

Министерство просвещения Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный профессионально-педагогический университет»
Институт гуманитарного и социально-экономического образования
Кафедра музыкально-компьютерных технологий

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Б1.О.06.01 «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»**

Направление подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады

Профиль программы «Эстрадно-джазовое пение»

Автор(ы): канд. пед. наук, доцент Т.А. Нежинская

Одобрена на заседании кафедры музыкально-компьютерных технологий. Протокол от «10» ноября 2022 г. №4.

Рекомендована к использованию в образовательной деятельности научно-методической комиссией института ГСЭО РГППУ. Протокол от «16» ноября 2022 г. №3.

Екатеринбург
2022

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Цель освоения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика»: формирование профессиональных компетенций студентов в области музыкальной психологии и педагогики.

Задачи:

- сформировать знание отечественных и зарубежных базовых концепций в области музыкальной психологии, методов и методик практической музыкальной психологии, принципов прогнозирования и проектирования, технологического обеспечения, организации и анализа музыкально-педагогической и коррекционной деятельности;
- сформировать знание психологии музыкальной деятельности, музыкальных способностей, музыкального творчества, музыкально-педагогического общения;
- сформировать навыки определения уровня музыкального развития учащихся, их музыкальных и творческих способностей;
- сформировать знание возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в области музыкального образования, психологических принципов музыкально-педагогической и коррекционной работы с учащимися различных возрастных групп;
- сформировать навыки психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса, психокоррекционной работы с обучающимися, практической работы по развитию их музыкальных способностей;
- сформировать знания и умения использовать современные методы и технологии диагностики музыкальных способностей;
- рассмотреть педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся в области музыкального искусства;
- сформировать готовность к эффективному взаимодействию с участниками образовательного процесса в области музыкального образования.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Музыкальная психология и педагогика» относится к обязательной части учебного плана.

Для изучения учебной дисциплины необходимы знания, умения и владения, формируемые следующими дисциплинами:

1. Психология.
2. Педагогика.
3. Возрастная физиология и психология.

Перечень учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и владения, формируемые данной учебной дисциплиной:

1. Дирижерский практикум.
2. Музыкально-исполнительский практикум.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций:

- 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.

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен:

Знать:

31. Теоретико-методологическую основу музыкальной психологии и педагогики;
32. Цель, задачи, принципы и методы музыкальной психологии и педагогики, связь музыкальной психологии и педагогики с другими науками;
33. Основные категории и понятия музыкальной психологии и педагогики;
34. Основные системы и методы в области музыкальной педагогики;
35. Психологические аспекты музыкальных явлений;
36. Актуальные проблемы музыкальной психологии и педагогики.

Уметь:

- У1. планировать образовательный процесс;
- У2. разрабатывать методические материалы;
- У3. выбирать эффективные пути для решения поставленных педагогических задач;

Владеть:

- В1. Навыками диагностической и психокоррекционной работы с учащимися;
- В2. Навыками самостоятельной работы с научной психологической и музыкально-педагогической литературой;
- В3. Современными методами и технологиями диагностики музыкальных способностей;
- В4. Навыками взаимодействия с обучающимися, их законными представителями, коллегами.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1 Объем дисциплины и виды контактной и самостоятельной работы

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач. ед. (108 час.), семестр изучения – 5, распределение по видам работ представлено в табл. № 1.

Таблица 1. Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ

Вид работы	Форма обучения
	очная
	Семестр изучения
	5 сем.
Кол-во часов	
Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану	108
Контактная работа, в том числе:	54
Лекции	18
Практические занятия	36
Самостоятельная работа студента	54
Промежуточная аттестация, в том числе:	
Экзамен	5 сем.

4.2 Содержание и тематическое планирование дисциплины

Таблица 2. Тематический план дисциплины

Наименование разделов и тем дисциплины (модуля)	Сем.	Всего, час.	Вид контактной работы, час.			СРС
			Лекции	Практ. занятия	Лаб. работы	
1. Музыкальная психология как наука. Предмет и методы музыкальной психологии. История развития музыкальной психологии	5	13	2	4	-	7
2. Психология и педагогика музыкальной деятельности	5	15	3	5	-	7
3. Познавательные процессы в деятельности музыканта	5	13	2	4	-	7
4. Индивидуально-психологические свойства личности музыканта	5	15	3	5	-	7

5. Психология музыкально-педагогического общения	5	12	2	4	-	6
6. Психология и педагогика художественного творчества	5	14	2	5	-	7
7. Арт-терапия и музыкотерапия	5	12	2	4	-	6
8. Проблемы музыкальной психологии в музыкальном воспитании и образовании	5	14	2	5	-	7

4.3 Содержание разделов (тем) дисциплин

Раздел 1. Музыкальная психология как наука. Предмет и методы музыкальной психологии. История развития музыкальной психологии

Проблемы музыкальной психологии. Понятие музыкальной психологии как науки и как учебного предмета. Взаимосвязь музыкальной психологии с другими науками. Педагогический, музыкально-теоретический, социологический, собственно психологический и медицинский аспекты музыкальной психологии. Комплексный и системный методологический подход. Многообразие методов музыкальной психологии. Интроспекция, лабораторный эксперимент и измерение, конкретные методы (интервьюирование, анкетирование, тестирование). Применение в музыкальной психологии методов эстетики, педагогики, музыковедения, методов естественных и точных наук.

История развития музыкальной психологии. «Учение о слуховых ощущениях как физиологическая основа теории музыки» Г. Гельмгольца как первая книга по музыкальной психологии. Идеи В. Штумпфа, М. Майера, В. Келера, Э. Курта, Р. Мюллер-Фреенфельса, Д. Марселла, К. Сишора, М. Шена, Г. Ревеша. Исследования социально-психологических факторов музыкальной деятельности и музыкальных способностей (работы Ландина, Мейера, П. Фарнсфорта, А. Веллека и др.). Разработка психологических основ музыкального воспитания в трудах П. Михель, Е. Гордона и др. Исследования по музыкальной психологии Дж. Дейвиса, Б. Душека, Дж. Доуленга, Д. Дьюч и др. Основные направления исследований в области музыкальной психологии. Становление музыкальной психологии в России. Труды П. Сокальского, С. Майкапара, С. Беляевой-Экземплярской, Е. Мальцевой, Г.П. Прокофьева, А.В. Винницкого, и др. Значение деятельности Б.М. Теплова в развитии музыкальной психологии. Изучение музыкально слуха Н. Гарбузовым, психологии музыкального восприятия (А. Костюк, Е. Назайкинский, В. Белобородова, Г. Ригина, Ю. Алиев, В. Медушевский и др.). Проблемы музыкальной психологии в трудах ученых А. Готсдинера, В. Петрушина, Г. Цыпина и др.

Раздел 2. Психология и педагогика музыкальной деятельности

2.1 Личность и деятельность музыканта.

Сущность музыкальности. Особенности личности музыканта. Основные признаки личности выдающихся музыкантов. Формирование личности. Движущие силы личности музыканта. Понятие музыкальной деятельности. Виды

деятельности музыканта. Детская игра и игра музыканта. Формирование навыка. Роль самосознания для развития деятельности музыканта.

2.2. Психология музыкального исполнительства.

Историко-психологический аспект исполнительства. Психологические проблемы интерпретации музыкального произведения. Общие психологические качества музыканта. Понятия артистизма и эстрадной выдержки. Психологические аспекты подготовки к публичному выступлению. Психотерапевтические приемы саморегуляции музыканта-исполнителя.

Раздел 3. Познавательные процессы в деятельности музыканта

3.1. Ощущения.

Ощущения в деятельности музыканта. Слуховые, тактильные, двигательные, метроритмические, вибрационные ощущения, ощущения от обертонов. Порог ощущения. Взаимодействия музыкальных ощущений. Процесс сенсбилизации и синестезии. Мелодический, полифонический, гармонический, темброво-динамический слух. Музыкально-слуховые представления и внутренний слух.

3.2. Музыкальное восприятие.

Психологические механизмы музыкального восприятия. Физиологические механизмы музыкального восприятия. Социально-психологические факторы музыкального восприятия. Уровни и свойства восприятия музыки. Восприятие мелодии, гармонии, времени в музыке. Значение музыкального восприятия для эмоционального и интеллектуального развития человека. Музыкальное восприятие и возраст. Основные стадии формирования музыкального восприятия. Развитие музыкального восприятия.

3.3. Внимание в деятельности музыканта.

Виды, функции и свойства внимания. Связь внимания с особенностями нервной системы, способностями, опытом работы, индивидуально-типологическими особенностями человека. Внимание в деятельности музыканта-исполнителя. Приемы развития внимания музыканта.

3.4. Музыкальная память.

Компоненты, структура и основные виды музыкальной памяти. Двигательная, эмоциональная, слуховая, зрительная, логическая музыкальная память. Приемы работы над запоминанием музыкального произведения.

3.5. Музыкальное воображение.

Виды и функции воображения. Связь музыкального воображения с жизненным опытом музыканта. Приемы развития музыкального воображения.

3.6. Особенности музыкального мышления.

Виды музыкального мышления. Основные параметры музыкального мышления. Проявления музыкального мышления в различных видах музыкальной деятельности. Логика развития музыкальной мысли в музыкальном произведении. Развитие музыкального мышления.

Раздел 4. Индивидуально-психологические свойства личности музыканта

4.1. Психология музыкальных способностей.

Классификации музыкальных способностей. Классификация музыкальных способностей Б.М. Теплова. Изучение проблемы музыкальных способностей в работах Л.А. Баренбойма, А.Н. Сохора, Н.Е. Ветлугиной, М.Г. Арановского, Г.М. Цыпина. Концепция музыкальности К.В. Тарасовой. Работы М.С. Старчеус и Д.К. Кирнарской. Основные музыкальные способности – музыкальный слух, чувство музыкального ритма, музыкальная память, музыкальный интеллект. Понятия внутреннего, абсолютного, архитектурного слуха. Сенсорные и интеллектуальные музыкальные способности. Музыкальность как концентрация эмоционального и интеллектуального начал. Понятие и структура музыкальной одаренности. Virtuозная и артистическая одаренность. Филогенетическая и мультипликативная модель таланта. Нейропсихология таланта и творческое вдохновение. Феномен музыкального вундеркинда.

4.2. Темперамент и характер.

Характеристика типов и свойств темперамента. Типология характеров. Отражение в творчестве композитора его характера.

4.3. Эмоции и чувства.

Взаимоотношения эмоций и чувств. Эмоции в музыкальном произведении. Выявление эмоционального состава музыкального произведения.

4.4. Воля.

Волевая регуляция поведения. Оптимальное концертное состояние. Приемы психологической подготовки музыканта к концертному выступлению.

Раздел 5. Психология музыкально-педагогического общения

Особенности взаимоотношений учителя и ученика. Педагогические стили и уровни общения. Учет социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся в работе педагога. Психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. Современные методы и технологии обучения и диагностики, используемые для социализации и профессионального самоопределения обучающихся. Анализ коммуникационного взаимодействия с помощью метода транзактного анализа Э. Берна. Формирование мотивации достижения. Влияние личности педагога-музыканта на учеников. Музыкальный коллектив и его руководитель. Этапы развития коллектива. Управление музыкальным коллективом.

Раздел 6. Психология и педагогика художественного творчества

Источник и закономерности развития творческой активности в онтогенезе. Личность как субъект творчества. Понятие творческого продукта. Исследования творческих процессов. Роль знаний, умений и навыков в творческом процессе. Природа художественного творчества. Искусство как способ реализации творческой активности. Особенности творческого процесса композитора и исполнителя. Индивидуальные методы работы композитора.

Раздел 7. Арт-терапия и музыкотерапия

Феномен групповой арт-терапии. Функции арт-терапии. Факторы психотерапевтического воздействия в арт-терапии. Арт-терапевтический процесс и его системное описание. Формы групповой арт-терапии – студийная открытая группа, динамическая (аналитическая) группа, тематическая группа. Психодинамические модели групповой арт-терапии. Семейный системный подход, теория игровой психотерапии, клиент-центрированный подход, клинический подход, холистическое направление, теория танцевально-двигательной терапии и драматерапии и др.

Понятие музыкотерапии. Психофизиологическое воздействие музыки на человека. Активная и рецептивная формы музыкотерапии. Механизмы коррекционного воздействия музыкотерапии. Использование музыкотерапии в коррекции сенсомоторных и когнитивных нарушений. Организация психокоррекционной работы в образовательном учреждении.

Раздел 8. Проблемы музыкальной психологии в музыкальном воспитании и образовании

Проблема определения музыкальных способностей. Методики диагностики и тестирования музыкальных способностей. Требования к проведению диагностики и тестированию музыкальных способностей. Проблема развития музыкальных способностей. Детское музыкальное творчество. Приемы развития музыкального творчества детей. Обучение творчески одаренных детей. Психология различных видов музыкальной деятельности. Мотивация музыкальной деятельности.

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Для изучения дисциплины используются различные образовательные технологии:

1. Технологии проведения занятий в форме диалогового общения, которые переводят образовательный процесс в плоскость активного взаимодействия обучающегося и педагога. Обучающийся занимает активную позицию и перестает быть просто слушателем семинаров или лекций. Технологии представлены: групповыми дискуссиями, конструктивный совместный поиск решения проблемы, тренинг (микрообучение и др.), ролевые игры (деловые, организационно-деятельностные, инновационные, коммуникативные и др.).

2. Для организации процесса обучения и самостоятельной работы используются информационно-коммуникационные образовательные технологии, представленные в виде педагогических программных средств и электронной информационно-образовательной среды (ЭИОС). Технологии расширяют возможности образовательной среды, как разнообразными программными средствами, так и методами развития креативности обучаемых. К числу таких программных средств относятся моделирующие программы, поисковые,

интеллектуальные обучающие, экспертные системы, программы для проведения деловых игр.

3. Технология обучения в сотрудничестве применяются при проведении семинарских, практических и лабораторных занятий, нацелены на совместную работу в командах или группах и достижение качественного образовательного результата.

4. При реализации образовательной программы с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения:

- состав видов контактной работы по дисциплине (модулю), при необходимости, может быть откорректирован в направлении снижения доли занятий лекционного типа и соответствующего увеличения доли консультаций (групповых или индивидуальных) или иных видов контактной работы;

- информационной основой проведения учебных занятий, а также организации самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) являются представленные в электронном виде методические, оценочные и иные материалы, размещенные в электронной информационно-образовательной среде (ЭИОС) университета, в электронных библиотечных системах и открытых Интернет-ресурсах;

- взаимодействие обучающихся и педагогических работников осуществляется с применением ЭИОС университета и других информационно-коммуникационных технологий (видеоконференцсвязь, облачные технологии и сервисы, др.);

- соотношение контактной и самостоятельной работы по дисциплине (модулю) может быть изменено в сторону увеличения последней, в том числе самостоятельного изучения теоретического материала.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1 Основная литература

1. Баренбойм, Л.А. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Л.А. Баренбойм. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2017. — 340 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/91060>. — Загл. с экрана.

2. Коновалов, А. А. Педагогические технологии в музыкально-компьютерной деятельности студентов : монография / А. А. Коновалов, Н. И. Буторина ; [рец.: И. М. Красильников, О. В. Тарасюк] ; Рос. гос. проф.-пед. ун-т. - Екатеринбург : Издательство РГППУ, 2020. - 158 с. : рис., табл. - URL: <https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/32327>.

3. Арановская, И. В. Профессиональное развитие педагога-музыканта в условиях музыкально-исполнительской деятельности : учебное пособие / И. В. Арановская, Г. Г. Сибирякова. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 114 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79667.html>.

4. Лагутин А. И. Методика преподавания музыкальной литературы в детской музыкальной школе: учебное пособие / Лагутин А. И. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 176 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/113176>.

5. Сохор А. Н. Музыка как вид искусства: учебное пособие / Сохор А. Н. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 128 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/107022>.

6. Байбикова Г. В. Основы музыкально-педагогического общения: учебно-методическое пособие / Байбикова Г. В. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 132 с. — Режим доступа: <http://e.lanbook.com/book/110857>.

6.2 Дополнительная литература

1. Горбунова, И.Б. Музыкальный инструмент для каждого ребенка. Инновационная образовательная программа обучения музыке в общеобразовательной школе: Учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : РГПУ им. А. И. Герцена, 2012. — 17 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/5571>. — Загл. с экрана.

2. Музыкальная педагогика и исполнительство. Проблемы, суждения, мнения: Учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Прометей», 2016. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/96753>. — Загл. с экрана.

3. Цыпин, Г.М. Музыкальная педагогика и исполнительство [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : Издательство «Прометей», 2011. — 404 с. — Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/3824>. — Загл. с экрана.

4. Павлов Е.И. Музыка и обучение ребенка [Электронный ресурс] / Е.И. Павлов, Ж.М. Глозман. — Электрон. текстовые данные. — Саратов: Вузовское образование, 2013. — 122 с. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11249.html>. — ЭБС «IPRbooks»

5. Цытович, В.И. Традиции и новаторство. Вопросы теории, истории музыки и музыкальной педагогики : учебное пособие / В.И. Цытович. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2018. — 320 с. — ISBN 978-5-8114-2412-2. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/103888>

6. Ильина, Е. Р. Музыкально-педагогический практикум : учеб. пособие для вузов [Гриф УМО] / Е. Р. Ильина. - Москва : Академический проект : Альма Матер, 2008. - 415 с.

7. Музыкальная психология и психология музыкального образования: теория и практика : учебник для вузов / Г. М. Цыпин [и др.] ; под ред. Г. М. Цыпина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Академия, 2011. - 383 с.

8. Осеннева М. С. Теория и методика музыкального воспитания : учебник для вузов по направлению подготовки «Педагогическое образование» [Гриф УМО] / М. С. Осеннева. - 3-е изд., стер. - Москва : Академия, 2014. - 264 с. [и предыдущие издания]

9. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества : учебник / Т. И. Бакланова. — 5-е, стер. — Санкт-Петербург : Планета музыки, 2020. — 160 с. — ISBN 978-5-8114-5047-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/133820>

6.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Интернет-ресурсы:

1. Федеральный центр образовательного законодательства. Режим доступа: <https://fcoz.ru/>
2. Музыкальная энциклопедия. Режим доступа: <http://www.music-dic.ru/karta.html>
3. Научная электронная библиотека. Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>

Программное обеспечение:

1. Операционная система Windows.
2. Офисная система Office Professional Plus.

Информационные системы и платформы:

1. Система дистанционного обучения «Moodle».
2. Информационная система «Таймлайн».
3. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room».

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Перечень материально-технического обеспечения для реализации образовательного процесса по дисциплине:

1. Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа.
2. Учебная аудитория для проведения занятий семинарского (практического) типа, проведения групповых и индивидуальных консультаций, проведения текущего контроля и промежуточной аттестации с фортепиано.
3. Помещения для самостоятельной работы.

