

Государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный институт искусств имени П.И. Чайковского»
(ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»)

Рабочая программа дисциплины
Б1.Б.Д38 МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ

по направлению подготовки
53.03.01 Музыкальное искусство эстрады
(уровень бакалавриата)

Профиль
Эстрадно-джазовое пение

Квалификация
Концертный исполнитель. Солист ансамбля. Преподаватель

Уровень образования – высшее образование
Форма обучения – очная
Нормативный срок обучения – 4 года

Челябинск 2020

Рабочая программа дисциплины «Музыкальная педагогика и психология» разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования направления подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады ГБОУ ВО «ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского»/ Челябинск, 2020.

Разработчик: Постовалова А.И., кандидат психологических наук, доцент кафедры СГиППД ЮУрГИИ им. П.И. Чайковского.

Утверждена на заседании Учебно-методического совета

Протокол № 1 от «27» августа 2020 г.

1. Паспорт программы учебной дисциплины

1.1. Пояснительная записка

1.1.1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины

Целью настоящего курса является формирование профессионально направленной личности, подготовленной к решению психолого-педагогических задач, возникающих в профессиональной творческой деятельности музыканта-исполнителя, музыканта-педагога.

Основные задачи курса:

- сформировать базовые представления и комплекс теоретических знаний по предмету;
- сформировать представление о сущности психологических механизмов творческого процесса, видах музыкальной деятельности и личностных качествах музыканта;
- развить умение использовать психологические основы обучения и воспитания в профессиональной деятельности будущих музыкантов-педагогов и музыкантов-исполнителей.

1.1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы

Дисциплина Б1.Б.Д38 «Музыкальная педагогика и психология» является дисциплиной обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования подготовки студентов по направлению 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады (уровень бакалавриата).

Учебная дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» является основой для изучения дисциплин, связанных с методикой преподавания специальных профильных дисциплин.

1.1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование следующих **универсальных компетенций**:

- способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (**УК-1**);
- способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде (**УК-3**);

общефессиональных компетенций:

- способность планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (**ОПК-3**).

1.1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины студент должен:

Знать:

- основные закономерности взаимодействия человека и общества,
- этапы исторического развития человечества;
- основные философские категории и проблемы человеческого бытия;
- принципы поиска методов изучения произведения искусств;
- терминологию дисциплины;
- психологию общения, методы развития личности и коллектива;
- приемы психической регуляции поведения в процессе музыкального обучения;
- этические нормы профессионального взаимодействия в коллективе;
- механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей;
- различные системы и методы музыкальной педагогики;
- приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке;
- принципы разработки методических материалов;

Уметь:

- анализировать социально и личностно-значимые философские проблемы;
- осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
- «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений;
- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам;
- использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;
- критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию;
- применять системный подход в профессиональной деятельности;
- работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;
- понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации;

- реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений;

создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду;

- находить эффективные пути для решения педагогических задач;

Владеть:

- технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний;

- навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля;

- общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).

- навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;

- навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

- системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками;

- системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

Перечень формируемых в результате изучения дисциплины компетенций и индикаторов их достижения

Код и наименование компетенции	Наименование индикатора достижения компетенции
Универсальные компетенции	
УК-1. Способность осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач	Знать: <ul style="list-style-type: none"> - основные закономерности взаимодействия человека и общества, - этапы исторического развития человечества; - основные философские категории и проблемы человеческого бытия; - принципы поиска методов изучения произведения искусств; - терминологическую систему; Уметь: <ul style="list-style-type: none"> - анализировать социально и личностно-значимые философские проблемы; - осмысливать процессы, события и явления мировой истории в динамике их развития руководствуясь принципами научной объективности и историзма; - «мыслить в ретроспективе» и перспективе будущего времени на основе анализа исторических событий и явлений; - формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам; - использовать полученные теоретические знания о человеке, обществе, культуре, в учебной и профессиональной деятельности;

	<ul style="list-style-type: none"> - критически осмысливать и обобщать теоретическую информацию; - применять системный подход в профессиональной деятельности; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - технологиями приобретения, использования и обновления социо-гуманитарных знаний; - навыками рефлексии, самооценки, самоконтроля; - общенаучными методами (компаративного анализа, системного обобщения).
<p>УК-3. Способность осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> - психологию общения, методы развития личности и коллектива; - приемы психической регуляции поведения в процессе обучения музыке; - этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом; - механизмы психологического воздействия музыки на исполнителей и слушателей; <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом; - понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели; - навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива; - системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками.
Общепрофессиональные компетенции	
<p>ОПК-3. Способность планировать учебный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач.</p>	<p>Знать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – различные системы и методы музыкальной педагогики; – приемы психической регуляции поведения и деятельности в процессе обучения музыке; - принципы разработки методических материалов <p>Уметь:</p> <ul style="list-style-type: none"> – реализовывать образовательный процесс в различных типах образовательных учреждений; - создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образовательную среду; - находить эффективные пути для решения педагогических задач; <p>Владеть:</p> <ul style="list-style-type: none"> - системой знаний о сфере музыкального образования, сущности музыкально-педагогического процесса, способах построения творческого взаимодействия педагога и ученика.

1.1.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Институт располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов подготовки обучающегося и соответствующих санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Необходимый для реализации дисциплины перечень учебных аудиторий, специализированных кабинетов и материально-технического обеспечения включает в себя:

- библиотеку, читальный зал, фонотеку;
- учебные аудитории для групповых занятий;
- учебные аудитории для индивидуальных занятий.

Институт располагает специальной аудиторией, оборудованной персональными компьютерами. При использовании электронных изданий каждый обучающийся обеспечивается рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучаемых дисциплин.

При использовании электронных изданий институт обеспечивает каждого обучающегося во время самостоятельной подготовки рабочим местом в компьютерном классе с выходом в интернет, в соответствии с объемом изучаемых дисциплин в объеме не менее двух часов на человека в неделю.

Материально-техническое обеспечение дисциплины составляют компьютеры, мультимедийные средства, материалы методического фонда кафедры и факультета, ресурсы библиотеки и образовательного портала ЮУрГИИ, Интернет-ресурсы, раздаточный материал и т.д.

1.1.6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины

Дисциплина «Музыкальная педагогика и психология» обеспечивается необходимой учебно-методической документацией и материалами. Содержание дисциплины представлено в локальной сети образовательного учреждения.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, содержащей издания по изучаемой дисциплине. При этом обеспечена возможность осуществления одновременного индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной, учебно-методической и научной литературы. Литература набирается из расчета не менее 1 экземпляра на четырех обучающихся. Период издания – последние 5-10 лет. Кроме того, обучающиеся обеспечиваются аудио-видео фондами, мультимедийными материалами, отражающими содержание дисциплины.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебной литературы, включает справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети интернет.

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными ОУ и учреждениями культуры осуществляется с соблюдением требований законодательства Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности.

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда или электронным базам периодических изданий.

1.1.7. Перечень информационных технологий, используемых при освоении дисциплины

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины

1. **Рукопт**[Электронный ресурс]: вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОПТ». – Москва, 2010–Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>.

2. Издательство **Лань** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL:<http://e.lanbook.com/>.

3. **Юрайт** [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL:<https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>.

4. **Единоеокнодоступа к образовательным ресурсам**[Электронный ресурс] : информационная система / ФГАУ ГНИИ ИТТ «Информика». – Москва, 2005-2017. – Режим доступа: <http://window.edu.ru/> ,свободный.

5. **eLIBRARY.RU** [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>,свободный доступ к полным текстам ряда российскихжурналов/.

6. **Российское образование** [Электронный ресурс] : федеральный портал / ФГАУ ГНИИ ИТТ«Информика». – Москва, 2002 - Режим доступа: <http://www.edu.ru/>свободный.

Перечень лицензионного программного обеспечения

1. Windows XP(7)
2. Microsoft Office 2007(2010)
3. Антивирус Kaspersky Endpoint Security

Перечень информационно-справочных систем:

1. Электронный справочник «Информо» <http://www.informio.ru/>
2. Электронный каталог Библиотеки ЮУрГИИ

1.1.8. Объем дисциплины

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, общий объем часов 108, в том числе:

- лекции – 54 часа;
- групповые практические занятия – 16 часов;
- самостоятельная работа – 38 часов.

Итого: контактная работа – 70 часов.

Время изучения дисциплины – 1,2 семестры.

Форма промежуточного контроля – зачет. Семестр – 2.

1.2. Структура и содержание учебной дисциплины

1.2.1. Тематический план: разделы дисциплины, виды учебной работы, объем занятий и формы контроля

№ п/п	Наименование разделов, тем дисциплины	Объем в часах по видам работы					Формы контроля успеваемости
		Всего	Лекционных	Семинарских	Лабораторных	Самостоятельная работа	
1.	Введение в музыкальную психологию						
1.1.	Объект, предмет, задачи и методы музыкальной психологии	3	2			1	Текущий контроль знаний
1.2.	Исторические аспекты становления музыкальной психологии	5	2	2		1	Текущий контроль знаний Семинар
2.	Познавательные процессы в деятельности музыканта						
2.1.	Общая характеристика музыкального восприятия	5	2	2		1	Текущий контроль знаний Семинар

2.2.	Внимание в музыкально-исполнительской деятельности	3	2			1	Текущий контроль знаний
2.3.	Музыкальное мышление и музыкальный образ	7	4	2		1	Текущий контроль знаний Семинар
3.	Психология музыкальных способностей						
3.1.	Общая характеристика музыкальных способностей	7	4	2		1	Текущий контроль знаний Тестирование
3.2.	Сущность и структура музыкальности	4	2			2	-//-
3.3.	Музыкальный слух как функциональная система	4	2			2	-//-
3.4.	Музыкально-ритмическое чувство	4	2			2	-//-
3.5.	Координационные способности	4	2			2	-//-
3.6.	Музыкальная память	4	2			2	-//-
4.	Психология музыкальной деятельности						
4.1.	Психофизиологические основы формирования исполнительской техники	4	4			2	Текущий контроль знаний Тестирование
4.2.	Психологический анализ эстрадного волнения	4	4			2	Текущий контроль знаний Семинар
4.3.	Психологические особенности дирижерской деятельности	6	4			2	Текущий контроль знаний Тестирование
4.4.	Психологические особенности ансамблевого исполнения	10	4	4		2	-//-
4.5.	Сочинение музыки. Психология композиторского творчества	6	4			2	-//-
4.6.	Педагогическая деятельность музыканта: педагогические способности	8	4	2		2	Текущий контроль знаний Семинар
5.	Дидактика (теория музыкального обучения)						
5.1.	Методологические основы музыкальной педагогики	4	2			2	Текущий контроль знаний
5.2.	Обучение как педагогический процесс. Содержание образования	6	4			2	Текущий контроль знаний Семинар

5.3.	Принципы обучения	4	2			2	Текущий контроль знаний Тестирование
5.4.	Методы и средства обучения	8	4	2		2	Текущий контроль знаний Тестирование
5.5.	Формы организации обучения	4	2			2	Текущий контроль знаний Тестирование
ИТОГ О		108	54	16		38	

1.2.2. Содержание лекционных занятий

РАЗДЕЛ 1. ВВЕДЕНИЕ В МУЗЫКАЛЬНУЮ ПСИХОЛОГИЮ

Тема 1. Объект, предмет, задачи и методы музыкальной психологии

Психология музыкальной деятельности как прикладная отрасль музыкальной психологии. Связь музыкальной психологии с философией, эстетикой, музыкальной акустикой, психофизиологией, педагогикой, общей и дифференциальной психологией, социологией.

Предмет изучения – закономерности формирования различных свойств, психических процессов и интегральных качеств личности в связи с использованием музыки в различных видах деятельности. Основные задачи психологии музыкальной деятельности, заключающиеся в исследовании специфики каждого вида музыкальной деятельности в социально-психологическом и профессиональном аспектах.

Специфические методы исследования и затруднения, связанные с адаптацией методов общей, экспериментальной психологии, психофизиологии, электрофизиологии, психоакустики к области психологии музыкальной деятельности.

Тема 2. Исторические аспекты становления музыкальной психологии

Эмпирический путь развития музыкальной психологии. Учения древнегреческих философов о воздействии музыки на человека. Учение о катарсисе Аристотеля как первая предпосылка возникновения музыкотерапии. Учение об эвритмии Пифагора. Философско-религиозные воззрения на возможности мажорной и минорной музыки в древневосточных цивилизациях.

Развитие музыкальной психологии в средние века. Синкретизм музыкальной психологии, музыкальной эстетики и теории музыки в трудах Амвросия, Августина, Боэция, Кассиодора, Царлино, Гвидо Аретинского.

Экспериментальный путь развития музыкальной психологии (XIX в.). Открытия в области естествознания, положившие начало развитию собственно музыкальной психологии как науки. Основной психический закон Э. Вебера-Г. Фехнера о взаимосвязи между силой звукового раздражителя и интенсивностью вызванного им ощущения. Работы Г. Гельмгольца, Ф. Дондерса о познаваемости психических явлений и о возможности их изучения объективными методами. Первые теоретические работы в области музыкальной психологии.

Исследования К. Штумпфа, Г. Ревеша, К. Сишора, посвященные изучению консонанса и диссонанса и возникновение «эры тонпсихологии». Влияние гештальтпсихологии на развитие науки (работы Э. Курта, А Веллека). Первые отечественные исследования в области музыкальной психологии.

Развитие музыкальной психологии в конце XX столетия. Основные направления музыкальной психологии.

Раздел 2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУЗЫКАНТА

Тема 1. Общая характеристика музыкального восприятия

Музыкальное восприятие как социокультурная и психолого-педагогическая проблема. Апперцепционная обусловленность музыкального восприятия (работы Е.В. Назайкинского).

Современные представления о сущности музыкального восприятия.

Типы музыкального восприятия: интрамузыкальное и экстрамузыкальное. Особенности восприятия композитора, исполнителя, слушателя. Общие закономерности восприятия музыки.

Уровни восприятия музыки: уровень мотивов; уровень фраз, предложений, периода; уровень произведения.

Психофизиологические особенности мозга человека (левое и правое полушарие) и их функции в восприятии музыки.

Тема 2. Внимание в музыкально-исполнительской деятельности

Внимание как психологическая категория. Основные свойства и виды внимания. Взаимосвязь внимания и контроля в исполнительской деятельности музыканта. Виды контроля, задействованные в музыкально-исполнительской деятельности.

Тема 2.3. Музыкальное мышление и музыкальный образ

Общее понятие о музыкальном мышлении. Исследования проблемы музыкального мышления в работах Г.М. Цыпина, Б.В. Асафьева, Л.А. Мазеля, М.Г. Арановского, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского.

Нейрофизиологические особенности музыкального мышления (правополушарное и левополушарное мышление музыканта). Временная природа музыкального мышления. Стадии осмысления структуры

музыкального произведения: синкретиз; анализ; синтез. Феномен «интонационного свертывания» (В.В. Медушевский) в сознании слушателя, исполнителя, композитора.

Единство восприятия, мышления и воображения в музыкальной деятельности.

Понятие о гностической функции эмоций при возникновении музыкального образа.

Эмоции как эффективный способ отражения и переработки воспринимаемой музыки, достигающей действительности мышления. Содержание эмоции: своеобразное переживание своего "Я", механизм отражения, художественно-творческий способ мышления, регулятор поведения. Роль эмоции в осознании себя как личности и эффективном ориентировании в окружающем мире, адекватная мышлению, но в особой невербализуемой форме.

Понятие о материальной, психофизиологической основе музыкального образа.

Структура музыкального образа. Вербализация и осознание музыкального образа.

Опора музыкальных образов и музыкального мышления на сознательные, бессознательные и эмоциональные процессы. Роль последовательных (сукцессивных), возвратных (саккадических) и одновременных (симультанных) мыслительных операций в их осуществлении.

Направления изучения музыкальных образов и музыкального мышления: логика построения и восприятия музыкальных произведений и анализ психических процессов.

Роль личностных и профессиональных качеств и установок человека в музыкальном восприятии и мышлении.

РАЗДЕЛ 3. ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ

Тема 3.2. Сущность и структура музыкальности

Музыкальность как особенность музыкальной одаренности.

Признаки музыкальности. Б.М. Теплов о способности переживания музыки как "выражении некоторого содержания", о дифференцированном восприятии музыкальной ткани, о музыкальной впечатлительности.

Концепции истолкования музыкальности (Г. Ревеш, С. Надель, Ю. Майнуоринг, К. Ламп, Н. Кейт, Г. Кениг, М.С. Старчеус, В.И. Петрушин и др.).

Музыкальность как индивидуально-психологическая характеристика личности, определяющаяся сочетанием способностей, синтезом склонностей и способностей. Б.В. Асафьев об образовании "тон-ячеек".

Феномен амузии.

Тема 3.3. Музыкальный слух как функциональная система

Первые исследования, посвященные музыкальному слуху (работы Г. Гельмогльца, К. Штумпфа, Э. Курта, Г. Сишора, Г. Ревеша). Качественные проявления музыкальных звуков: высота, громкость, окраска и длительность.

Понятие о музыкальном слухе. Качественные характеристики музыкального слуха.

Виды музыкального слуха: звуковысотный; темброво-динамический;; мелодический; гармонический; внутренний; относительный; абсолютный; полифонический; архитектурный. Классификация видов музыкального слуха В.В. Медушевского.

Психологическое различие видов слуха и роль каждого из них в структуре музыкальной одаренности. Причины разнообразия видов музыкального слуха.

Музыкальный слух как целостная функциональная многосоставная система со сложной иерархической структурой, состоящей из взаимосвязанных между собою уровней.

Количественный и качественный критерии функционирования музыкального слуха. Уровни функционирования, структура и характеристика музыкально-слуховой системы.

Тема 3.4. Музыкально-ритмическое чувство

Понятие о ритме. Соотношение акцента и ритма.

Уровни функционирования музыкально-ритмической системы.

Виды метроритма: микродлительности; тактирование-метр; ритмическая организация составных частей музыкального сочинения – ритм; темп исполнения музыкального сочинения – темп.

Функции музыкально-ритмической системы. Характеристика уровней, их психологические особенности.

Понятие о музыкально-ритмическом чувстве. Значение "ритмического слуха" как составной части музыкальной одаренности в восприятии, переживании, воспроизведении (исполнении) и сочинении музыки.

Этапы становления музыкально-ритмических способностей в онтогенезе. Современные психолого-педагогические исследования музыкально-ритмического чувства (работы М.А. Румер, Н.А. Ветлугиной, Г.А. Ильиной, К.В. Тарасовой).

Концепции развития чувства ритма крупнейших западных и отечественных психологов и педагогов.

Тема 3.5. Координационные способности

Понятие о координационных способностях.

Сенсомоторные акты как составная часть сложных психомоторных действий.

Структура человеческих движений. Музыкально-познавательные и музыкально-исполнительские движения.

Компоненты движения: силовой, пространственный и временной.

Исполнительские движения: пальцевая, кистевая активность, посадка и постановка рук. Значение координации движений. Понятие о степени свободы верхних конечностей человека. Значение двусторонней связи между рукой и мозгом.

Понятие об идеомоторном акте.

Проблема структуры и содержания психомоторики в науке (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Н.А. Розе и др.).

Теория Н.А. Бернштейна о многоуровневом и иерархическом построении движений. Формирование координационных способностей.

Достижения современной электрофизиологии, психофизиологии и инженерной психологии и их вклад в изучение психомоторики музыкантов-исполнителей.

Признаки музыкально-двигательной одаренности. Феномен «комплекса виртуоза».

Тема 3.6. Музыкальная память

Понятие о музыкальной памяти. Структура профессиональной памяти. Память комплексная и "полифоническая". Виды музыкальной памяти: конструктивно-логическая; эмоционально-образная; слуховая; зрительная; моторная.

Понятие о доминирующем виде памяти. Индивидуальные особенности памяти.

Закономерности мнемических процессов. Фазы запоминания – «круги памяти» (В.Ю. Григорьев)

Требования к памяти исполнителя. Истоки формирования и развития музыкальной памяти.

РАЗДЕЛ 4. ПСИХОЛОГИЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Тема 4.1. Психофизиологические основы формирования исполнительской техники

Общее представление о психофизических основах формирования исполнительской техники. Определения музыкальных знаний, умений, музыкально-исполнительского навыка. Роль учебной и практической деятельности в формировании знаний, умений и навыков. Функции умений. Функции навыков. Совершенствование умений и овладение навыками как путь к мастерству и творчеству. Роль сознания в выполнении навыка. Концепции, объясняющие физиологический механизм навыка. Простые и сложные формы навыков. Психологические задачи работы над музыкально-исполнительским навыком. Процесс формирования музыкально-исполнительского навыка. Структура процесса образования навыка (Н.А. Бернштейн, Н.А. Крестовников,

Т.Г. Егоров, Е.В. Гурьянов, К.Е. Платонов). Фазы процесса образования навыка (А.Л. Готсдинер): установочная, аналитическая, синтезирующая, оперативно-стабилизирующая. Значение овладения музыкально-исполнительскими навыками. Понятие о психомоторике. Сенсомоторные акты как составная часть сложных психомоторных действий. Структура человеческих движений. Музыкально-познавательные и музыкально-исполнительские движения. Соотношение работы центральной нервной системы и периферии в реализации исполнительского движения.

Компоненты движения: силовой, пространственный и временной. Исполнительские движения: пальцевая, кистевая активность, посадка и постановка рук. Значение координации движений. Понятие о степени свободы верхних конечностей человека. Значение двусторонней связи между рукой и мозгом.

Понятие об идеомоторном акте. Проблема структуры и содержания психомоторики в науке (Н.А. Бернштейн, П.К. Анохин, Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, Н.А. Розе и др.).

Теория Н.А. Бернштейна о многоуровневом и иерархическом построении движений. Формирование психомоторных способностей. Достижения современной электрофизиологии, психофизиологии и инженерной психологии и их вклад в изучение психомоторики музыкантов-исполнителей

Мышечные зажимы. Кратчайшие пути формирования системы исполнительских движений.

Тема 4.2. Психологический анализ эстрадного волнения

Концертное исполнение как основная форма общения между исполнителем и слушателем.

Опосредствованные способы общения. Особенности публичного выступления: непосредственный контакт исполнителя со слушателем, "массовое заражение", состояние волнения или стресса у исполнителя.

Вегетативные изменения в организме исполнителя. Необходимость овладения управлением собой и подчинением волнения своим художественным задачам.

Исследования предстартовых состояний спортсменов (А.Ц. Пуни): состояние боевой готовности, состояние "стартовой лихорадки", состояние "стартовой апатии". Предконцертные состояния музыкантов-исполнителей: волнение-подъём, волнение-паника и волнение-апатия. Связь между типом высшей нервной деятельности и эстрадным волнением (особенно в детском и юношеском возрасте).

Пять фаз эстрадного волнения, связанного с концертным выступлением: длительное предконцертное состояние, непосредственное предконцертное состояние, короткий промежуток между объявлением и началом исполнения, начало исполнения, артистического общения с публикой и борьба со своим негативным состоянием, состояние после концерта - сильнейшее желание услышать отзыв о своём выступлении.

Причины и следствия эстрадного волнения. Роль общества и информации в формировании личности. Значение коллектива в формировании самооценки.

Понятие об уровне притязаний. Необходимость приспособления играющего к особым условиям концертного выступления.

Тема 4.3. Психологические особенности дирижерской деятельности

Понятие о реальной группе. Виды реальных групп: формальная (официальная) группа; неформальная (неофициальная) группа. Формальный и неформальный лидер. Типология лидеров (по Б.Д. Парыгину): по содержанию; по стилю; по характеру их деятельности.

Психологические особенности дирижёрской деятельности. Коллектив музыкантов как "инструмент" дирижёра.

Важнейшие психологические качества дирижёра (коммуникативные, волевые, суггестивные; умение сформировать творческие взаимоотношения, духовный облик, творческий потенциал; эмоциональная заразительность, организаторские способности, природная одарённость и т.д.).

Профессиональные качества дирижёра (яркая музыкальность, абсолютный слух, развитые гармонический и полифонический слух, гибкое чувство ритма, безотказная память, отличные психомоторные (мануальные) способности, быстрая реакция, глубокая эмоциональность, выдержка, развитое внимание, артистизм, специальное обучение, прекрасное владение хотя бы одним музыкальным инструментом и опыт оркестровой или ансамблевой игры).

Стили управления (Курт Левин, А.А. Бодалёв и др.). Роль социальных установок в дирижёрской деятельности. Понятие о дирижировании как об искусстве передачи.

Тема 4.4. Психологические особенности ансамблевого исполнения

Коллектив как высшая форма организованной группы (хор, оркестр, ансамбль).

Важные психологические качества участников ансамблевой игры (конформность, психологическая совместимость, желание образовать здоровый психологический климат и т.д.). Причины групповой несовместимости. Роль дирижёра в создании совместимости членов оркестра или других ансамблей.

Тема 4.5. Сочинение музыки. Психология композиторского творчества

Идентичность психологических механизмов творческого процесса в различных видах человеческой деятельности.

Понятие о художественно-образном типе мышления. Значение мировоззрения композитора. Творчество художника и система его идейных установок.

Характерные особенности творческого процесса. Понятие о вдохновении. "Хроническое" и "острое" вдохновение.

Четыре периода в творческом мышлении учёного (А. Пуанкаре и Ж. Адам ар) и композитора.

Многообразии и сложность творческого процесса.

Понятие о призвании. Методы творческой работы композиторов. Социальный заказ как стимул к творчеству.

Типы композиторов по способу творческого оперирования материалом. Роль подсознания, интуиции в композиторском творчестве. Понятие об интуиции. Виды интуиции: чувственная и интеллектуальная. Значение мастерства художника в завершающем периоде сочинения произведения. Высокая требовательность к себе как стимул достижения мастерства и характерная черта большого художника.

Тема 4.6. Педагогические способности музыканта

Значение педагогической одаренности для успешности процесса обучения.

Коммуникативные способности как общие и специальные способности. Педагогический такт как компонент коммуникативных способностей. Значение личностных качеств и характерологических особенностей педагога.

Зависимость педагога от обучающегося как объекта своего труда. Ученик как субъект педагогической деятельности, личность и его влияние на конечный результат педагогического труда. Непосредственные и отдаленные результаты педагогической деятельности.

Педагогика как наука и искусство. Структура педагогических способностей: дидактические, перцептивные, конструктивные, экспрессивные, суггестивные, коммуникативные, организаторские, приёмы (умения и навыки) педагогической работы.

Ответственность педагога. Интеллектуальные, нравственные и личностные качества педагога-музыканта. Критерии профессионально компетенции.

РАЗДЕЛ 5. ДИДАКТИКА (ТЕОРИЯ МУЗЫКАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ)

Тема 5.1. Методологические основы музыкальной педагогики

Философия и психология – методологическая основа педагогики. Разработка методологии музыкальной педагогики. Педагогика и искусство.

Место музыкальной педагогики в системе наук. Музыкальная педагогика и философия, эстетика, этика. Музыкальная педагогика и социология. Музыкальная педагогика и музыкознание. Музыкальная педагогика и психология, физиология, гигиена. Музыкальная педагогика и логика. Музыкальная педагогика как самостоятельная отрасль педагогической науки. Музыкальная педагогика и методика. Особенности формирования исполнительских и педагогических школ. Обобщение и генерализация педагогического опыта.

Методы научно-педагогического исследования. Понятие о методике исследования. Методы эмпирического исследования: педагогическое наблю-

дение, педагогический эксперимент, анкетирование, изучение продуктов деятельности учащихся. Психологические и социологические методы в педагогике. Методы математической статистики в педагогике.

Трактовка и применение методов научно-педагогического исследования в музыкальной педагогике.

Диалектика комплексного и системного подходов в музыкальной педагогике.

Тема 5.2. Обучение как педагогический процесс. Содержание образования

Понятие и сущность обучения. Обучение как творчество. Обучение как двусторонний процесс взаимообусловленной деятельности учителя и учащегося – преподавания и учения. Единство образовательной, воспитательной и развивающей функций обучения. Две стороны обучения: мотивированная и процессуальная.

Потребности и интересы как основа мотивации учения. Противоречия обучения как движущая сила учебного процесса. Воссоздающая и творческая деятельность учащегося. Эмоциональный фактор учения.

Действие и деятельность. Характеристика преподавания как деятельности. Учение как познавательная деятельность школьника.

Структура усвоения знаний: восприятие, осмысление, обобщение, закрепление, применение. Особенности структуры усвоения музыкальных знаний, умений и навыков. Авторская педагогика и индивидуальная направленность музыкального обучения.

Виды обучения: объяснительно-иллюстративное, программное. Программированное. Деятельность учителя и ученика в различных видах обучения.

Развивающее обучение. Формирование самостоятельности учащихся в процессе обучения.

Дидактика как теория образования и обучения. Ее основные разделы: цели и содержание музыкального образования, принципы, содержание, методы, формы организации обучения, контроль за усвоением обучающимися содержания образования.

Отношение дидактики к частным методикам (методике преподавания конкретного учебного предмета).

Общее понятие о содержательности образования. Зависимость содержания образования от социально-экономических условий, уровня и перспектив развития экономики, науки, техники, культуры и искусства. Соотношение общего и специального (профессионального) образования в различных типах учебных заведений. Содержание начального музыкального образования, устанавливаемое из целей, задач и познавательных возможностей детей и подростков. Пути формирования и совершенствования содержания музыкального образования.

Концепция непрерывного образования. Проблема преемственности образования в музыкальных учебных заведениях.

Фиксация содержания образования в учебных планах, программах, учебных и методических пособиях. Знакомство с документацией музыкальной школы.

Понятие о перспективном, годовом и поурочном планировании в музыкальном учебном заведении. Творческий характер планирования занятий учащегося-музыканта.

Индивидуальный учебный план учащегося-музыканта. Годовые, зачетные и экзаменационные требования. Принципы подбора программного материала.

Творческая характеристика учащегося как форма прогнозирования и перспективного планирования обучения и развития.

Тема 5.3. Принципы обучения

Принципы обучения как категория дидактики, как отражение законов и закономерностей процесса обучения. Правила обучения. Соотношение принципов и правил.

Характеристика традиционных дидактических принципов. Принципы музыкального обучения, отражающие закономерности музыкально-педагогического процесса.

Единство музыкального воспитания и обучения, художественного и технического развития учащихся.

Связь обучения с жизнью, взаимодействие музыкального образования и музыкального искусства.

Система обучения. Систематичность как условие достижения целостности образования и регулярность как условие овладения профессиональным мастерством.

Наглядность обучения. Роль чувственного восприятия в познании и творчестве. Словесная и звуковая наглядность в музыкальном обучении.

Доступность как принцип учета возраста, индивидуального развития и степени подготовки учащихся. Диалектика легкого и трудного в содержании образования. Последовательность в усложнении задач обучения.

Сознательность и активность в обучении. Развитие познавательной и творческой активности учащихся. Профессиональное музыкальное мышление как фактор становления творческой личности музыканта. Об интеллектуальном направлении музыкальной педагогики. Принципы музыкального обучения в свете анатомо-физиологического и психотехнического направлений музыкальной педагогики.

Прочность усвоения знаний, умений и навыков. Значение упражнений в достижении прочности музыкального обучения.

Тема 5.4. Методы и средства обучения

Метод обучения как способ совместной деятельности учителя и учащихся. Прием как составная часть метода. Взаимосвязь методов и приемов. Различные подходы к классификации методов обучения в современной дидактике.

Методы организации учебно-познавательной деятельности: словесные, наглядные, практические, репродуктивные и проблемно-поисковые; индуктивные и дедуктивные и т.д.

Творческие методы организации учебной музыкальной деятельности: концертное исполнение, игра с листа, эскизное разучивание музыкальных произведений, игра по слуху. Транспонирование, импровизация, сочинение, ансамблевая игра, аккомпанирование, методы совмещения музыкальных действий.

Методы стимулирования учения. Стимулы цели. Стимулы содержания обучения. Стимулы, связанные с организационными формами обучения. Стимулы творческой активности: музицирование, концерт, конкурс. Слуховые представления как стимул музыкального обучения. Методы воспитания как стимулы учения.

Методы контроля за эффективностью учебного процесса. Проверка и оценка знаний, умений и навыков. Оценка и отметка. Методы музыкально-педагогической диагностики.

Применение обще-дидактической классификации методов обучения в музыкальной педагогике.

Выбор методов обучения в условиях конкретного урока. Обусловленность выбора методов обучения целями обучения, содержанием музыкального материала, этапом усвоения, возрастными особенностями учащихся, их способностями к познавательной и творческой деятельности.

Понятие о средствах обучения, применяемых в педагогическом процессе, их назначение. Учебные пособия как носители содержания образования и как средства обучения, обеспечивающие его усвоение. Виды учебных пособий в системе музыкального образования: школы инструментальной игры, хрестоматии, сборники педагогического репертуара, учебники.

Использование технических средств в музыкальном обучении.

Тема 5.5. Формы организации обучения

Форма организации обучения как внешнее выражение согласованной деятельности учителя и учащихся, осуществляемой в определенном порядке и режиме. Исторический характер форм обучения.

Класно-урочная система обучения, ее возникновение и развитие. Основные формы организации учебного процесса в учебных заведениях различных типов.

Индивидуальное обучение как специфическая форма организации учебного процесса в музыкальном учебном заведении. Творческий характер построения и проведения урока. Факторы вариантности и импровизационности в индивидуальном обучении музыке. Особенности методики проведения урока в зависимости от характера разучиваемого произведения, стадии работы над музыкальным материалом, индивидуальных различий педагога и учащегося, возрастных особенностей.

Особенности коллективного (группового) урока в музыкальном обучении. Подготовка учителя к уроку: понятие о перспективном, годовом и поурочном планировании в музыкальном учебном заведении. Творческий характер планирования занятий учащегося-музыканта. Педагогическое прогнозирование как основа планирования учебного процесса. Индивидуальный учебный план учащегося-музыканта. Творческая характеристика учащегося как форма прогнозирования и перспективного планирования обучения и развития.

Обучающая и развивающая роль концерта, конкурса, фестиваля, академического вечера и других форм творческой деятельности в музыкальном обучении. Исполнительская практика.

Обучающие функции совместного музицирования: дуэт, ансамбль, оркестр, хор, спектакль.

Самостоятельные занятия – одна из важнейших форм музыкального обучения и условие овладения профессиональным мастерством исполнителя. Педагогическое руководство самостоятельной работой учащихся-музыкантов. Моделирование домашней работы учащегося на уроке.

1.2.3. Содержание семинарских занятий: планы занятий, перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы студентов

Тема 1. Исторические аспекты развития музыкальной психологии

Цель занятия: изучение этапа исторического развития становления и развития музыкальной психологии.

Форма занятия: семинар-беседа

План

1. Учения древнегреческих философов о воздействии музыки на человека.
2. Философско-религиозные учения о воздействии музыки на человека в древневосточных цивилизациях.
3. Развитие музыкальной психологии в средние века.
4. Экспериментальный путь развития музыкальной психологии (XIX в.). Первые теоретические работы в области музыкальной психологии.
5. Первые отечественные исследования в области музыкальной психологии.
6. Развитие музыкальной психологии в конце XX столетия.

Рекомендуемая литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М., 2008.

3. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь, 2007.

Тема 2. Музыкальное восприятие

Цель занятия: углубленное изучение индивидуальных, возрастных, профессиональных особенностей музыкального восприятия.

Форма занятия: семинар-беседа

План

1. Музыкальное восприятие как социокультурная проблема.
2. Музыкальное восприятие как психолого-педагогическая проблема.
3. Особенности восприятия музыки взрослым человеком (композитором, исполнителем, слушателем).
4. Особенности восприятия музыки детьми.
5. Психофизиологические особенности восприятия музыки человеком

Рекомендуемая литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев. – М., 1997.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М., 2008.
3. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь, 2007.
4. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб., 2002.

Тема 3. Музыкальное мышление

Цель занятия: углубленный психологический анализ музыкально-творческого процесса, психологических особенностей функционирования музыкального мышления

Форма занятия: семинар-беседа

План

1. Исследования проблемы музыкального мышления в работах Г.М. Цыпина, Б.В. Асафьева, Л.А. Мазеля, М.Г. Арановского, В.В. Медушевского, Е.В. Назайкинского.
2. Временная природа музыкального мышления.
3. Структура музыкального образа. Вербализация и осознание музыкального образа.

4. Направления изучения музыкальных образов и музыкального мышления: логика построения и восприятия музыкальных произведений и анализ психических процессов.
5. Единство восприятия, мышления и воображения в музыкальной деятельности.

Рекомендуемая литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М., 2008.
3. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь, 2007.
4. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / Г.М. Цыпин. – М., 2003.

Тема 4. Музыкальные способности

Цель занятия: углубленное изучение отдельных вопросов диагностики и развития музыкальных способностей.

Форма занятия: семинар-беседа

План

1. Музыкальные способности как специфический вид человеческой одарённости.
2. Музыкальность как индивидуально-психологическая характеристика личности. Развитие музыкальности в детском возрасте.
3. Уровни функционирования, структура и характеристика музыкального слуха.
4. Развитие музыкально-ритмического чувства в онтогенезе.
5. Индивидуальные особенности памяти. Закономерности мнемических процессов.
6. Природа двигательной-музыкальной одаренности.

Рекомендуемая литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М., 2008.
3. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь, 2007.
4. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / Г.М. Цыпин. – М., 2003.

Тема 5. Психологические особенности дирижерской деятельности и ансамблевого исполнения

Цель занятия: углубленное изучение психологических особенностей дирижерской деятельности и ансамблевого исполнения

Форма занятия: семинар-беседа, психологический практикум.

План

1. Психологические особенности творческого коллектива: хора, оркестра, ансамбля.
2. Типология стилей управления лидеров-дирижёров.
3. Характеристика важнейших психологических качеств дирижёра.
4. Особенности проявления профессиональных качеств дирижёра.
5. Профессионально-важные качества участников ансамблевой игры.

Рекомендуемая литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М., 2008.
3. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь, 2007.
4. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / Г.М. Цыпин. – М., 2003.

Тема 6. Психологические особенности музыкально-педагогического общения

Цель занятия: углубленное изучение психологических особенностей дирижерской деятельности и ансамблевого исполнения

Форма занятия: семинар-беседа, психологический практикум.

План

1. Специфика определения «музыкально-педагогическое общение». Структура музыкально-педагогического общения.
2. Виды музыкально-педагогического общения по типу усвоения информации.
3. Вербальные и невербальные методы и средства музыкального обучения.
4. Психологические типы руководителей в педагогической деятельности.
5. Индивидуально-психологические и исполнительские типы учащихся.
6. Требования продуктивных форм общения.

Рекомендуемая литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности. – М., 1997.
2. Петрушин, В.И. Музыкальная психология. – М., 2008.
3. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь, 2007.
4. Цыпин, Г.М. Психология музыкальной деятельности: теория и практика / Г.М. Цыпин. – М., 2003.

Тема 7. Проверка и оценка результатов обучения

Цель занятия: углубленное изучение основных методов проверки и оценивания результатов обучения.

Форма занятия: семинар-беседа.

План

1. Контроль как обязательный компонент процесса обучения. Функции и виды контроля.
2. Методы и формы проверки результатов обучения.
3. Оценка знаний учащихся. Показатели сформированности знаний, умений и навыков обучающихся.
4. Проблема неуспеваемости школьников. Причины и пути профилактики неуспеваемости.

Рекомендуемая литература

1. Амонашвили, Ш.А. Обучение. Отметка. Оценка / Ш.А. Амонашвили. – М., 1980.
2. Век, Х. Оценки и отметки: пособие для учителя / Х. Век.– М., 1984.
3. Крюкова, Н.Д. Музыкальная педагогика / Н.Д. Крюкова. – Ростов н/Д., 2002.
4. Педагогика / под ред. И.П. Подласого. – Ростов н/Д., 2003.
5. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности / В.М. Подуровский. – М., 2001.

1.3. Список основной и дополнительной литературы

Основная литература

1. Бочкарев, Л.Л. Психология музыкальной деятельности [Текст] /Л.Л.Бочкарев. – Москва: Классика- XXI, 2008.-352с.
2. Кирнарская, Д.К. Музыкальные способности [Текст] /Д.Кирнарская. - Москва: Таланты-XXI, 2004.- 496с.
3. Крюкова, В.В. Музыкальная педагогика [Текст] /В.В.Крюкова. - Р н/Д : Феникс, 2002.- 288с.
4. Петрушин, В.И. Музыкальная психология[Текст] / В.И.Петрушин. - Москва : Академический проект, 2008. – 400с.
5. Подуровский, В.М. Психологическая коррекция музыкально-педагогической деятельности [Текст] /В.М. Подуровский, Н.В.Сулова. - Москва: Владос, 2001.- 320с.
6. Психология музыкальной деятельности. Теория и практика [Текст]: учебное пособие / под ред. Г.М.Цыпина. – Москва: Академия,2003.- 368с.
7. Теплов, Б.М. Избранные труды [Текст]: в 2-х томах / Б.М.Теплов. - Москва: Педагогика , 1985.
8. Цыпин, Г.М. Сценическое волнение и другие аспекты психологии исполнительской деятельности [Текст] /Г.М.Цыпин. - Москва: Музыка, 2010.-128с.

Дополнительная литература

1. Богоявленская, Д.Б. Психология творческих способностей [Текст] : учебное пособие/Д.Б.Богоявленская. - Москва: Академия , 2002.- 320с.
2. Г. Нейгауз и его ученики [Текст] / под ред. А. Малинковской. – Москва: Классика - XXI , 2007.-144с.
3. Габай, Т.В. Педагогическая психология[Текст] : учебное пособие / Т.В.Габай. - Москва: Академия, 2010.- 240с.
4. Готсдинер, А.Л. Дидактические основы музыкального развития учащихся [Текст] / А.Л. Готсдинер // Вопросы музыкальной педагогики. – Москва: Музыка, 1980. – С.10-29.- Вып. 2.
5. Григорьев, В. О некоторых психологических аспектах работы педагога-музыканта [Текст] / В.Григорьев // Вопросы музыкальной педагогики. – Москва: Музыка, 1987. – С.44-55. - Вып. 8.
6. Гройсман, А.Л. Основы психологии художественного творчества [Текст] /А.Л. Гройсман. - Москва: Когито-Центр, 2003.- 187с.
7. Кременштейн, Б.Л. Воспитание самостоятельности учащегося в классе фортепиано[Текст] /Б.Л. Кременштейн. - Москва: Классика- XXI, 2003.- 128с/
8. Маккиннон, Л. Игра наизусть [Текст] / Л.Маккиннон. - Москва : Классика-XXI, 2004.- 152с.

9. О субъективном и объективном в исполнительском искусстве. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству [Текст] / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2007.- 195с. – Ч.1
10. О субъективном и объективном в исполнительском искусстве. Хрестоматия по музыкальной педагогике и исполнительству [Текст] / сост. Ивонина Л.Ф., Пермь: Перм. гос. ин-т искусства и культуры, 2007.- 324с.- Ч.2
11. Рабинович, Д.А. Исполнитель и стиль [Текст] / Д.А. Рабинович. – Москва : Сов.композитор, 2007.-230с.
12. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии [Текст] / С.Л.Рубинштейн. - Москва: Питер, 2016.- 613с.
13. Цыпин, Г.М. Музыкант и его работа [Текст] / Г.М.Цыпин. - Москва: Сов.композитор , 1998.- 384с.

1.4. Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети Интернет для освоения дисциплины

1. Руконт [Электронный ресурс] : вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) на платформе национального цифрового ресурса «РУКОНТ». – Москва, 2010 - . - Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <https://www.rucont.ru/>
2. Издательство Лань [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС). – Санкт-Петербург, 2010 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ. – URL: <http://e.lanbook.com/>
3. Юрайт [Электронный ресурс] : электронно-библиотечная система (ЭБС) / ООО «Электронное издательство Юрайт». – Москва, 2013 - . – Доступ к полным текстам с любого компьютера, после регистрации из сети ЮУрГИИ – URL: www.biblio-online.ru <https://www.biblio-online.ru/viewer/52DB7140-0362-4719-96FE-9591372B4CF6#page/1>
4. eLIBRARY.RU [Электронный ресурс] : электронная библиотека / Науч. электрон.б-ка. База данных научных журналов. - Москва, 1999 – Режим доступа: <http://elibrary.ru/defaultx.asp>, свободный доступ к полным текстам ряда российских журналов

2. Методические рекомендации преподавателю дисциплины «Музыкальная педагогика и психология»

Данный курс состоит из лекционных и практических занятий.

На *лекционных занятиях* вводятся новые знания, понятия и закономерности педагогики. К вузовской лекции предъявляют высокие требования. Она должна быть информативной, стимулировать мыслительную деятельность слушателей, воспитывающей и развивающей.

Работа над лекцией складывается из нескольких этапов. На первом этапе подготовки лекции формируются цели, определяется место данной конкретной лекции в структуре темы и раздела, выявляется уровень подготовленности студентов, производится отбор теоретического и фактического материала, анализируется состояние вопроса в современной науке, наличие дидактических трудностей, пригодности учебников и учебных пособий и т.д. В зависимости от наличия того или иного материала в учебных пособиях определяется дозировка времени, отводимого на определенные разделы учебной дисциплины, и планируется самостоятельная работа студентов.

Главное внимание на этом этапе уделяется содержанию лекции, подбору теоретического и фактического материала, поскольку любая хорошая лекция содержательна.

Среди особенностей содержания лекции можно выделить наиболее важные. Это: научность, доступность, занимательность.

Научность излагаемого материала предполагает сопоставление различных взглядов на сущность теоретических и практических проблем, теорий закономерностей (например, теорий личности, эмоций, подходов к психологии обучения и воспитания и т.д.). Содержание такой лекции включает имена известных отечественных и зарубежных исследователей, результаты научных экспериментов, новейшие идеи и концепции, описания методов исследования.

Доступность обеспечивает понимание студентами основных понятий науки, закономерностей, методов исследования. Особое внимание здесь следует обратить на систему терминов – тезаурус.

Понятийный тезаурус психологической науки – это основа, каркас, на котором зиждется вся психология. Терминология психологической науки необычна, сложна и часто подменяется житейской. Поэтому при подготовке лекции следует предусмотреть специальную работу с терминологией: рассмотрение этимологии слов (например, опосредованность, произвольность, лабильность, стеничность, детерминанта и др.), выявление различий у сходных терминов (чувствительность – чувства).

Значимость материала для личности достигается подбором соответствующей информации, интересных иллюстраций теоретических положений, жизненных примеров. Многие темы психологии сами по себе могут быть лично значимы (восприятие человека человеком, темперамент, характер, эмоции и т.д.).

На втором этапе подготовки лекции целесообразно заняться определением ее структуры. Лекция, как правило, состоит из трех частей: введения, основной части и заключения.

Во введении формулируется тема, цели и составляется план. Оно призвано ввести студентов в курс дела, заинтересовать аудиторию, сформулировать основные, опорные идеи, связать их с предыдущими и последующими знаниями. Эта часть лекции должна быть краткой и целенаправленной.

В основной части должны быть определены все узловые вопросы, четко и кратко сформулированы все определения и основные теоретические положения. К каждому теоретическому положению следует подобрать обоснования, доказательства и иллюстрации.

Число вопросов в лекции, как правило, колеблется от двух до четырех. Отдельные вопросы обычно делятся на подвопросы, облегчающие изложение и усвоение учебного материала. В план включаются краткие формулировки основных вопросов, которые впоследствии могут быть использованы как вопросы к экзаменам. Нежелательно слишком дробное или, наоборот, чрезмерно крупное членение лекционного текста. Длительность его частей должна быть соразмерна с научным значением излагаемых проблем и степенью знакомства с ними слушателей.

Заключение служит для обобщений и краткой формулировки основных идей лекции. Здесь же можно давать рекомендации о порядке изучения излагаемой темы, трудностях и способах их преодоления, кратко охарактеризовать рекомендуемую литературу. Целесообразно здесь же указать перечень мероприятий по контролю знаний и сроки их проведения.

При разработке текста лекции преподаватель должен предусмотреть:

- формулировку цели данной лекции;
- краткость и содержательность формулировок пунктов плана (ведь эти формулировки будут записаны студентами в их конспектах);
- оптимальное время для каждого вопроса плана в соответствии со временем, отведенным на всю тему;
- средства, обеспечивающие эффективность лекции (использование доски, плакатов, ТСО, контроля знаний, самостоятельной работы студентов и др.).

При подготовке к лекции преподаватель должен помнить, что разговорная речь в сравнении с письменной строится по другим законам. Поэтому главным способом подготовки лекции должна быть не текстуальная запись будущей лекции, а составление развернутого плана-конспекта, подробно отражающего цепь логических рассуждений, содержащего отработанные формы и наиболее важные аргументы.

На *практических занятиях* студенты разбирают и обсуждают прикладные вопросы педагогической практики, связанные с психологическим сопровождением педагогической деятельности, учатся например, психологический анализ педагогических ситуаций, объяснение психологической природы типичных ошибок в педагога и пр.

Для обеспечения полноценного осмысления научных знаний преподаватель может использовать различные дидактические средства:

- различного рода учебные задачи (прямые, косвенные, профессиональные, различного рода задания, вопросы и т.п.);
- учебные задания на составление таблиц, схем, на освоение инструкций, интерпретацию результатов диагностики и др.;
- задания, связанные с профессиональной деятельностью студентов.

При подготовке преподавателя к практическому занятию необходимо определить трудные или недостаточно усвоенные аспекты учебного материала и для каждого такого аспекта подготовить две-три учебные задачи (задания). Так как учебники предлагают очень мало подобных заданий, а методическая литература содержит либо очень громоздкие задания, либо не соответствующие целям практического занятия, преподавателю необходимо составить задания самому.

В случае возникновения форс-мажорных ситуаций учебный курс преподавателем должен быть разработан для проведения обучения с применением дистанционных образовательных технологий.

3. Методические указания студентам по освоению дисциплины «Музыкальная педагогика и психология»

При изучении курса «Музыкальная педагогика и психология» равнозначным является такой вид профессиональной подготовки, как самостоятельная работа обучающихся, которая нацелена на решение задач, связанных с формированием гуманитарного мышления, расширением и углублением психолого-педагогических знаний и умений, необходимых как в профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения общей компетентности в межличностных отношениях.

Цель – освоение учебного материала, не вошедшего в основной лекционный блок.

Основные задачи:

- расширить и углубить знания аспирантов в области психологии и педагогики;
- выработать умения по применению данных знаний на практике;
- сформировать навыки обработки и осмысления научной литературы.

Основные формы:

- подготовка устного сообщения;
- самопроверка результатов обученности (контрольные вопросы, тесты);
- самостоятельное освоение материала (составление планов, комментирование и конспектирование учебной и методической литературы, реферирование);
- подготовка к зачету.

Ведущие формы отчетности:

- конспекты изученной дополнительной литературы;
- устное сообщение на лекции;
- участие в семинарах;
- участие в научно-практических конференциях;
- написание реферата;
- контрольное тестирование.

В целях эффективного усвоения содержания данного учебного курса и рационального использования учебного времени рекомендуется:

1. До начала занятий подобрать рекомендованную настоящим учебно-методическим комплексом литературу и, ознакомившись с ней, определить для себя вопросы, представляющие особый интерес и актуальность.
2. Во время лекционных занятий необходимо научиться: выделять главные мысли, факты, понятия, научные идеи, законы и закономерности; определять значимость полученных новых знаний; слушать и одновременно лаконично формулировать тезисы, конспектируя их.
3. Научиться обобщать и лаконично формулировать содержание услышанного, прочитанного, увиденного, выделять в текстах (записях) опорные фразы, ключевые понятия, важные мысли, что поможет быстро ориентироваться в учебном материале при подготовке к экзамену.
4. При подготовке к лабораторно-практическим занятиям необходимо усвоить содержание лекционных занятий, изучить предложенную литературу. В соответствии с планом занятий выделить вопросы, требующие дополнительного разъяснения.
5. После каждого вида самостоятельной работы следует провести анализ и дать оценку результатам собственной деятельности, целесообразности выбранного стиля деятельности. На основе результатов рефлексии попробовать усовершенствовать индивидуальный учебно-познавательный процесс, что будет способствовать повышению результативности учебной деятельности.
6. С целью усвоения ключевых понятий данного курса необходимо оформить тематический словарь.
7. Необходимо помнить, что критериями оценивания ответов на экзамене являются полнота и определенность знания материала; логичность и последовательность изложения; доказательность и обоснованность; лаконичность и стилистическая грамотность.

4. Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.