества личности. Эмоционально-эстетическая и личностная саморегуляция музыканта.

Категории темперамента и характера с позиций учения И.П. Павлова о типах высшей нервной деятельности. Уровень нейротизма, особенности нервно-психической организации личности художника. Художественно-характерологические типы (волевой, эмоциональный, интеллектуальный). Мера допустимого педагогического воздействия на индивидуально-характерологичекий комплекс музыканта. Сферы достижения результата и процесса творчества с точки зрения мотивации деятельности музыканта.

Тема 1.3. Эмоциональный мир музыки

Эмоции и чувства. Причины возникновения и дифференциация эмоций. Моделирование эмоциональных состояний в музыке (В.И. Петрушин). Психологические механизмы музыкального переживания. Жизненные и эстетические эмоции в процессе музыкального переживания. Классификация эмоций. Эмоциональная форма произведения (В.Н. Холопова).

Тема 1.4. Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности: Ощущение. Восприятие

Психические процессы в музыкальной деятельности (ощущение, восприятие, внимание, мышление, память, воображение).

Ощущение - психический процесс, в котором отражаются отдельные свойства предметов. Виды ощущений, значимых для музыкальной деятельности (слуховые, тактильные, двигательные, ритмические, вибрационные, ощущения пространства и времени), их координации. Музыкальные ощущения как разновидность слуховых ощущений. Тембр, высота и громкость – качества звука, данные человеку в ощущениях. Развитие музыкально-слуховых представлений на основе инерции ощущений. Порог различения анализатора. Процессы сенсибилизации и синестезии как результат взаимодействия ощущений.

Восприятие – психический процесс, заключающийся в целостном отражении и осознании явления. Объективные и субъективные факторы музыкального восприятия. Восприятие как начальный этап мышления, как процесс категоризации с использованием эталонов. Стадии музыкального восприятия (установочная, коммуникативная и посткоммуникативная) и урони (уровень восприятия 1 - мотивов, 2 – фраз, предложений, периодов, 3 – произведения в целом – по Е.В. Назайкинскому).

Ладовое чувство как основа восприятия мелодии и гармонии. Общепсихологические законы восприятия времени и восприятие музыкального времени. Восприятие ритма: биоритмы мозга и частота музыкально-ритмической пульсации.

Психологические свойства восприятия музыки: избирательность, предметность, целостность, константность. Факторы, определяющие меру адекватности реального восприятия. Восприятие семантической и эстетической информации. Апперцепция и восприятие. Ассоциации и коннотации. Метафорический скачок как психологический механизм художественного восприятия. Дискретность и «гештальтирование» как результат существования право- и левополушарной стратегий восприятия, их слияние в адекватном восприятии. Деятельность аналитического и интонационного слуха в процессе восприятия музыки. Архетипические «базисные формы музыки» в качестве основы универсального психомузыкального словаря восприятия (протоинтонации «призыва», «просьбы», «игры» и «медитации» - по Д.К. Кирнарской).

Тема 1.5. Внимание. Память. Воображение

Внимание как характеристика направленности и сосредоточенности психической активности личности в определенный момент и при данных условиях. Параметры внимания (устойчивость, переключаемость, распределение), свойства (многообъектность, динамика и др.) и их обусловленность индивидуальными особенностями ЦНС, способностями, опытом. Внимание и экстра-, интроверсия. Произвольное внимание и контроль. Распределение внимания как психологический механизм психического состояния раздвоенности в момент публичного выступления. Характеристики внимания, используемые в исполнительской и музыкально-педагогической практике (внимание «горизонтальной» и «вертикальной» направленности, «узкое» и «широкое», опережающее и запаздывающее).

Причины недостаточности исполнительского внимания. Авторские тренинги на активизацию внимания Л.А. Баренбойма, К.С. Станиславского.

Музыкальная память как комплекс нескольких видов памяти (слуховой, моторной, эмоциональной, логической). Произвольное и непроизвольное запоминание. Мнемические действия (осмысление, структурирование, схематизацию, перевод временных отношений в пространственные и др.). Приемы осознанного запоминания текста. Аффективная память в педагогической деятельности.

Воображение – психический процесс, направленный на создание образов, отсутствующих в опыте индивида. Дифференциация категорий «воображение - образное мышление», с одной стороны, и «воображение – музыкально-слуховые представления» – с другой. Взаимодействие творческого и воссоздающего воображения в исполнительской деятельности. Фантазия как стимул возникновения интермодальных синестезий. Особенности работы воображения у учащихся мыслительного и творческого типов (по классификации И.П. Павлова). Приемы развития творческого воображения у учащихся.

Тема 1.6. Музыкальное мышление

Образность - главная особенность художественного мышления. Художественный образ музыкального произведения как единство трех начал: материального, духовного, логического.

Закономерности музыкального мышления: историко-стилевой, этнический аспекты. Эвристический и креативный уровни интеллектуальной активности. Дифференциация типов мышления по видам музыкальной деятельности: наглядно-образное – у слушателя, наглядно-действенное – у исполнителя, абстрактно-логическое – у композитора. Психологические механизмы музыкального мышления: «анализ через синтез», «образное обобщение». Единство образных и понятийных компонентов в мышлении. Интонационная и конструктивно-логическая функции музыкального мышления. Языковой слой музыкального мышления. Морфологический, синтаксический и композиционный уровни музыкальной логики. Специфическая (связь выразительных средств данного вида искусства) и общелогическая (общая логика развертывания художественного текста во времени и построения его в пространстве) стороны структурного художественного мышления. Хронотопы музыкального мышления (М.С. Старчеус).

Двуслойность содержания музыкального произведения, определяющая процессы восприятия-мышления: слои «ближайших» и «дальнейших» значений. Из истории проблемы музыкального мышления. Развитие мышления в процессе импровизации и сочинения музыки: педагогический ракурс.

Тема 1.7. Музыкальное сознание общества и личности

Объект (вся музыкальная культура) и субъект (индивид, общество, этнос) музыкального сознания. Функции сознания как высшего уровня психики (когнитивная, регулятивная и коммуникативная). Взаимодействие

сознания и подсознания в человеческой психике по принципу дополнительности. Роль сознательно-переживаемых и неосознаваемых, интуитивных действий в процессе деятельности. Трактовки переживания как созерцательной, смыслопорождающей деятельности, производящей изменения сознания, как разновидности эмоционального познания. Связь бессознательного в человеческой психике с коллективным бессознательным. Основные архетипы коллективного бессознательного и их музыкальные эквиваленты как «базисные формы музыки».

Компенсаторная (З. Фрейд) и катарсическая (Аристотель, Л.С. Выготский) функции искусства. Творческая природа бессознательного. Творческое решение и биссоциация. Уровни музыкального сознания личности. Музыкальный образ как его структурная единица. Автономия – детерминация творческого процесса художника психологическими факторами и биографическими фактами. Теория амбивалентности воздействия произведения искусства (Выготский). Роль художественного воображения в процессе интеграции эмпатиии и эстетического созерцания. Уникальность индивидуального музыкального сознания и многоликость, мозаичность – общественного.

Музыкальное сознание общества. Музыкальное образование как одно из ответвлений сущностного образования. Становление и развитие музыкального сознания общества как одной из составляющих общественного сознания.

Раздел 2. Психология музыкальных способностей

Тема 2.1. Структура музыкальных способностей

Музыкальные способности (как индивидуально-психологические свойства человека) и задатки (как анатомо- и нейрофизиологические особенности). Структура музыкальных способностей. Музыкальность как совокупность способностей и амузия.

Взаимодействие психических функций: взаимоусиление, компенсация, блокирование способностей.Понятие художественной одаренности, ее структура. Детская художественная одаренность: диагностика и прогнозирование (А.А. Никитин). Явная и скрытая одаренность.

Тема 2.2. Формирование и развитие музыкально-ритмической способности

Формирование и развитие чувства музыкального ритма путем усвоения системы эталонов, «свертывание» в сознании и полная редукция двигательных компонентов по мере усвоения эталонов. Поэтапное появление в онтогенезе компонентов структуры чувства ритма (чувство темпа, метра, ритмического рисунка).

Тема 2.3. Музыкальный слух и его разновидности. Развитие музыкального слуха

Характеристика и приемы развития каждого из видов музыкального слуха: звуковысотного, интонационно-мелодического, гармонического, полифонического, тембро-динамического, фактурного, внутреннего.

Включение в работу нескольких сенсорных анализаторов. Внутренний слух как основа развития музыкально-слуховых представлений. Физиологическая основа слуховых представлений. Этапы развития внутреннего слуха. Координационные способности. Центральное значение слухового элемента в исполнительскомдействовании.

Тема 2.4. Развитие музыкальной памяти

Музыкальная память как специфическая способность. Опознающая и воспроизводящая мелодическая память у детей. Процессы понимания как приемы запоминания. Развитие музыкальной памяти посредством работы внутреннего слуха.

Тема 2.5. Диагностика музыкальных способностей

Принципы отбора диагностических методов (принципы адекватности, континуума, относительности и др.). Распространенные недостатки методов диагностики музыкальных способностей и профессионально важных качеств музыкантов-исполнителей.

Раздел 3. Психология музыкальной деятельности. Музыкально-педагогическое творчество

Тема 3.1. Понятие деятельности. Психологические особенности музыкальной деятельности

Понятие деятельности. Принцип единства сознания и деятельности. Действие как основная единица психики и деятельности, в которой диалектически взаимосвязано внутреннее и внешнее. Связь переживания с психическими процессами, его функция – выход на личностный смысл. Сознательно-переживаемые и интуитивные действия в структуре деятельности. Триада «деятельность – сознание - личность» (А.Н. Леонтьев). Роль установки как посредника между объективными воздействиями среды и явлениями в сознании человека (Д.Н. Узнадзе). Операционное содержание деятельности и процесс автоматизации игровых действий инструменталиста.

Структура деятельности: субъект, предмет, результат; образ деятельности – отражение предмета деятельности в сознании; способ деятельности – приемы, действия, операции. Условия и мотивационная сторона деятельности. План-схема В.Н. Сагатовского: замысел (смысл-цель-план), реализация (способ: возможности субъекта – средства - предмет), результат (сверхпродукт, продукт, отход). Участие ансамбля психических процессов в смыслопорождении, переживание как их координатор, позволяющий проследить смену установок и психических состояний в ходе развертывания деятельности. Установка и психическое состояние – категории, позволяющие увидеть одномоментный «срез» психики.

Виды деятельности. Духовная деятельность и ее разновидности: создание, исполнение и восприятие художественного произведения. Специфика музыкальной предметности. Сплав «внешней» предметности музыкальной ткани и внутренних состояний субъекта деятельности. Двойственная природа музыкального предмета. Продукт и предмет музыкальной деятельности в условиях «цепной реакции». Основные

психологические функции музыки как вида искусства: функция выражения эмоционально-ценностной сферы человека и функция воздействия на слушателя. Морфологический и динамический аспекты структуры музыкальной деятельности. Операционное содержание деятельности и процесс автоматизации игровых действий.

Тема 3.2. Композиторская и музыкально-слуховая деятельность

Композиторская деятельность. Отражение явлений действительности в музыкальной картине мира. Проблема единства форм мышления творца: субъективное сознание и объективированные его формы (Г. Панкевич). Осуществление «индивидуального отбора в отборе» с помощью мышления и фантазии композитора.

Разновидности творческого процесса в зависимости от стимула к сочинению, жанровой специфики. Стадиальность творческого процесса. Понятие «эвристической модели» (М.Г. Арановский) как обобщенного образа будущего сочинения. Интеллектуальный и образнообобщенный типы композиторского мышления. Специфика композиторских переживаний и устойчивых психических состояний. Эмпатия и психическая саморегуляция.

Сознательное и бессознательное в творческой деятельности композитора. Неосознанность переживаний при использовании низших уровней системы музыкального языка (лексика, синтаксис), проявлений национального в творчестве композитора. Управление ходом творческого процесса посредством сознания и мышления. Сходство композиторского и математического способов мышления (идеальность математической формы, целостность в виде квазипространственных образов).

Музыкально-слуховая деятельность и ее общий характер по отношению к остальным видам музыкальной деятельности. Перцептивный (восприятие) и апперцептивный (представление) уровни музыкально-слуховой деятельности. Музыкальное переживание как ее центральное звено. Детерминированность процесса переживания действием функциональных, операционных и мотивационных факторов (Л.Л. Бочкарев). Уровни осуществления музыкально-слуховой деятельности в свете проблемы музыкального развития личности.

Тема 3.3. Музыкально-исполнительская деятельность

Процесс исполнительского творчества как акт воплощения композиторского замысла и создания собственной исполнительской трактовки. Вторичность исполнительского искусства. Академический и позднеромантический подходы к трактовке композиторского замысла. Актуализация и индивидуализация как две стороны интерпретации с точки зрения социальных функций.

Факторы, влияющие на установку исполнителя. Условия предстоящего выступления и формирование направленности сознания исполнителя. Мотивация исполнительской деятельности.

Стадиальность работы исполнителя над произведением. Особенности протекания психических процессов на стадии формирования «внутренней интерпретационной модели» (при ведущей роли воссоздающего воображения

и внутренних музыкально-слуховых представлений). Проблема психофизического единства исполнительского искусства, взаимозависимость художественного и технического на стадии воплощения исполнительского замысла. Поиск звукового воплощения, адекватного музыкально-слуховым представлениям, рождение новых «гипотез» и их проверка на практике. Эмпатия в творчестве инструменталиста. Детерминированность эмпатии и синестезий типологическими особенностями человека. Развитие слушательского восприятия собственного исполнения. Завершение стадии воплощения периодом «отлеживания» (с активизацией работы подсознания), способствующим растормаживанию отрицательных рефлексов. Стадия предконцертной подготовки.

Выступление на эстраде как доминантная деятельность. Психическое состояние «раздвоенности» на эстраде (перевоплощение и контроль) - проявление эмоционально-регулятивных способностей. Распределение внимания как психологический механизм «раздвоенности». Импровизационность как основа творческого преобразования концепции на эстраде. Роль творческого и воссоздающего воображения в процессе выступления. Общение с публикой.

Эмоциогенные факторы, влияющие на психические состояния в условиях конкурса. Проблема «эстрадного волнения» и ее частичная обусловленность направленностью личности, мотивационными факторами, типологическими особенностями нервной системы и др. Артистизм как общее свойство характера и как специфическая способность, сформированная в профессиональной деятельности. Регуляция психических состояний музыканта-исполнителя.

Тема 3.4. Музыкально-педагогическая деятельность. Психологические основы музыкального обучения

Этапы формирования эстетико-коммуникативной ситуации на занятии: ориентировочно-подготовительный, художественно-конструктивный, художественно-аналитический. Личностные (мотивационные, потребностные, установочные) и внешние (детерминированные материалом) психологические факторы, влияющие на процесс обучения.

Возрастные особенности детей и расширение поля восприятия, объема внимания, протекание ассоциативных процессов. Ориентация на единичный признак как особенность детского мышления и восприятия (начальной стадии). Неравномерность общего развития детей. Принцип обучения на материале высокого уровня трудности. Повторение и упражнение как основные средства заучивания. Характеристика репродуктивных методов и методов развивающего обучения (Л.В. Занков). Теория поэтапного формирования умственных действий (П.Я. Гальперин).

Характеристика музыкального восприятия ребенка (преобладание неспецифических средств над высотно-ритмическими; синкретически слитный характер образа, фокусирование в сознании всех аспектов звучания на единичном признаке, фрагментарность и др.) и условия его развития. Необходимость раскрытия выразительно-изобразительных возможностей

музыки, синтез искусств как почва для возникновения ассоциаций, теоретический компонент в обучении. Сочинение музыки как средство активизации восприятия.

Социальный аспект проблемы музыкального образования. Направления музыкального образования - народной, религиозной и светской ориентации; уровни реализации - общее и профессиональное.

Тема 3.5. Традиционные и инновационные подходы к музыкальному обучению и воспитанию

Понятие традиционное и инновационное обучение. Их сущность, отличия, структура.

Исторические этапы развития отечественного музыкального образования с характерными способами передачи информации и принципами обучения.

Методы программирования в учебном процессе. Метод проблемного обучения.

Тема 3.6. Принципы развивающего обучения музыке

Развивающее обучение как способ достижения целей открытого типа. Характеристика репродуктивных методов и методов развивающего обучения (Л.В. Занков). Музыкально-педагогические принципы развивающего обучения (увеличение объема материала, обогащающего профессиональное сознание учащегося посредством чтения с листа, эскизного разучивания, отход от пассивно-репродуктивных способов деятельности, внедрение информационных технологий и др.). Музыкальный интеллект как продукт накопления, ассимиляции и переработки соответствующих знаний. Воздействие истинно усвоенного знания на сознание и мышление.

Личностно-профессиональное развитие как психологическая категория и как процесс. Движущие силы личностно-профессионального развития. Акмеология как наука о ценности личности, ее совершенствовании и способности оптимально осуществлять свою профессиональную деятельность, выполнять социальную роль, жить полноценной жизнью. Проблема культуры личности как результат ее развития и способа жизнедеятельности.

Тема 3.7. Вопросы общения педагога и учащихся

Формы сотрудничества преподавателя и студентов. Их структура, динамика, способы перестройки. Функции музыкально-педагогического общения (информационно-коммуникативная, регулятивная, аффективно-коммуникативная).

Тема 3.8. Профессиональные трудности в области педагогики и психологии музыкального творчества

Виды проблемных ситуаций. Работа с тревожными, замкнутыми детьми и взрослыми. Коррекционная работа.

3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

3.1. Планы семинарских занятий

Семинар 1. Психология личности музыканта.
Вопросы к семинару:

1. Личность и индивидуальность.
2. Свойства, психические уровни личности.
3. Темперамент и характер. Классические типы темперамента.
4. Низкореактивные и высокореактивные типы.
5. Проблема соотношения бытийной и творческой биографий художника.
6. Мотивация творчества.
7. Профессионально важные качества музыканта.
8. Психологические особенности личностного и профессионального развития.
9. Волевые качества личности.
10. Основные художественно-характерологические типы.

Семинар 2. Эмоциональный мир музыки.
Вопросы к семинару:

1. Эмоциональный мир человека. Причины возникновения эмоций.
2. Эмоции и чувства.
3. Эмоции и стресс.
4. Классификаций эмоций.
5. Моделирование эмоций в музыке.
6. Сложные модели эмоций.
7. «Словарь эмоций» В.Г. Ражникова.
8. Эмоциональная отзывчивость на музыку.
9. Одухотворение эмоций и чувств как путь к духовной зрелости человека.
10. Эмоциональная форма произведения (на примере миниатюры).

Семинар 3. Музыкальное мышление.
Вопросы к семинару:

1. Сущность музыкального мышления.
2. Динамика мыслительного процесса.
3. Мыслительные операции.
4. Сознательное и бессознательное в музыкальном мышлении.
5. Мышление и язык.
6. Импровизация как форма первичной музыкально-творческой деятельности.
7. Структура процессов музыкального мышления.
8. Словесный и наглядно-иллюстративный методы в практической деятельности педагога-музыканта.
9. Музыка как временной символ возможных реальных процессов. Драматургический рельеф музыкальной формы.

10. Диагностика музыкального мышления детей.
11. Методика развития музыкального мышления детей.

Семинар 4. Структура музыкальных способностей.

Вопросы к семинару:

1. Способности и задатки.
2. Структура музыкальных способностей. Элементарные и сложные способности.
3. Взаимодействие между психическими свойствами.
4. Феномен музыкальной одаренности.
5. Формирование чувства ритма у детей дошкольного возраста.
6. Развитие чувства ритма в процессе профессиональной подготовки музыкантов-исполнителей.
7. Причины «неритмичной» игры и методы их устранения.
8. Музыкальный слух. Виды слуха и его формирование у детей дошкольного и школьного возраста.
9. Роль внутреннеслуховых представлений в профессиональной деятельности музыканта.
10. Музыкальная память. Основные виды музыкальной памяти.
11. Методы диагностики музыкальных способностей.
12. Методы развития музыкальной памяти.

Семинар 5. Музыкально-исполнительская деятельность

Вопросы к семинару:

1. Профессионально важные качества музыканта-исполнителя.
2. Этапы деятельности музыканта-исполнителя.
3. Подготовка к концертному вступлению.
4. Психология концертного выступления. Особенности психических состояний музыкантов на эстраде.
5. Артистизм музыканта-исполнителя.
6. Сценическое перевоплощение.
7. Сценическое внимание.
8. Исполнение музыкального произведения как коммуникативный процесс. Общение с публикой.
9. Индивидуальный стиль деятельности музыканта-исполнителя
10. Силовой, скоростной и координационный компоненты исполнительской техники

Семинар 6. Музыкально-педагогическая деятельность. Психологические основы музыкального обучения

Вопросы к семинару:

1. Проблема самоактуализации личности в процессе музыкального образования.

2. Музыкальное образование в условиях культурной глобализации.
3. О духовной составляющей музыкального образования.
4. Компетентностный подход в музыкальном образовании.
5. Обучение музыки как совместная деятельность преподавателя и обучающегося.
6. Сущность и принципы музыкально-педагогического творчества.
7. Виды музыкально-педагогического творчества.
8. Психологическая характеристика методов обучения.

3.2. Вопросы для самоконтроля по разделам дисциплины

Раздел 1. Психология личности музыканта. Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности

1. В чем состоит вклад Г.Гельмгольца в музыкальную психологию?
2. Охарактеризуйте учение Э. Курта о мелодии с психологической точки зрения.
3. Сравните точки зрения Э. Ганслика и Б.М.Теплова на природу музыкального искусства.
4. В чем состоит различие между ощущением и восприятием?
5. Как осуществляется взаимодействие ощущений?
6. Каково влияние социального фактора на процесс музыкального восприятия?
7. В чем заключаются основные различия в восприятии серьезной и легкой музыки?
8. Как может протекать процесс развития восприятия? В чем состоит отличие эмоций от чувств?
9. Как моделируются эмоции в музыке?
10. Как можно определить эмоциональную форму музыкального произведения?
11. Каковы важнейшие признаки личности выдающихся музыкантов?
12. В чем состоит общественное предназначение музыканта?
13. В чем состоит смысл компенсаторной концепции искусства?
    1. Что представляет собой теория катарсиса в искусстве?

Раздел 2. Психология музыкальных способностей

1. Как соотносятся способности и природные задатки?
2. В чем состоит сущность музыкальности?
3. Назовите известные вам виды музыкального слуха?
4. Что может служить причиной неритмичности исполнения?
5. В чем заключается основной подход к формированию правильных
6. двигательных ощущений?
7. Какие виды памяти для музыканта являются наиболее важными?

8. Что представляют собой логические приемы запоминания музыкального произведения?

9. Какие приемы можно рекомендовать для заучивания музыкального
10. произведения наизусть на разных этапах работы?
11. Как могут проявляться способности людей с мыслительным и художественным типом нервной системы в музыкальной деятельности?

Раздел 3. Психология музыкальной деятельности. Музыкально-педагогическое творчество

1. В чем состоит сущность слухового и двигательного метода в освоении
2. техники игры на музыкальном инструменте?
3. В чем состоят негативные последствия мышечных зажимов при игровых движениях и каковы способы их преодоления и снятия)?
4. В чем сходство и различие детской игры и игры музыканта?
5. Почему музыканты должны начинать свое обучение с раннего возраста?
6. Как формируется навык?
7. В чем состоит роль самосознания для развития деятельности музыканта?
8. В чем состоят особенности творчества композитора?
9. В чем состоят особенности творчества исполнителя?
10. Как проявляется музыкальное мышление в зависимости от конкретного вида
11. музыкальной деятельности?
12. Каким образом можно развивать музыкальное мышление композитора, исполнителя, слушателя?

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Освоение курса предполагает, помимо посещения лекций и активного участия в семинарских занятиях, выполнение домашних заданий, связанных с изучением специальной литературы и практическим освоением курса (тренинги, тесты, исполнение музыкального произведения в условиях реализации определенной психологической установки и др.). Степень самостоятельности обучающихся реализуется на семинарских занятиях. Учебный план вуза предполагает развитие критического мышления, умений отбора полученной информации для профессиональной деятельности музыканта.

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Перечень компетенций и этапы их формирования

ОПК-3 - способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и

методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.

1. *Начальный этап* освоения компетенции предполагает изучение основных (базовых) понятий в области общей и музыкальной педагогики, особенностей традиционных и инновационных подходов к музыкальному обучению и воспитанию, принципов развивающего обучения музыке

2. *Основной этап* направлен на формирование умения планировать учебный процесс, осуществлять музыкально-психологическое тестирование, проводить диагностику музыкальных способностей у обучающихся разных возрастных групп.

3. *Заключительный этап* предполагает свободное владение знаниями, умениями, навыками, в том числе навыками анализа систем и методов в области музыкальной педагогики, анализа музыкальных произведений с позиций психологии музыкального восприятия, решения педагогических задач.

5.2. Показатели и критерии оценивания компетенций

5.2.1. Оценивание результатов обучения в виде знаний предполагает:

1. Тестирование
2. Ответы на устные вопросы по изучаемому материалу курса
3. Выполнение практического задания

Примерный вариант теста к теме «Психологические особенности исполнения музыкального произведения»

1. Индивидуализация исполнительской техники, как правило, направлена по пути:

а) видоизменения деталей техники;
б) видоизменения основы техники;
в) видоизменения основы и деталей исполнительской техники.

2. Компонент исполнительской техники, проявляющийся в мышечной силе музыканта, преодолевающего «сопротивление» музыкального инструмента:

а) силовой компонент;
б) скоростной компонент;
в) координационный компонент.

3. Неровность звучания пассажей и аккордов на клавишных инструментах, а также искажение тембра при игре на струнных являются, как правило, следствием:

а) недостаточно развитой беглости пальцев;
б) недостаточной силы мышц;
в) несовершенством внутримышечной координации.

4. История инструментального исполнительства характеризуется:

а) постепенным возрастанием роли силового компонента;

б) снижением роли силового компонента;

в) сохранением прежнего показателя затрат силовых усилий при игре на музыкальном инструменте.

5. Режим мышечной работы, при котором мышцы сокращаются, а их напряжение не изменяется:

а) изометрический;

б) миометрический.

6. Для выработки навыка беглого чтения с листа первоочередное значение имеет:

а) время одиночного движения;

б) время реагирования на сигнал;

в) частота движений.

7. Высокий показатель времени одиночного движения у исполнителя способствует:

а) точному исполнению виртуозных пассажей;

б) беглому чтению с листа;

в) точному исполнению скачков.

8. Выносливость – это способность музыканта-исполнителя

а) к длительному выполнению профессиональных обязанностей без снижения уровня их интенсивности независимо от качества исполнения;

б)к длительному выполнению профессиональных обязанностей без снижения качества;

в) к длительному выполнению профессиональных обязанностей с непременным повышением качества исполнения.

9. Тип выносливости музыканта, необходимой для выполнения движений во время исполнения произведения:

а) динамическая;

б) статическая;

в) компенсаторная.

10. Тип координации, протекающей без участия сознания и воли человека:

а) межмышечная;

б) внутримышечная;

в) сенсомоторная.

11. Согласованность и соразмерность движений при исполнении музыкального произведения – результат работы ___*межмышечной*_____ координации (указать тип).

12. При игре на инструменте с труднообозримой клавиатурой возрастает значение:

а) зрительно-моторной координации;

б) слухомоторной координации;

в) тактильно-моторной координации.

5.2.2. Оценивание результатов обучения в виде умений и владений предполагает собеседование, включающее постановку проблем как научно-практического, так и научно-исследовательского плана, например:

1. Укажите признаки найденных в тексте музыкального произведения базисных форм музыки.
2. Охарактеризуйте музыкальный образ произведения для обучающихся конкретной возрастной группы.
3. Подберите ряд произведений для обучающегося соответствующего типа темперамента, обоснуйте психолого-педагогические цели включения того или иного произведения в репертуар.
4. Проанализируйте эмоциональную форму произведения.

Важным аспектом оценивания *умений и владений* студента является развитие его критического мышления, способности к применению полученных знаний и навыков в профессиональной деятельности.

5.3. Материалы для оценки и контроля результатов обучения

Теоретические вопросы к зачёту в 4-м семестре (ОФО)

1. Музыкальная психология как научная и учебная дисциплина. (ОПК-3)
2. Психология художественного творчества. Бытийная и творческая биография художника. (ОПК-3)
3. Личностные качества музыканта. Личность и индивидуальность. (ОПК-3)
4. Темперамент и характер. Характерологические типы музыкантов-исполнителей. (ОПК-3)
5. Эмоциональные качества личности. (ОПК-3)
6. Моделирование эмоций в музыке. (ОПК-3)
7. Эмоциональное воздействие музыки. (ОПК-3)
8. Волевые качества личности. Функции воли. (ОПК-3)
9. Познавательные психические процессы в музыкальной деятельности. (ОПК-3)
10. Музыкальные ощущения. Взаимодействие ощущений. (ОПК-3)
11. Музыкальное восприятие как процесс категоризации. Стадии восприятия. (ОПК-3)

12. Психологические свойства музыкального восприятия. (ОПК-3)
13. Стратегии музыкального восприятия. «Дихотомическое слушание». (ОПК-3)
14. Базисные формы музыки как основа музыкального восприятия. (ОПК-3)
15. Роль ассоциаций в процессе музыкального восприятия. Ассоциативный метод в музыкальной педагогике. (ОПК-3)
16. Реальное и адекватное восприятие. Апперцепция и восприятие. (ОПК-3)
17. Внимание и его роль в музыкальной деятельности. (ОПК-3)
18. Сущность и виды музыкальной памяти. (ОПК-3)
19. Структура музыкальной памяти. (ОПК-3)
20. Запоминание музыкального произведения по формуле И. Гофмана. (ОПК-3)
21. Музыкальное мышление как психическая деятельность личности. (ОПК-3)
22. Динамика сознательного и бессознательного в процессе музыкального мышления. (ОПК-3)
23. Музыкальное мышление и категории времени и пространства. (ОПК-3)
24. Методика развития музыкального мышления детей. (ОПК-3)
25. Музыкальное воображение. (ОПК-3)
26. Структура музыкальных способностей. (ОПК-3)
27. Музыкальная одаренность. (ОПК-3)
28. Компенсации и замены в комплексе музыкальных способностей. (ОПК-3)
29. Проблема развития музыкальных способностей с точки зрения концепции «человека умелого». (ОПК-3)
30. Проблема развития музыкальных способностей с точки зрения концепции «человека общительного». (ОПК-3)
31. Диагностика музыкальных способностей. (ОПК-3)
32. Виды музыкального слуха. Музыкальный слух в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. (ОПК-3)
33. Формирование музыкального слуха у детей дошкольного и младшего школьного возраста. (ОПК-3)
34. Причины снижения слуховой активности у учащихся профессиональных учебных заведений и способы ее преодоления. (ОПК-3)
35. Формирование и развитие чувства ритма у детей дошкольного возраста. (ОПК-3)
36. Особенности развития музыкально-ритмической способности у учащихся исполнительских классов профессиональных учебных заведений. (ОПК-3)

Теоретические вопросы к экзамену в 5-м семестре (ОФО), В 7-м семестре (ЗФО)

1. Структура профессионально важных качеств музыканта. (ОПК-3)

2. Репетиционная часть деятельности музыканта-исполнителя. Этапы репетиционного процесса. (ОПК-3)
3. Силовой, скоростной и координационный компоненты исполнительской техники. (ОПК-3)
4. Концертное выступление как итоговая деятельность музыканта-исполнителя. (ОПК-3)
5. Психологическая адаптация к ситуации публичного выступления. (ОПК-3)
6. Индивидуальный стиль деятельности музыканта-исполнителя. (ОПК-3)
7. Музыкальный слух в профессиональной деятельности музыканта-исполнителя. Музыкально-слуховые представления. (ОПК-3)
8. Духовная составляющая музыкального образования. Концепция музыкального слуха В.В. Медушевского. (ОПК-3)
9. Психологические особенности композиторской деятельности. (ОПК-3)
10. Артистизм. Роль эмпатии в деятельности артиста. (ОПК-3)
11. Сфера и направленность сценического внимания. (ОПК-3)
12. Сценическое перевоплощение. (ОПК-3)
13. Сущность и принципы музыкально-педагогического творчества. (ОПК-3)
14. Виды музыкально-педагогического творчества. (ОПК-3)
15. Музыкально-педагогические принципы И.С. Баха. (ОПК-3)
16. Гнесинская музыкально-педагогическая школа. (ОПК-3)
17. Система музыкального воспитания К. Орфа. (ОПК-3)
18. История музыкального образования с позиций интонационного, цивилизационного и др. подходов. (ОПК-3)
19. История музыкального образования в России: этапы и стадии развития. (ОПК-3)
20. Становление отечественного музыкального образования в период с древнейших времен до середины XVII века. (ОПК-3)
21. Музыкальное образование в России в XIX веке. (ОПК-3)
22. Отечественное музыкальное образование в XX веке. (ОПК-3)
23. Задачи музыкальной педагогики на современном этапе. (ОПК-3)
24. Принципы развивающего обучения музыке. (ОПК-3)
25. Функции музыкально-педагогического общения. (ОПК-3)
26. Метод проблемного обучения. (ОПК-3)
27. Личностно-профессиональное развитие педагога-музыканта. (ОПК-3)

5.4 Методические материалы по оцениванию результатов обучения

Процедура зачета:

Зачет проводится в форме собеседования по вопросам. На подготовку ответа отводится 20 минут. Оценка знаний производится по 2-балльной шкале. В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право на пересдачу зачета в установленном порядке.

Процедура экзамена:

Экзамен проводится в форме собеседования по билетам. На подготовку ответов (2 вопроса) отводится 30 минут. Оценка знаний производится по 4-балльной системе.

Отлично	Студент демонстрирует профессиональные знания на уровне общения, развитость критического мышления. Ответы аргументированы, логичны; доказательства обоснованы. Студент обладает практическими умениями в области музыкальной педагогики, готов к решению задач любого уровня сложности, навыками анализа музыкальных произведений с точки зрения психологических аспектов восприятия. Ориентируется в современных методах обучения.
Хорошо	Студент знает теоретический материал, точно и логически обоснованно раскрывает проблемы, ориентируется в научных понятиях и представляет возможности их использования в профессиональной деятельности. Собственные суждения недостаточны.
Удовлетворительно	Знания теоретического материала поверхностно. Студент допускает неточности в решении проблем, слабо представляет пути их решения. Имеется некоторый запас знаний первоисточников.
Неудовлетворительно	Студент не ориентируется в теоретическом материале, не имеет практических навыков решения проблем.

В случае неудовлетворительной оценки студент имеет право на пересдачу экзамена.

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Основная и дополнительная учебная литература

Список основной литературы

1. Блох О.А.Музыкальное исполнительство и педагогика: Учеб.пособие для вузов. - М. : МГУКИ, 2013. - 148 с.
2. Блох О.А.Психология и педагогика музыкального творчества: Учеб. пособие для вузов. - М. : МГУКИ, 2013. - 192 с.
3. Педагогическая практика: подготовка педагога-музыканта: учеб.-метод. пособие. – СПб: Лань; Планета музыки, 2015. – 512 с. (Учебники для вузов. Специальная литература).
4. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: Учебник для бакалавриата и магистратуры. – 4-е изд-е, испр. и доп. – М: Юрайт, 2016. – 246 с.

Список дополнительной литературы

1. Галеев Б.М. Природа и функции синестезии в музыке // Музыкальная психология и психотерапия, 2009, №2. С. 78-90.
2. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. – СПб: Питер, 2011. – 448 с.
3. Ильина Е.Р. Музыкально-педагогический практикум: Учебно-метод. пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: Академический проект; Альма Матер, 2008. – 415 с.
4. Как учат музыке за рубежом / Сост., авт. предисл. Д. Дж. Харгривз, А. К. Норт. – М.: Классика-XXI, 2010. – 208 с. – (Серия «Мастер-класс»).
5. Карасева М. Профессиональный музыкальный слух в контексте современной практической психологии // Музыкальная академия, 1994, №4. - С. 172-185.
6. Кирнарская Д.К. Музыкальный талант как всеобщая модель одаренности // Музыка и время, 2012, №2. – С. 41-45.
7. Князева Т.С. Особенности мозга музыкантов // Музыкальная психология и психотерапия сегодня, 2009, №1. – С. 49-64.
8. Никитин А.А. Художественная одаренность. – М.: Классика-XXI, 2010. 176 с.
9. Никитин А.А. Эмоциональный интеллект и художественное мышление: учеб. пособие. Хабаровск: ХГИИК, 2007. – 96 с.
10. Теплов Б.М. Избранные труды: В 2-х т. Т.1 – М.: Педагогика, 328 с.
11. Уэйнбергер Н. Музыка и мозг // Музыкальная психология и психотерапия сегодня, 2009, №1. – С. 38-48.

Рекомендованная литература

1. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования: Учебн. для студентов высших пед. учебн. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В. Николаева. М.: Академия, 2004. – 336 с.
2. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - М.: ВЛАДОС, 2004. - 128 с. - (Учебное пособие для вузов).
3. Асафьев Б.В. Музыкальная форма как процесс: Кн.2: Интонация. – М., Л.: Музгиз, 1947. 163 с.
4. Блинова М. П. Физиологические основы ладового чувства // Вопросы теории и эстетики музыки. Вып. 1. - Л.: Государственное музыкальное издательство,1962. С. 52-154.
5. Блинова М.П. Музыкальное творчество и закономерности высшей нервной деятельности. – Л.: Музгиз, 1974. - 143 с.
6. Блох О.А. Психология и педагогика музыкального творчества: Учеб. пособие для вузов; рек. УМО. - М. : МГУКИ, 2009. - 270 с.
7. Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М.: Издательский дом «Классика - XXI», 2006. – 362 с.

8. Валькович Е. К проблеме сценического состояния музыканта-исполнителя // Культура ДВ России и стран АТР: Восток-Запад. Вып. 6,7. – Владивосток, 2000. – С. 166-173.
9. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Просвещение,1981. – 240 с.
10. Восприятие музыки / Ред.-сост. В.Н. Максимов. – М.: Музыка, 1980. 256 с.
11. Выготский Л.С. Психология искусства. – СПб: Азбука. 2000. - 416 с.
12. Жак-Далькроз Э. Ритм. – М.: Классика-XXI, 2002. – 248 с.
13. Зеленина Е.О.Синестезия как проблема педагогики музыкального воспитания и образования: развитие слухо-зрительных интермодальных ассоциаций / Е. О. Зеленина. - СПб. : Астерион, 2010. - 176 с.
14. Корина В.С. Структурно-организационные особенности новых направлений и профилей подготовки бакалавров и магистров в области музыки // Вестник МГУКИ. - 2015. - №1. - С. 182-187.
15. Крюкова В.В.Музыкальная педагогика: учеб. пособие. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 288 с.
16. Методология педагогики музыкального образования: Учеб. для студ. высш. учеб. пед. заведений / Сост. Э. Б. Абдуллин, Е.В. Николаева, Б.М. Целковников, под ред. Э. Б. Абдуллина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Академия, 2006. - 272 с. - (Высшее профессиональное образование).
17. Петрушин В.И. Музыкальная психология: Учеб. пособие для вузов. – 2-е изд. – М.: Академический проект; Трикста, 2008. – 400с.
18. Петрушин В.И. Музыкальная психотерапия: Теория и практика: Учеб. пособие для студентов высших учеб. заведений. – М.: Владос, 2000. – 176 с.
19. Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества: Учеб. пособие для вузов. М.: Академический проект, Гаудеамус, 2006. – 490 с.
20. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко и др.; Под. ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368 с.
21. Психология музыки и музыкальных способностей: Хрестоматия / Сост.-ред. А.Е. Тарас. – М.: АСТ; Мн.: Харвест, 2005. – 720с. - (Библиотека практической психологии).
22. Тарасов Г.С. Проблема духовной потребности (на материале музыкального восприятия). М.: Наука, 1979. – 91 с.
23. Художественно-педагогический словарь / Сост. Н. К. Шабанов, О.П. Шабанова, М.С. Тарасова, Т.Д. Пронина. - М. :Академ. Проект: Трикста, 2005. - 480 с.
24. Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. Учеб. пособие. – СПб.: Композитор, 2008. – 368 с.

6.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

В соответствии с лицензионными нормативами обеспечения библиотечно-информационными ресурсами библиотека организует индивидуальный неограниченный доступ из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет, к учебным материалам Электронно-библиотечных систем (ЭБС):

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Издательство: ООО «НексМедиа». Принадлежность сторонняя. www.biblioclub.ru. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к базовой части ЭБС.

2. ЭБС «Издательство Планета музыки». Электронно-библиотечная система ООО «Издательство ПЛАНЕТА МУЗЫКИ». Принадлежность сторонняя. www.e.lanbook.com. Количество ключей (пользователей): 100% on-line. Характеристики библиотечного фонда, доступ к которому предоставляется договором: доступ к коллекциям: «Музыка и театр», «Балет. Танец. Хореография».

3. БД Электронная Система «Культура». База Данных Электронная Система «Культура». Принадлежность сторонняя. http://www.e-mcfr.ru.

4. Web ИРБИС Хабаровский государственный институт искусств и культуры (электронный каталог). Международная ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий (ассоциация ЭБНИТ). Принадлежность сторонняя. http://irbis.hgiik.ru.

5. eLIBRARY.ru – Научная электронная библиотека. ООО Научная электронная библиотека. Принадлежность сторонняя. http://elibrary.ru/ Лицензионное соглашение № 13863 от 03.10.2013 г. – бессрочно.

6. Электронно-библиотечная система ФГБОУ ВО «ХГИК». ФГБОУ ВО «ХГИК». Принадлежность собственная. Локальный доступ. http://carta.hgiik.ru. Приказ по Институту № 213-об от 07.10.2013 г.

7. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Электронная библиотека. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика», Министерство образования и науки РФ. Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://window.edu.ru

8. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://school-collection.edu.ru

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Федеральный центр информационно- образовательных ресурсов, ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». Принадлежность сторонняя. Свободный доступ. http://fcior.edu.ru

Для подготовки курсовых, выпускных и научных работ обучающиеся могут использовать полнотекстовую базу данных Web of Science. Режим доступа: электронный, из внутренней сети института. Официальный сайт: webofknowledge.com

6.3. Информационные технологии, программное обеспечение и информационные справочные системы

Программно-информационное обеспечение учебного процесса соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых, мелкогрупповых и индивидуальных занятий и консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации используется следующее программное обеспечение:

– лицензионное проприетарное программное обеспечение:

1. Microsoft Windows
2. Microsoft Office (в состав пакета входят: Word, Excel, PowerPoint, FrontPage, Access)
3. Adobe Creative Suite 6 Master Collection (в состав пакета входят: Photoshop CS6 Extended, Illustrator CS6, InDesign CS6, Acrobat X Pro, Dreamweaver CS6, Flash Professional CS6, Flash Builder 4.6 Premium Edition, Dreamweaver CS6, Fireworks CS6, Adobe Premiere Pro CS6, After Effects CS6, Adobe Audition CS6, SpeedGrade CS6, Prelude CS6, Encore CS6, Bridge CS6, Media Encoder CS6);

– свободно распространяемое программное обеспечение:

1. набор офисных программ Libre Office
2. аудиопроигрыватель AIMP
3. видеопроигрыватель Windows Media Classic
4. интернет-браузер Chrome.

Для самостоятельной подготовки обучающихся к занятиям по дисциплине требуется обращение к программному обеспечению Microsoft Windows, Microsoft Office, в том числе для подготовки мультимедийных презентаций по темам семинаров в программе PowerPoint. Для создания конечных не редактируемых версий документа рекомендуется использовать Acrobat X Pro, входящий в состав пакета Adobe Creative Suite 6 Master Collection.

При изучении дисциплины обучающиеся имеют возможность использования информационно-справочных систем «Культура» и «Гарант», также реферативных и библиометрических баз данных рецензируемой литературы Web of Science и Scopus, в соответствии с заключенными договорами.

На всех компьютерах в институте установлено лицензионное антивирусное программное обеспечение Kaspesky Endpoint Security. Необходимым условием информационной безопасности института является обязательная проверка на наличие вирусов внешних носителей перед их использованием с помощью Kaspesky Endpoint Security.

Перечисленное программное обеспечение обновляется по мере выхода новых версий программ в рамках соответствующих лицензий и соглашений.

6.4. Материально-техническая база

Материально-техническое обеспечение реализуемой дисциплины соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых консультаций, промежуточной аттестации в учебном процессе активно используются следующие специальные помещения:

158 ауд: фортепиано Petrov, доска настенная меловая, столы, стулья, стол письменный для преподавателя.

301 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система.

306 ауд: фортепиано Petrov, столы, стулья, стол письменный для преподавателя, доска настенная меловая, персональные компьютеры класса CELERON-2,53 ГГц, персональные компьютеры на базе процессора IntelCore i3-3220, проектор, акустическая система, midi-клавиатуры, шкаф.

Для самостоятельной работы студентов предназначены:

209 ауд (читальный зал библиотеки с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду вуза): Персональные компьютеры, столы, стулья, книжные шкафы, книжный и документальный фонд, телевизор;

206 ауд (абонемент нотно-музыкальной литературы): Столы, стулья, книжные шкафы, фонд научной, учебно-методической, справочной литературы, нотные сборники.

Проведение лекций сопровождается демонстрацией учебно-методических пособий: слайд-презентации, видеоматериалы, фотоматериалы.

При необходимости в учебном процессе используются комплекты переносных демонстрационных комплексов (ноутбук, проектор, экран).

Все компьютеры Института объединены в локальную сеть, с каждого из них возможен выход в глобальную сеть Интернет. Институт использует выделенный канал со скоростью 10 Мб/с. Для студентов имеется возможность выхода в сеть Интернет с мобильных устройств посредством сети WiFi, которая установлена в читальном зале Института.

7.ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Воспитание обучающихся при освоении ими основных профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) осуществляется на основе рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы, включаемых в ОПОП.

Цель воспитательной работы – создание условий для активной жизнедеятельности обучающихся, их гражданского самоопределения, профессионального становления и индивидуально-личностной самореализации в созидательной деятельности для удовлетворения

потребностей в нравственном, культурном, интеллектуальном, социальном и профессиональном развитии.

Задачи воспитательной работы: развитие мировоззрения и актуализация системы базовых ценностей личности, приобщение к общечеловеческим нормам морали, национальным устоям и академическим традициям; воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие гражданской и социальной ответственности; воспитание положительного отношения к труду, формирование культуры и этики профессионального общения; формирование личностных качеств, необходимых для эффективной профессиональной деятельности; воспитание внутренней потребности личности в здоровом образе жизни, ответственного отношения к природной и социокультурной среде; повышение уровня культуры безопасного поведения.

Особенности и традиции Института обусловливают следующие основные направления воспитательной работы: патриотическое, гражданское, духовно-нравственное, культурно-творческое, научно-образовательное, профессионально-трудовое, волонтерское (добровольческое), экологическое, физическое. Виды деятельности обучающихся в воспитательной системе образовательной организации: проектная деятельность (как коллективное творческое дело), волонтерская деятельность, учебно-исследовательская и научно-исследовательская деятельность, досуговая, творческая и социально-культурная деятельность и др.

Воспитательный потенциал учебно-исследовательской и научно-исследовательской деятельности реализуется в процессе развития исследовательской компетентности обучающихся на протяжении всего срока их обучения в Институте. Результаты студенческой научно-исследовательской деятельности проходят апробацию в рамках научных и научно-практических конференций различного уровня, в т.ч. конференций, организованных Институтом.

Социально-культурная и творческая деятельность обучающихся реализуется при организации и проведении значимых событий и мероприятий гражданско-патриотической, научно-исследовательской, социокультурной и физкультурно-спортивной направленности. Виды творческой деятельности обучающихся в Институте: музыкальное творчество, хореографическое творчество, театральное творчество, научное творчество, медиапроекты и др.

Волонтерская деятельность обучающихся – широкий круг направлений созидательной деятельности, включающий различные формы гражданского участия. По инициативе обучающихся и при их активном участии в Институте осуществляет свою деятельность добровольческий отряд «Мы».

Реализацию Рабочей программы воспитания помогает обеспечивать взаимодействие с различными социальными институтами, субъектами воспитания. Особое значение для воспитательного процесса имеет организация практической деятельности обучающихся с целью развития

профессиональных компетенций в условиях Института и профильных учреждений и организаций.

8. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ (ОВЗ)

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с учетом индивидуальных психофизиологических особенностей.

Обучение лиц с ограниченными возможностями и инвалидов организуется как совместно с другими обучающимися на лекционных и практических занятиях, так и по индивидуальному учебному плану. Во время приемной кампании, а также во время сдачи различных форм промежуточной и государственной итоговой аттестации в Институте созданы необходимые условия для оказания технической помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья (при необходимости может быть допущено присутствие в аудитории ассистентов, сопровождающих лиц, собаки-поводыря и т.п.).

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, при необходимости, могут быть обеспечены электронными и печатными образовательными ресурсами с учетом их индивидуальных потребностей. Для реализации доступной среды при необходимости в учебном процессе могут быть задействованы документ-камера для увеличения текстовых фрагментов и изображений (для лиц с нарушениями зрения) и переносная индукционная система для слабослышащих «Исток» А2 со встроенным плеером – звуковым информатором.

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» предоставляет обучающимся с ОВЗ (по зрению) ряд возможностей для обеспечения эффективности процесса обучения. При чтении масштаб страницы сайта можно увеличить с помощью специального значка на главной странице. Можно использовать полноэкранный режим отображения книги или включить озвучивание непосредственно с сайта при помощи программ экранного доступа (например, Jaws , «Balabolka»). Скачиваемые фрагменты в формате pdf, имеющие высокое качество, могут использоваться тифлопрограммами для голосового озвучивания текстов, могут быть загружены в тифлоплееры, а также скопированы на любое устройство для комфортного чтения.

Сервис ЭБС «Цитатник» помогает пользователю извлечь цитату и автоматически формирует корректную библиографическую ссылку, что особенно актуально для лиц с ограниченными возможностями и облегчает процесс написания курсовой или выпускной квалификационной работы.

Для подготовки к занятиям обучающиеся с ОВЗ (по зрению) могут использовать мобильное приложение ЭБС «Лань», предназначенное для озвучивания текста книги. Режим доступа: электронный, приложение скачивается обучающимся самостоятельно с сайта e.lanbook.ru, необходимое условие: быть зарегистрированным в ЭБС «Лань». Используется свободно распространяемая программа экранного доступа Nvda.

Подробнее об организации доступной среды см. соответствующий раздел основной профессиональной образовательной программы.