Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 02.11.2023 20:19:57
Уникальный программный ключ:
5c40dd1ca2d924f372ffcd2048da9b4d77fd60ea

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
Уфимский государственный институт искусств имени Загира Исмагилова

ФАКУЛЬТЕТ *музыкальный*

КАФЕДРА *Кафедра теории музыки*

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по дисциплине *Музыкальная педагогика и психология*
(название дисциплины)

для направления подготовки/специальности 53.03.02 Музыкально-инструментальное искусство
Профиль: Национальные инструменты народов России
(название направления подготовки/специальности)

квалификация *Артист ансамбля, артист оркестра, концертмейстер, руководитель творческого коллектива, преподаватель.*
(название квалификации)

форма обучения *Очная/ заочная*
(очная, заочная – указать)

курс *II/ II*
(номер курса)

семестр *3,4/ 3,4*
(номер семестра)

объем дисциплины *3 З.Е./3 з.е.*

лекции *-/6*
(число часов по УП)

практические занятия (семинары и иные формы) *66/4*
(число часов по УП)

практические занятия (индивидуальные) -
(число часов по УП)

самостоятельная работа (СРС) *42/98*
(число часов по УП)

экзамен -
(номер семестра)

зачет *4/4*
(номер семестра)

всего *108/108*
(полное число часов на дисциплину по УП)

Уфа – 2023

Рабочая программа составлена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования

2017 г.

(год утверждения ФГОС ВО)

Составитель доцент кафедры теории музыки

(должность составителя, название кафедры)

Хабирова С.С.

(ФИО составителя) (подпись)

Рабочая программа одобрена кафедрой теории музыки
Протокол № 1от « 31» 08 2019 г.

Зав. кафедрой Алексеева И.В.

(ученое звание) (ФИО) (подпись)

С О Д Е Р Ж А Н И Е

Раздел	Стр.
1. Цели и задачи дисциплины. Ее место в структуре образовательной программы (пояснительная записка)	3
2. Требования к освоению дисциплины 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	3 4
3. Содержание и организация изучения дисциплины	4
4. Методические указания для обучающихся	24
5. Примерные оценочные и методические материалы 5.1 Требования для *текущего* контроля успеваемости 5.2 Требования для *промежуточной* аттестации • Примерный перечень вопросов • Тренировочные тесты • Ключи к тестам • Критерии оценки	27 27 27 27 28 34 36
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 6.1 Рекомендуемая литература (основная) 6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная) 6.3 Рекомендуемая нотная литература (при необходимости) 6.4 Литература, представленная в ЭБС 6.5 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	36 36 37 40 40 40
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	41

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ. ЕЕ МЕСТО В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ *(ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА)*

Цель курса заключается в формировании общей готовности музыканта-исполнителя к педагогической деятельности в музыкально-образовательных учреждениях различного типа.

Задачей курса является: раскрытие содержания педагогической деятельности музыканта-исполнителя в музыкально-образовательных учреждениях различного типа; способствование формирования педагогической культуры студентов исполнительских специальностей; содействие развитию педагогических качеств и умений педагога-музыканта; стимулирование развития интереса к деятельности педагогической направленности; создание основы для дальнейшего совершенствования педагогической компетентности будущих музыкантов-исполнителей.

Дисциплина входит в профессиональный цикл дисциплин и является обязательной для изучения (базовая часть).

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

Дисциплина участвует в формировании следующих компетенций, являющихся результатом освоения ООП:

- готовностью к эффективному использованию в профессиональной деятельности знаний в области истории, теории музыкального искусства и музыкальной педагогики (ОПК-5).
- 5.5. При разработке программы бакалавриата все общекультурные, общепрофессиональные, профессиональные компетенции, отнесенные к тем видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, включаются в набор требуемых результатов освоения программы бакалавриата.
- 5.6. При разработке программы бакалавриата организация вправе дополнить набор компетенций выпускников с учетом ориентации программы бакалавриата на конкретные области знания, и (или) вид (виды) деятельности и специализации этой программы.
- 5.7. При разработке программы бакалавриата требования к результатам обучения по отдельным дисциплинам (модулям), практикам организация устанавливает самостоятельно с учетом требований соответствующих примерных основных образовательных программ.

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать материал, владеть основными положениями предмета, уметь ими практически пользоваться.

2

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план.

№ п/п	Название тем	Количество часов		
		Лекции	Семинары	Самостоятельная работа
		О.ф.	О.ф.	О.ф.
1.	***3 семестр. Музыкальная психология*** Проблемы деятельности. Структура и механизмы её психической регуляции. Виды деятельности.	1	1	2
2.	Музыкальные способности. Пригодность к различным видам музыкальной деятельности	1	1	2
3.	Основы психологии музыкального слуха. Особенности слуха музыканта. Музыкальный слух.	1	1	2
4.	Психические процессы в музыкальной деятельности. Музыкальное переживание, ощущение музыкального звука. Музыкальное мышление. Музыкальная память и музыкальный образ. Психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления психологии музыкального творчества. Эмоции и воля.	2	2	2
5.	Развитие личности в музыкальной деятельности. Личность и её самосознание. Эмоциональный мир личности. Эмоционально-волевая регуляция музыканта.	1	1	2
6.	Восприятие музыки как процесс. Психологические свойства восприятия музыки.	1	1	2
7.	Восприятие мелодии и гармонии. Восприятие времени в музыке.	1	1	1
8.	Адекватность восприятия. Субъективная и объективная сложность музыкального языка. Соответствие исполнительской передачи эмоций эмоциональному содержанию музыки.	2	2	2
9.	Психологические особенности процесса	1	1	2

	работы музыканта-исполнителя. Образ музыкального произведения, его воплощение.			
10.	Роль мотивации в исполнительской деятельности.	1	1	2
11.	Особенности психических состояний музыкантов-исполнителей на концертной эстраде. Общение с публикой. Эстрадное волнение.	2	2	1
12.	Установка. Мотивация. Влияние содержания учебного материала на процесс заучивания (сложность, значимость).	1	1	2
13.	Методы обучения, их психологическая характеристика.	1	1	1
14.	Психологические факторы профессионального общения и обучения.	1	1	1
15.	Психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития.	1	1	1
1.	***4 семестр. Музыкальная педагогика*** Введение. Музыкальная педагогика как наука и как учебный предмет.	1	1	2
2.	История становления и развития музыкальной педагогики в России.	2	2	2
3.	Теоретические основы музыкальной педагогики.	1	1	2
4.	Способности как центральная проблема музыкальной педагогики.	1	1	2
5.	Личностно-профессиональные качества педагога-музыканта и проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.	1	3	2
6.	Роль концертно-исполнительской деятельности в подготовке будущего музыканта.	1	1	2
7.	Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта: значение, виды и ме-	4	4	2

	тоды.			
8.	Современные проблемы музыкальной педагогики.	3	1	2
	Итого:	**33**	**33**	**42**

Содержание курса

3 семестр. Музыкальная психология.

Тема 1. Проблемы деятельности. Структура и механизмы её психической регуляции. Виды деятельности.

Понятие о деятельности. Деятельность и сознание. Направленность деятельности и её полимотивированность. Осознанное и неосознанное в структуре деятельности. Системный подход к анализу деятельности как путь преодоления методологических трудностей в раскрытии психологической сущности деятельности. Структура деятельности. Основные виды деятельности. Соотношение внешней (предметной) и внутренней (психологической) форм деятельности. Взаимодействие субъекта деятельности с предметом деятельности. Операционная сторона деятельности и её связь с определёнными способами деятельности (приёмы, действия, операции). Мотивационная сторона деятельности её роль в создании направленности. Художественная деятельность как разновидность духовной деятельности, в которой субъектно-объектные отношения преобразуются в личностно-индивидуальные установки творца. Основные виды художественной деятельности: создание, исполнение восприятие художественного произведения. Музыкальная деятельность. Виды музыкальной деятельности.

Вопросы по теме:
1.Сущность деятельностного подхода.
2.Особенность музыкальной деятельности и её видов.
3. Роль системного подхода к анализу деятельности.
4.Психологическая сущность музыкальной деятельности.

Тема 2. Музыкальные способности.
Пригодность к различным видам музыкальной деятельности.

Проблема пригодности и проблема способностей. История развития учений о музыкальных способностях как отражение эволюции представлений о психологических особенностях различных видов музыкальной деятельности и как отражение истории развития основных проблем музыкальной психологии в целом. Способности, умения, навыки. Структура музыкальных способностей. Музыкальный интеллект. Интеллектуальная способность к оперированию музыкальным материалом. Диагностика основных музыкальных способностей. Роль обучения в развитии музыкальных способностей.

Вопросы по теме:
1. Музыкальные способности и их структура.
2. Музыкальные навыки.
3. Музыкальный интеллект.
4.Диагностика музыкальных способностей.

Тема 3. Основы психологии музыкального слуха. Особенности слуха музыканта. Музыкальный слух.

Многозначность понятия «музыкальный слух». Функции музыкального слуха в музыкальной деятельности. Природа музыкального интонирования. Звук. Тон. Свойства звука и свойства тона. Речевой и музыкальный слух их соотношение. Классификация форм музыкального слуха. Анатомическое устройство слухового рецептора. Мозг и психика. Слуховые анализаторы. Акустический спектр звука, его анализ как источника высотных, тембровых, громкостных, пространственных и объёмностных ощущений. Основной психофизический закон Вебера-Фехнера. Шкалы Стивенсона. Понятие разностного порога. Интонация и акустический строй. Психологические характеристики абсолютного и относительного слуха. Психологические характеристики музыкальных представлений. Внутренний слух. Механизм формирования внутренних образов. Слуховое и знаковое (нотный текст) представление музыкального звучания. Способность чтения и воспроизведения нотного текста внутренним слухом. Слуходвигательная координация.

Вопросы по теме:
1. Природа речевого и музыкального слуха.
2. Формы музыкального слуха .
3. Работа слуховых рецепторов.
4. Психологические характеристики музыкального слуха.

Тема 4. Психические процессы в музыкальной деятельности. Музыкальное переживание, ощущение музыкального звука. Музыкальное мышление. Музыкальная память и музыкальный образ. Психологические факторы развития музыкальной памяти, воображения и мышления психологии музыкального творчества. Эмоции и воля.

Восприятие музыки как процесс. Формирование полноценного целостного образа произведения при многократном восприятии. Первоначальное и повторное восприятие. Музыкальное переживание как центральное звено всего процесса музыкально-слуховой деятельности. Переживание в посткоммуникативной фазе. Переживание, оценка и переработка музыкальной информации. Объективное и субъективное в музыкальном переживании. Ощущение музыкального звука. Соотношение ощущения и восприятия. Механизм связи и единства ощущения и восприятия. Виды ощущений. Слуховые ощущения их виды (речевые, музыкальные и шумы). Слуховой анализатор. Образно-интонационная природа музыкального мышления. Синтез чувственного и логического в музыкальном мышлении. Различие понятий «музыкальное мышление» и «мышление

музыканта». Личностно-психологические особенности мышления. Типы мышления в музыке. Музыкальная память и музыкальный образ. Структура музыкальной памяти и её компоненты: образный, эмоциональный, двигательный словесно-логический. Виды и формы памяти. Слуховой образ как основа содержания музыкальной памяти. Запоминание, узнавание, забывание, сохранение и воспроизведение музыки. Первичный образ мелодии и его сохранение. Особенности перевода музыкального материала из кратковременной памяти в долговременную. Память музыканта (индивидуальные особенности и индивидуальные проблемы). Память и развитие музыкальности. Понятие воображения, его основные процессы. Воссоздающее и творческое воображение. Приёмы творческого воображения. Творческое воображение в различных видах музыкальной деятельности. Виды воображения по уровню волевой регуляции. Эмоции и воля в музыкальной деятельности. Понятие об эмоциях. Физиологические основы эмоций. Методы изучения эмоций. Внешнее выражение эмоций. Основные функции эмоций: сигнальная, регулятивная, экспрессивная. Психические состояния человека в музыкальной деятельности. Понятие воли. Волевые действия. Мотивы волевых действий. Природа волевого усилия.

Вопросы по теме:
1. Одноактное восприятие.
2. Роль многократного восприятия в формировании образа музыкального произведения.
3. Психологические особенности памяти и мышления музыкантов.
4. Содержание музыкальной памяти.
5. Музыкальные эмоции.
6. Музыкальные аффекты и музыкально-риторические фигуры.
7. Психические состояния музыкантов в процессе осуществления музыкальной деятельности.
8. Волевые действия и волевые усилия, осуществляемые в музыкальной деятельности.
9. Музыкальное переживание.

Тема 5. Развитие личности в музыкальной деятельности. Личность и её самосознание. Эмоциональный мир личности. Эмоционально-волевая регуляция музыканта.

Индивид и личность. Ценностная структура личности. Индивидуальное, темперамент, индивидуальный стиль. Формирование индивидуального стиля и раскрытие художественной индивидуальности музыканта. Способности как выражение индивидуального своеобразия личности. Соотношение общих и музыкальных способностей в развитии музыканта. Волевые свойства личности музыканта. Психорегулирующая тренировка как средство управление эмоциональной сферой. Эмоции как процесс. Эмоции и ценности личности. Чувства, страсти, настроения в структуре ценностно-смысловой сферы личности. Эмоциональное переживание и стресс. Понятие эмоциональности и эмоциональной восприимчивости.

Вопросы по теме:
1. Структура личности музыканта.
2. Темперамент музыканта.
3. Индивидуальный стиль музыкантов исполнителей.

4.Психорегуляция в музыкальной деятельности.
5. Ценностно-смысловая сфера личности музыканта

Тема 6. Восприятие музыки как процесс. Психологические свойства восприятия музыки.

Уровни осуществления музыкально-слуховой деятельности (перцептивный, апперцептивный). Первоначальное и повторное восприятие. Музыкальное переживание как наиболее значимая часть всего процесса музыкально-слуховой деятельности. Стадиальность восприятия. Стадии восприятия: докоммуникативная, коммуникативная и постоммукативная. Влияние отношения к музыке в целом, музыкальных интересов, вкусов, предпочтений, жанровой ориентации на формирование установок. Степень активности и избирательности восприятия музыки.

Вопросы по теме:
1. Особенности первоначального восприятия.
2. Стадии музыкального восприятия.
3. Избирательность восприятия музыки.
4. Стадии процесса музыкального восприятия.
5. Формирование установок.
6. Психологическая

Тема 7. Восприятие мелодии и гармонии. Восприятие времени в музыке.

Ладовое чувство как основа восприятия мелодии, как уникальное свойство музыкального слуха и мышления. Восприятие лада. Лад в системе музыкального языка. Ладовое чувство в системе музыкальной речи. Психоакустические и психофизиологические предпосылки ладового чувства. Звуковысотный, функциональный, интонационный уровни осознания ладовых отношений в музыке. Интервал как акустическое и ладовое явление. Восприятие интервалов. Восприятие ладомелодического движения. Ладовые предпосылки (чистой) интонации. Понятие гармонического слуха. Соотношение гармонического и «фактурного» слуха. Особенности формирования гармонического слуха в зависимости от специфики инструментального опыта музыканта. Восприятие современной гармонии, характерным признаком которой является диссонантность, полифункциональность, политональность, иногда полное отсутствие элементов ладовых связей тонов и аккордов. Восприятие времени в музыке. Ритмическая организация как один из важнейших пластов музыкального восприятия. Закономерности восприятия «музыкального времени». Влияние эмоциональной окрашенности на восприятие времени. Связь адекватности ритмического восприятия со способностями и умениями воспроизводить ритм. Опережающее двигательное предвосхищение. Слухомоторный анализатор. Уровни восприятия мотивов.

Вопросы по теме:
1.Ладовое чувство.
2. Интервалы как ладовые явления и их восприятие.
3. Восприятие современной гармонии.
4. Восприятие мотивов.

Тема 8. Адекватность восприятия. Субъективная и объективная сложность музыкального языка. Соответствие исполнительской передачи эмоций эмоциональному содержанию музыки.

Категория «адекватность». Адекватность восприятия музыки и авторского замысла. Проблема адекватности восприятия музыки – краеугольный камень музыкальной психологии, музыкальной эстетики, музыкознания. Сложность музыкального языка (объективная и субъективная сторона). Диалектичность субъективного и объективного. Связь сложности с количеством информации. Опосредованность сложности музыкального языка характером интерпретации. Индивидуальное в прочтении музыки. Влияние индивидуального исполнительского стиля на адекватность восприятия и воспроизведения. Влияние свободы ритма при исполнении произведения на восприятие метроритмичности слушателем.

Вопросы по теме:
1.Восприятие музыкального языка.
2.Музыкальная информация и её восприятие.
3. Адекватность восприятия и воспроизведения в музыкальной деятельности.
4. Восприятие метроритма у слушателей.

Тема 9. Психологические особенности процесса работы музыканта-исполнителя. Образ музыкального произведения, его воплощение.

Психологическое содержание основных этапов работы музыканта-исполнителя над музыкальным произведением: создание образно-концептуальной модели интерпретации; работа над фразировкой, аппликатурой, динамикой и т.д. Психологическая характеристика ансамблевого исполнения. Проблема психологической совместимости в малых музыкальных группах. Формирование образа музыкального произведения. Процесс исполнительского творчества – воплощение композиторского замыла и создание собственной исполнительской трактовки. Этапы работы над музыкальным произведением. Типы формирования образа музыкального произведения. Процесс воссоздания образа музыкального произведения по нотной записи и его воплощение в конкретном звучании.

Вопросы по теме:
1.Психологическая совместимость в исполнительской деятельности.
2.Формирование и воплощение музыкального образа.
3. Психологическое содержание работы музыканта исполнителя над созданием художественного образа музыкального произведения.

Тема 10. Роль мотивации в исполнительской деятельности.

Формирование мотивации. Общие аспекты мотивации подготовки к концерту. Положительные мотивы, влияющие на формирование состояния психической готовности к концерту. Внешняя и внутренняя мотивация. Влияние выбора произведений (самостоятельный или обусловленный конкурсными требованиями). Репертуар как средство

формирования качеств личности: уверенности в реализации творческих стремлении; правильная самооценка.

Вопросы по теме:
1. Мотивация к исполнительской деятельности.
2. Психологическая готовность к публичным выступлениям.
3. Формирование качеств личности в исполнительской деятельности.
4. Самооценка музыканта-исполнителя.

Тема 11. Особенности психических состояний музыкантов-исполнителей на концертной эстраде. Общение с публикой. Эстрадное волнение.

Исполнение на эстраде как доминантная деятельность, подавляющая все прочие возбуждения, в том числе и эстрадное волнение. Усиление доминанты за счёт побочных возбуждений (повышение интенсивности исполнительского процесса). Типы связей предконцертного, концертного и рабочего состояния. Инструмент как сильный психологический фактор повышения и понижения творческой активности. Влияние исполняемой музыки на психическое состояние музыканта-исполнителя. Роль сосредоточенности внимания в стабильности психологического состояния. Внутренние детерминанты психических состояний: функциональные, мотивационные, операционные. Соматогения и психогения.

Вопросы по теме:
1.Психические состояния музыкантов.
2. Влияние репертуара на психические состояния.
3. Сосредоточенность внимания в музыкальной деятельности.
4. Побочные возбуждения в исполнительской практике.

Тема 12. Установка. Мотивация. Влияние содержания учебного материала на процесс заучивания (сложность, значимость).

Понятие установка. Правильная установка. Мотивация. Мотивационная сфера. Процесс заучивания (сложности и пути преодоления). Влияние сложности музыкального материала на протекание процесса заучивания. Влияние самостоятельного выбора произведений на процесс разучивания, запоминания и исполнения. Установление творческих взаимоотношений одна из важнейших мотиваций к успешной музыкальной деятельности.

Вопросы по теме:
1. Установка в музыкальной деятельности.
2. Мотивационная сфера обучающихся музыке.
3. Психологические составляющие процесса заучивания.
4. Творческие взаимоотношения.

Тема 13. Методы обучения, их психологическая характеристика.

Классификация методов обучения. Психологическая характеристика наиболее используемых методов. Эмпирические и теоретические методы освоения музыкального

материала. Методы музыкальной психологии (метод изучения музыкальной деятельности, метод звучащей анкеты, метод партитурной транскрипции, метод прерывания звучания, тестовый метод, обсервационные и экспериментальные методы). Эффективные и неэффективные методы обучения.

Вопросы по теме:
1. Психологическая характеристика методов обучения в музыкальной практике.
2. Методы освоения музыкального материала.
3. Эффективные методы обучения музыке.
4. Экспериментальные методы обучения.

Тема 14. Психологические факторы профессионального общения и обучения.

Принципы развивающего обучения музыке. Характеристика принципов развивающего обучения. Психологическая сущность процесса учения, характеристика его явлений. Основные типы обучения. Сенсорное обучение. Сенсомоторное обучение. Психологические основы процесса усвоения знаний. Психологические основы проблемного метода обучения музыке. Психология умений, их классификация. Этапы и условия формирования специальных умений. Перенос умений и навыков в различных видах музыкальной деятельности. Факторы, влияющие на успешность и темп обучения музыке. Психологические особенности деятельности музыканта-педагога. Психологические особенности индивидуального обучения и группового обучения музыке. Психологические основы индивидуального подхода в воспитании исполнительской культуры музыкантов, развитии способностей. Понятие общения. Педагогические стили общения: авторитарный, конформный, диалогический. Виды формального общения. Специфика музыкально- педагогического общения. Задачи музыкально-педагогического общения: сообщение информации, познание личности других музыкантов, установление творческих взаимоотношений в общении. Невербальные средства общения (мимика, пантомимика).

Вопросы по теме:
1. Проблемный метод обучения и его психологические основы.
2. Психологические факторы успешности обучения музыке.
3. Психологические особенности деятельности музыканта-педагога.
4. Музыкально-педагогическое общение.

Тема 15. Психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития.

Психические особенности возрастных групп:
- психологические особенности дошкольников;
- психологические особенности младших школьников;
- психологические особенности подростков;
- психологические особенности юношей и девушек.

Междисциплинарные проблемы возрастной, музыкальной и педагогической психологий.

Вопросы по теме:
1. Психологические особенности возрастного развития.
2. Психологические особенности личностного развития.

3. Психологические особенности профессионального развития

4 семестр. Музыкальная педагогика

Тема 1. Введение. Музыкальная педагогика как наука и как учебный предмет.

Понятие «музыкальное образование». Структура отечественного музыкального образования: общее, дополнительное и профессиональное музыкальное образование.

Педагогика музыкального образования как отрасль педагогической науки, отвечающая за общее музыкальное образование.

Музыкальная педагогика как научная область, изучающая специфику профессионального музыкального образования и дополнительное музыкальное образование, реализуемое в детских музыкальных школах (ДМШ) и детских школах искусств (ДШИ).

Специфика и содержание профессионального музыкального образования в музыкально-образовательных учреждениях различного типа.

Музыкальная педагогика в системе научных знаний.

Музыкальная педагогика как основа частных методик, ориентированных на формирование специалиста в определенном виде исполнительской и музыкально-теоретической деятельности.

Цель, задачи, общая характеристика курса, его место в вузовской подготовке студентов исполнительских специальностей

Тема 2. История становления и развития музыкальной педагогики в России.

Этапы эволюции отечественной музыкальной педагогики и их характеристика.

Периодизация истории отечественного музыкального образования. Появление музыкантов-профессионалов в среде жрецов и русских воинов, обусловленное усложнением музыкального искусства и способов его исполнения в *период язычества*. Дальнейшее развитие профессии музыканта в *период Древней Руси*. Княжеские дворы и монастыри как центры образования в этот период. Методы вокально-хорового воспитания в церковных хорах. Хор государевых певчих дьяков и Хор патриарших певчих: общее и особенное в деятельности и их роль в становлении отечественной вокально-хоровой школы.

Усиление дифференциации музыкального образования на *общее и специальное*. Развитие отечественного профессионального музыкального образования с *середины XVII века до 30 годов XIX века*. Организация специальных учреждений по подготовке профессиональных музыкантов: Школа пения и инструментальной музыки в г.Глухове, музыкальные школы для крепостных, Танцевальная и Театральная школы в Петербурге, музыкальные классы при Академии художеств. Характеристика содержания музыкального образования в них. Профессиональное отечественное музыкальное образование *со второй трети и до конца XIX века.* Расширение деятельности существующих учебных заведений. Открытие первых отечественных консерваторий. Деятельность Петербургской и Московской консерваторий: общее и отличное. Особенности музыкально-педагогического образования в учительских и духовных семинариях, земских учительских школах и педагогических курсах, готовящих будущих учителей пения. Усиление просветительских тенденций в области музыкального образования. Становление «музы-

кального образования просветительского типа». Образование Русского музыкального общества. Развитие музыкальной публицистики как средства привлечения любителей музыки к участию и обсуждению музыкальных событий в стране и за её пределами. Создание системы бесплатного музыкального образования в центральной России: Бесплатные хоровые классы; Бесплатная музыкальная школа; Народная консерватория. Распространение данного опыта в провинциях. Организация и проведение по инициативе А.Г. Рубинштейна первого всемирного конкурса музыкантов. Повышение статуса профессии педагога-музыканта в России. Международное признание русских профессиональных школ композиторского, вокального и исполнительского искусства. *Профессиональное музыкальное образование в XX веке*. Характеристика преобразования в системе профессионального музыкального образования. Становление трехуровневого профессионального музыкального образования: детская музыкальная школа – музыкальный техникум (училище) – консерватория. Осуществление преподавания в данных учреждениях на бесплатной основе. Развитие профессионального образования после 90-х годов XX века. Сущность многоуровневой системы высшего профессионального музыкального образования. Анализ государственных образовательных стандартов I и II поколения по исполнительским специальностям. Реформы в области профессионального музыкального образования в первой трети XXI века.

Педагогическая деятельность отечественных музыкантов.

Становление и укрепление в XIX веке традиции обращения отечественных музыкантов к педагогической деятельности. Создание русскими композиторами специального учебного музыкального репертуара, в том числе и детского, учебных пособий различного рода, теоретико-практическая разработка вопросов специального и общего музыкального образования. Просветительские направленность деятельности ведущих музыкантов России прошлых лет и современности. Педагогическая и музыкально-просветительская деятельность музыкантов-исполнителей и музыкальных критиков XIX века: В.Ф. Одоевский, А.Г. Рубинштейн, Н.Г. Рубинштейн, Н.А. Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, С.И. Танеев, Г.Я. Ломакин, А.А. Архангельский, С.В. Смоленский и других. Деятельность ведущих педагогов-музыкантов XX века в области профессионального музыкального обучения: С.М. Майкапар, Н.С. Зверев, А.Д. Артоболевская, Г.Г. Нейгауз, А.И. Ямпольский, Г.М. Цыпин.

Литература:

1. 166 биографий знаменитых композиторов : Зарубежные композиторы. Русские композиторы / ред.-сост. Л. В. Михеева. – С.-Пб., 2003. – 199 с.
2. Алексеев-Борецкий А. Антон Рубинштейн и основание Русского музыкального общества . Musicus. – 2009. – № 5. – С. 4–8.
3. Батуринская Т.Н. О музыкально-педагогической деятельности С.В.Смоленского. // Из истории музыкального воспитания. Хрестоматия /О.А. Апраксина. – М., 1990. – С.38-42
4. Баяхунова Л. Б. Детская музыкальная школа имени Н. А. Римского-Корсакова / Л. Б. Баяхунова, С. Б. Привалов // Обсерватория культуры. – 2008. – № 4. – С. 100–104.
5. Варакина Г. В. Рождение «нового искусства» в музыкальной культуре России на рубеже XIX-XX веков / Г. В. Варакина // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств. – 2007. – № 2. – С. 38–42.

6. Гуревич Е. Л. Колыбель музыкального профессионализма / Е. Л. Гуревич // Наше наследие. – 2006. – № 78. – С. 154–160.
7. Николаева Е. В. Владимир Фёдорович Одоевский // Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты. Монография / Е. В. Николаева. – М., 2009. – С. 377- 406.
8. Решетникова Т. В. Вклад А.Е. Варламова в становление русской вокальной школы / Т. В. Решетникова // Искусство и образование. – 2009. – № 5 (61). – С. 4–13.
9. Рыжкова Н. Судьба наследия: Легенды и факты: Отмечая 250-летие со дня рождения Д.С. Бортнянского [Текст] / Рыжкова, Н. // Музыкальная академия. – 2001. – № 4. – С. 215–223.
10. Становление русской композиторской школы // История мировой музыки : Жанры. Стили. Направления / А. Минакова, С. Минаков. – М., 2010. – С. 436–484.
11. Стасов В. В. Двадцатилетие бесплатной музыкальной школы / В. В. Стасов // Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / О. А. Апраксина. – М., 1990. – С. 26 - 31.
12. Уколова Л. Педагогически организованная музыкальная среда в творчестве выдающихся педагогов-музыкантов XX века / Л. Уколова // Искусство в школе. – 2008. – № 3. – С. 48–51.
13. Шевлягина В.Ф. Музыкально-просветительская деятельность С.И. Танеева в Первой народной консерватории в России / В. Ф. Шевлягина // Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / О. А. Апраксина. – М.,1990. – С. 31–38.
14. Юдин А.П. Глинка - основатель национальной традиции в отечественной музыкальной педагогике / А. П. Юдин // Музыка в школе. – 2004. – № 2. – С. 27–32.

Вопросы для обсуждения:

1. Музыкально-педагогическая деятельность С.Д. Бортнянского в Придворной певческой капелле.
2. Музыкально-педагогическое наследие В.Ф. Одоевского.
3. Музыкально-педагогическая и просветительская деятельность Г.Я. Ломакин в качестве хормейстера и преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин.
4. Вклад М.И. Глинки в становление и развитие отечественной вокальной школы.
5. Музыкально-педагогическая и методическая деятельность А.Е. Варламова.
6. Музыкально-педагогические воззрения А.Г. Рубинштейна.
7. Музыкально-педагогическая деятельность Н.Г. Рубинштейна в Московской консерватории.
8. Музыкально-педагогическая деятельность П.И. Чайковского.
9. Музыкально-педагогическая деятельность Н.А. Римского-Корсакова.
10. Прогрессивные идеи А.А. Архангельского в практике вокально-хорового воспитания в России.
11. Деятельность С.В. Смоленского и её значение в развитии отечественной музыкальной педагогики.
12. Деятельность С.И. Танеева в Первой народной консерватории.
13. Разработка первостепенных вопросов музыкальной педагогики в музыкально-педагогических трудах С.М. Майкапара.
14. Музыкально-педагогическая деятельность Н.С. Зверева.
15. Исполнительская школа А.Д. Артоболевской.

16. Вклад Г.Г. Нейгауза в развитие музыкальной педагогики.
17. Исполнительская школа А.И. Ямпольского.
18. Разработка актуальных вопросов музыкальной педагогики в научно-методических работах Г.М. Цыпина.

Тема 3. Теоретические основы музыкальной педагогики

Цель, задачи и принципы музыкальной педагогики.

Различные стороны педагогической, исполнительской, научной и общественной деятельности, связанные с музыкальным воспитание, образованием и обучением как предмет музыкальной педагогики. Задачи музыкальной педагогики.

Понятие «педагогический принцип» в общей дидактике. Принципы музыкальной педагогики как система основополагающих теоретических обобщений, призванных наиболее плодотворно и целесообразно организовывать содержание и формы музыкального обучения, воспитания и развития учащегося. Вариативность принципов музыкальной педагогики. Принципы музыкальной педагогики и принципы конкретного педагога-музыканта. Характеристика принципов музыкальной педагогики, заимствованных в общей педагогике: принцип преемственности, принцип доступности, принцип сознательности. Сущность принципов педагогики искусства: принцип целостности; принцип образности; принцип интонационности; принцип ассоциативности; принцип сходства и различия и другие. Содержание принципов новой педагогики в музыкальном обучении по В.Г. Ражникову. Инновационный аспект рассмотрения данной проблемы, правомерность и актуальность авторской трактовки.

Общая характеристика методов музыкальной педагогики

Характеристика понятия «метод обучения». Различные классификация методов обучения в музыкальной педагогике. Классификация методов музыкальной педагогики Е.И. Львовой: наглядно-иллюстративный метод; словесный метод; метод действий «по образцу», художественно-эвристический (поисковый) метод. Классификация методов по двум направлениям: наглядно-иллюстративные методы и методы словесного воздействия (В.К. Крючек, А.А. Скрынников). Наглядно-иллюстративные методы: метод целостного образа; метод позитивного показа; метод «замедленной киносъемки»; метод негативного показа; метод использования на уроке ТСО (звукозаписывающее и звуковоспроизводящее оборудование). Методы словесного воздействия: метод концентрации внимания; метод объяснений, комментариев, замечаний; метод подсказа; метод «поправочных остановок»; метод «воображаемой аудитории»; метод наводящих указаний («выспрашивание»); метод интонационной поддержки; индивидуально-групповой метод. Невозможность применения одних и тех же методов обучения в процессе работы с разными учениками и особенности методического поиска в деятельности педагога-музыканта.

Специфика применения общепедагогических технологий в музыкальной педагогике. Характеристика развивающего и проблемного обучения

Понятие «педагогическая технология», характеристика и отличительные черты. Внедрение педагогических технологий в практику профессионального музыкального образования как средство обогащения и развития частных методик музыкального обучения. Характеристика основных педагогических технологий и возможность их исполь-

зования в практике преподавания музыкальных дисциплин. Развивающее обучение в музыкальной педагогике. Проблемное обучение в музыкальной педагогике.

Тема 4. Способности как центральная проблема музыкальной педагогики.

Характеристика основных подходов к определению природы способностей, классификация музыкальных способностей и проблема диагностирования

Способности как центральное понятие в педагогике искусства в целом и в музыкальной педагогике в частности. Три подхода к толкованию понятия «способности». Роль наследственности и социальной среды в формировании способностей. Способности и задатки. Характеристика понятия «способности» по Б.М. Теплову. Классификации музыкальных способностей. Характеристика основных музыкальных способностей, предложенных Б.М. Тепловым. Комплексность музыкальных способностей. Музыкальная деятельность как условие развития и проявления музыкальных способностей. Раннее проявление музыкальных способностей. Характеристика уровней развития способностей: одаренность, мастерство, талант, гениальность. Проблема диагностирования музыкальных способностей.

Проблема одаренности в музыкальной педагогике и особенности работы с одаренными детьми

С.М. Майкапар «Явление и проблема «вундеркиндства»» Характеристика детской выдающейся одаренности. Причины явления «вундеркиндства». Основная проблема ранней детской музыкальной одаренности, ее влияние на дальнейшее развитие творческой судьбы вундеркинда. Причины, мешающие сохранить и развить выдающиеся способности юных дарований по С.М. Майкапару. Основные принципы и мероприятия рационального руководства развитием юного дарования.

Литература:

1. Майкапар С.М. Явление и проблема вундеркиндства // Музыкальное исполнительство и педагогика / С. М. Майкапар . – Челябинск, 2006. – С. 89–94.
2. Цыпин Г. М. Вундеркинд: загадки, проблемы, споры // Музыкант и его работа / Г. М. Цыпин. – М., 1988 . – С. 179–183.

Вопросы для обсуждения:

1. Сформулировать сущность основной проблемы, связанной с ранней детской музыкальной одаренностью.
2. Охарактеризовать основные типы юных дарований по Г.М. Цыпину в работе «Вундеркинд: загадки, проблемы, споры».
3. Определить основные причины, мешающие сохранить и развить выдающиеся способности юных дарований по С.М. Майкапару. Перечислить основные принципы и мероприятия рационального руководства развитием юного дарования.

Тема 5. Личностно-профессиональные качества педагога-музыканта и проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.

Личность педагога-музыканта, профессиональные качества и типы педагогического общения

Особенности личности педагога-музыканта. Сущность профессиональных качеств педагога-музыканта: музыкальность; эмпатийность; профессиональное мышление и самосознание; артистизм; креативность; личностная профессиональная позиция (Э.Б. Абдуллин).

Необходимость изучения и совершенствования личностно-профессиональных качеств. Методы самодиагностики профессионального мастерства. Методика диагностики и коррекции учительского «портрета» Ю.Б. Алиева: методическая осведомленность; удовлетворенность педагогической деятельностью; психологическое благополучие; педагогическая общительность. Тестовые формы изучения отношения педагога-музыканта к основным видам музыкально-педагогической деятельности: тест на выявление отношения к исполнительской деятельности (В.Г. Касимов); тест на выявление отношения к педагогической деятельности (В.И. Петрушин), тест на выявление отношения к композиторской, дирижерской и музыковедческой деятельности (В.И. Петрушин). Методики изучения эмоционального состояния педагога: диагностика уровня эмоционального выгорания (В.В. Бойко); анкета «Оценка психоэмоционального состояния СУПОС-8». Диагностика отношения к самому себе: тест изучения самооценки личности Н.М. Пейхасова.

Типы и стили педагогического общения.

Характеристика личностных качеств и возрастных особенностей учащихся всех ступеней дополнительного и профессионального музыкального образования

Характеристика личностных музыкальных качеств учащегося, являющихся основой успешности музыкальной деятельности. Структура возрастной периодизации. Характеристика возрастных особенностей детей младшего школьного возраста. Возрастные особенности подростков. Возрастные особенности юношеского возраста.

Особенности взаимодействия учителя и ученика при индивидуальной форме обучения

Индивидуальные занятия как основная форма организации учебного процесса в практике подготовки музыканта-исполнителя. Положительные моменты индивидуальной формы обучения: индивидуализация учебного процесса («свой путь», «свой темп» и т.д.); постепенность и последовательность постижения содержания учебного курса). Компоненты положительного отношения педагога к ученику: переживание проблем ученика; стремление к сотрудничеству; добровольное признание личности ученика; отношение к ученику как ценности.

Проблема взаимоотношений между педагогом и учениками в процессе музыкального обучения в трудах ведущих педагогов-музыкантов.

Г.М. Цыпин «Основному и главному в искусстве научить нельзя, а можно только научиться». Проблема «учитель-ученик» в педагогике музыкального образования. Растянутость периода обучения по специальностям творческой направленности как причина угасания природной индивидуальности учащегося. О возрасте ученика-музыканта достаточного для вступления в самостоятельную творческую жизнь. Значение самообразования в процессе обучения музыке. «Взятое в ходе учебы самостоятельно, без посредничества педагога» как наиболее устойчивое и плодотворное явление в музыкально-педагогическом процессе. Соотношение понятий «самоучка», «дилетант», «малоквалифицированный работник».

Г.Г. Нейгауз «Учитель и ученик». Взаимопонимание учителя и ученика как одно из основополагающих условий плодотворности учебного процесса. Основополагающая

цель деятельности педагога по отношению к ученику. Учитель игры на каком-либо инструменте как учитель музыки. Комплексный метод преподавания. О синтезе «живого восприятия» и «соображения». О позициях педагога-музыканта. Учитель как «старший коллега». Роль исполнительской школы в становлении музыканта-исполнителя. Метод «натаскивания». «Идеал» педагога. «Чистый педагог» и «педагог-артист-исполнитель». Актуальность взглядов Г.Г. Нейгауза на современном этапе развития музыкальной педагогики.

Литература:

1. Нейгауз Г.Г. Учитель и ученик / Г.Г.Нейгауз // Методология педагогики музыкального образования : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э. Б. Абдуллин, Е. В. Николаева, Б. М. Целковников [и др.]; науч. ред. Э. Б. Абдуллин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2006. – С. 162–167.
2. Петрушин В.И. Учитель и ученик // Музыкальная психология : учеб. пособ. для вузов / В.И. Петрушин. – 2-е изд. – М., 2008. – С. 310–331.
3. Цыпин Г.М. Основному и главному в искусстве научить нельзя, а можно только научиться // Музыкант и его работа / Г.М.Цыпин. – М., 1988 . – С. 158–162.

Вопросы для обсуждения:

1. Индивидуальные занятия как основная форма организации учебного процесса в практике подготовки музыканта-исполнителя: положительные моменты и особенности организации.
2. Компоненты положительного отношения педагога к ученику.
3. Взгляд Г.Г. Нейгауза на проблему взаимоотношений учителя и ученика в процессе музыкального обучения в работе «Учитель и ученик».
4. Сущность подхода Г.М. Цыпин к проблеме «учитель-ученик» в музыкальной педагогике в статье «Основному и главному в искусстве научить нельзя, а можно только научиться».

Музыкальный коллектив, особенности организации и управления

Формирование сплоченности музыкального коллектива как основополагающая задача дирижера хора или оркестра. Творческое сотрудничество и взаимопонимание в коллективе музыкантов как условие успешного исполнения музыкального произведения. Этапы становления коллектива. Специфика коллективной деятельности. Методы и приемы развития коллектива. Особенности организации детского хорового коллектива или оркестра.

Литература:

1. Петрушин В.И. Музыкальный коллектив и его руководитель // Музыкальная психология : учебное пособие для вузов / В. И. Петрушин. – 2-е изд. – М., 2008. – С. 331–344.

Вопросы для обсуждения:

1. Стулова Г. П. Организация детского хора // Хоровое пение в школе: учебное пособие для вузов / Г.П.Стулова. – М., 2010. – С. 79–83.

Тема 6. Роль концертно-исполнительской деятельности в подготовке будущего музыканта

Феномен концертно-исполнительской деятельности, виды, формы и особенности организации

Характеристика основных понятий, определяющих суть концертно-исполнительской деятельности: концерт; концертное выступление; концертная деятельность; исполнительская деятельность. Функции и значение концертно-исполнительской деятельности в подготовке музыканта-исполнителя. Феномен концертного исполнения музыки. Виды и формы концертных выступлений: свободный концерт; отчетный концерт; тематический концерт; смотр-конкурс; выступление на фестивале; концерт-лекция; концерт коллектива или солиста. Творческие формы организации концертных выступлений в системе дополнительного образования детей: «От Баха в XXI век»; «Карамельная ярмарка»; «Мы играем в классики»; «Новогодний синематограф»; «Сказка странствий»; «Урок наоборот»; «Первые шаги»; ««Детский альбом» П.И. Чайковского в звуках, красках и движениях» и другие. Структурные компоненты работы педагога-музыканта по организации концертных выступлений. Особенности планирования и подготовки концертных выступлений. Технология составления концертной программы. Организация репетиционной работы. Методические основы работы над сценической культурой учащихся.

Проблемы публичного исполнения, методики их предвосхищения и коррекции

Наиболее частые проблемы, связанные с концертным исполнением: волнение (артистическая лихорадка); обрывы исполнения; отказы памяти; кружение на месте (С.М. Майкапар), причины их проявления, методы предвосхищения и борьбы. Значение и влияние ритма и техники в подготовке произведения для концертного исполнения.

Оптимальное концертное состояние (ОКС) и его компоненты. Методы овладения оптимальным концертным состоянием: игра перед воображаемой аудиторией; обыгрывание; ролевая подготовка; выявление потенциальных ошибок (игра с закрытыми глазами; игра с помехами и отвлекающими факторами; приём «ошибка», приём нарушения физического баланса); самоотчет удачного концертного выступления.

Литература:

1. Майкапар С.М. О некоторых явлениях, связанных с публичным исполнением // Музыкальное исполнительство и педагогика / С.М.Майкапар. - Челябинск, 2006. – С. 56 - 61.
2. Майкапар С.М. От каких причин зависит волнение, мешающее публичному исполнению музыки // Музыкальное исполнительство и педагогика / С.М. Майкапар. – Челябинск, 2006. - С.101 - 114.
3. Петрушин В.И. Воля // Музыкальная психология: учебное пособие для вузов / В.И. Петрушин. - 2-е изд.- М., 2008. - С.283 - 309.

Вопросы для обсуждения:

1. Классификация проблем, связанных с концертным исполнением С.М. Майкапара: причины их проявления, методы предвосхищения и борьбы.
2. Значение и влияние ритма и техники в подготовке произведения для концертного исполнения в контексте размышлений С.М. Майкапара.
3. Оптимальное концертное состояние (ОКС) и его компоненты.
4. Методы овладения оптимальным концертным состоянием.

Тема 7. Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта: значение, виды и методы.

Значение выпускной квалификационной работы в подготовке выпускника вуза. Структура, методика написания оформление и защита

Выпускная квалификационная (дипломная) работа как итоговая форма студенческой исследовательской деятельности. Дипломная работа и дипломный реферат. Структура выпускной квалификационной работы: титульный лист, оглавление; введение; основная (теоретическая и практическая главы) часть; заключение; список литературы; приложения; словарь терминов. Основные составляющие методологической характеристики дипломной работы, технология их формулировки: проблема исследования; тема дипломной работы; актуальность исследования; объект и предмет исследования; цель и задачи дипломной работы. Методы музыкально-педагогического исследования. Требования к техническому оформлению текста дипломной работы. Процедура и порядок защиты выпускной квалификационной работы.

Структурная характеристика основных видов обобщения педагогического опыта педагога-музыканта

Методологическая осведомленность педагога-музыканта как актуальная проблема современной образовательной системы. Уровни обобщения педагогического опыта. Характеристика основных видов обобщения педагогического опыта на практическом уровне и требования к их организации: открытый урок, семинар-практикум, творческий отчет (концерт). Характеристика основных видов обобщения педагогического опыта на учебно-методическом уровне и правила их оформления: учебная программа, рабочая программа, учебно-методический комплекс, сборник упражнений, хрестоматия, рабочая тетрадь. Характеристика основных видов обобщения педагогического опыта на научном уровне, специфика написания и представления: доклад, тезисы, статья, эссе, монография. Рекомендации по технологии оформления педагогического опыта.

Литература:

1. Коган Г. М. Как делается научная работа (пособие для молодых музыковедов) / Г.М.Коган // Методология педагогики музыкального образования : учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Э.Б.Абдуллин, Е.В. Николаева, Б.М.Целковников [и др.]; науч. ред. Э.Б.Абдуллин. – 2-е изд., испр. и доп. - М., 2006. - С.122 - 129.
2. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И. Н. Кузнецов. - М., 2006. - С.180 - 214.
3. Методология педагогики музыкального образования: учебник для студентов высших педагогических учебных заведений / Э.Б.Абдуллин, Е.В.Николаева, Б.М.Целковников [и др.]; науч. ред. Э.Б.Абдуллин. - 2-е изд., испр. и доп.- М., 2006. – С 9–22.

Задания для выполнения:

1. Изложить основные этапы организации исследовательской деятельности педагога-музыканта, предложенные Г.М. Коганом в работе «Как делается научная работа».

2. Охарактеризовать следующие виды исследовательской деятельности: научный доклад; тезисы. Составить и подготовить к защите научный доклад по интересующей проблеме музыкальной педагогики. Оформить тезисы доклада.
3. Раскрыть сущность статьи как вида исследовательской деятельности педагога-музыканта. Проанализировать структуру и содержательную наполняемость наиболее интересной для Вас статьи из сборников научных работ студентов, посвященную проблемам музыкальной педагогике.
4. Описать структуру рецензии и требования к её оформлению. Написать и подготовить к защите рецензию на рабочую учебную программу по наиболее интересной для Вас музыкальной дисциплине (из программ, предложенных педагогом или найденных самостоятельно).

Тема 8. Современные проблемы музыкальной педагогики.

Традиции и инновации в музыкальной педагогике. Переход на образовательные стандарты третьего поколения: проблемы и перспективы в контексте профессионального музыкального образования. Компетентностный подход и определяющие его понятия в современной музыкально-образовательной практике.

Сущность информационно-коммуникационных технологий и возможность их применения в практике преподавания музыкальных дисциплин.

Изучение опыта ведущих педагогов-музыкантов прошлого и современности как актуальное направление развития музыкальной педагогики.

Литература:

1. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия [Текст]: труды метод. семинара / И.А.Зимняя. - М., 2004. - 40с.
2. Кунгуров А.В. Использование нотного редактора в работе преподавателя детской музыкальной школы по классу сольфеджио как инновационная технология музыкального образования / А.В.Кунгуров, Д.В.Голованов // Педагогика и психология музыкального образования: Прошлое.Настоящее. Будущее: материалы IX Научно-практической конференции с международным участием. - М., 2010. - С.150 - 157.
3. Серегин Н.В. Пути развития музыкального исполнительства и педагогики в России / Н.В.Серегин // Традиции и современная ситуация в области художественного образования и культуры: проблемы и инновации. Сборник статей III Всероссийской науч.-практич. конф. (с международным участием), 21 октября 2010 г. / науч. ред. Н.В. Грузинцева, С.С. Важенина ; отв. ред. ЛФ. Балина, А.М. Шевцова. - Тюмень, 2010. - С.222 - 226.
4. Фролкин В.А. Революция в современной фортепианной педагогике / В.А. Фролкин // Педагогика искусства: история, теория и практика: сборник научных трудов. - Екатеринбург, 2010. - С.118 - 125.
5. Фролкин В.Д. Инновационные факторы и тенденции в музыкальной педагогике постмодернизма / В.Д.Фролкин // Педагогика искусства: история, теория и практика . Сборник научных трудов. - Екатеринбург, 2010. - С.110 - 117.
6. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 1: Стратегии и методики / Г.Р. Тараева. - М., 2007. - 128 с.

7. Тараева, Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 2: Технология презентации / Г.Р.Тараева. - М., 2007. - 120 с.
8. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 3: Интерактивное тестирование / Г.Р.Тараева. – М., 2007. – 128 с.

Вопросы для обсуждения:

1. Традиции и инновации в музыкальной педагогике.
2. Переход на образовательные стандарты нового поколения: проблемы и перспективы в контексте профессионального музыкального образования.
3. Компетентностный подход и определяющие его понятия в современной музыкально-образовательной практике.
4. Сущность информационно-коммуникационных технологий и возможность их применения в практике преподавания музыкальных дисциплин.
5. Изучение опыта ведущих педагогов-музыкантов прошлого и современности как актуальное направление развития музыкальной педагогики.

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

При изучении дисциплины обучающиеся должны проводить тщательную работу над рекомендуемой литературой (основной и дополнительный списки), посещать и изучать лекции педагога, точно и вовремя выполнять рекомендуемые задания.

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по музыкальной психологии.

1.Сущность деятельностного подхода.
2.Особенность музыкальной деятельности и её видов.
3. Роль системного подхода к анализу деятельности.
4.Психологическая сущность музыкальной деятельности.
5. Музыкальные способности и их структура.
6. Музыкальные навыки.
7. Музыкальный интеллект.
8.Диагностика музыкальных способностей.
9. Природа речевого и музыкального слуха.
10. Формы музыкального слуха .
11. Работа слуховых рецепторов.
12. Психологические характеристики музыкального слуха.
13. Одноактное восприятие.
14. Роль многократного восприятия в формировании образа музыкального произведения.
15. Психологические особенности памяти и мышления музыкантов.
16. Содержание музыкальной памяти.
17. Музыкальные эмоции.
18. Музыкальные аффекты и музыкально-риторические фигуры.
19. Психические состояния музыкантов в процессе осуществления музыкальной деятельности.

20. Волевые действия и волевые усилия, осуществляемые в музыкальной деятельности.
21. Музыкальное переживание.
22. Структура личности музыканта.
23. Темперамент музыканта.
24. Индивидуальный стиль музыкантов исполнителей.
25.Психорегуляция в музыкальной деятельности.
26. Ценностно-смысловая сфера личности музыканта
27. Особенности первоначального восприятия.
28. Стадии музыкального восприятия.
29. Избирательность восприятия музыки.
30. Стадии процесса музыкального восприятия.
31. Формирование установок.
32. Психологическая
33.Ладовое чувство.
34. Интервалы как ладовые явления и их восприятие.
35. Восприятие современной гармонии.
36. Восприятие мотивов.
37. Восприятие музыкального языка.
38. Музыкальная информация и её восприятие.
39. Адекватность восприятия и воспроизведения в музыкальной деятельности.
40. Восприятие метроритма у слушателей.
41.Психологическая совместимость в исполнительской деятельности.
42. Формирование и воплощение музыкального образа.
43. Психологическое содержание работы музыканта исполнителя над созданием художественного образа музыкального произведения.
44. Мотивация к исполнительской деятельности.
45. Психологическая готовность к публичным выступлениям.
46. Формирование качеств личности в исполнительской деятельности.
47. Самооценка музыканта-исполнителя.
48. Психические состояния музыкантов.
49. Влияние репертуара на психические состояния.
50. Сосредоточенность внимания в музыкальной деятельности.
51. Побочные возбуждения в исполнительской практике.
52. Установка в музыкальной деятельности.
53. Мотивационная сфера обучающихся музыке.
54. Психологические составляющие процесса заучивания.
55. Творческие взаимоотношения.
56. Психологическая характеристика методов обучения в музыкальной практике.
57. Методы освоения музыкального материала.
58. Эффективные методы обучения музыке.
59. Экспериментальные методы обучения.
60. Проблемный метод обучения и его психологические основы.
61. Психологические факторы успешности обучения музыке.
62. Психологические особенности деятельности музыканта-педагога.
63. Музыкально-педагогическое общение.
64. Психологические особенности возрастного развития.
65. Психологические особенности личностного развития.
66. Психологические особенности профессионального развития

Перечень контрольных вопросов и заданий для самостоятельной работы по музыкальной педагогике.

1. Петербургская консерватория как центр музыкального образования в России.
2. Московская консерватория как центр музыкального образования в России.
3. Музыкально-педагогическая деятельность С.Д. Бортнянского в Придворной певческой капелле.
4. Музыкально-педагогическое наследие В.Ф. Одоевского.
5. Музыкально-педагогическая и просветительская деятельность Г.Я. Ломакин в качестве хормейстера и преподавателя дирижерско-хоровых дисциплин.
6. Вклад М.И. Глинки в становление и развитие отечественной вокальной школы.
7. Музыкально-педагогическая и методическая деятельность А.Е. Варламова.
8. Музыкально-педагогические воззрения А.Г. Рубинштейна.
9. Музыкально-педагогическая деятельность Н.Г. Рубинштейна в Московской консерватории.
10. Музыкально-педагогическая деятельность П.И. Чайковского.
11. Музыкально-педагогическая деятельность Н.А. Римского-Корсакова.
12. Прогрессивные идеи А.А. Архангельского в практике вокально-хорового воспитания в России.
13. Деятельность С.В. Смоленского и её значение в развитии отечественной музыкальной педагогики.
14. Деятельность С.И. Танеева в Первой народной консерватории.
15. Разработка первостепенных вопросов музыкальной педагогики в музыкально-педагогических трудах С.М. Майкапара.
16. Музыкально-педагогическая деятельность Н.С. Зверева.
17. Исполнительская школа А.Д. Артоболевской.
18. Вклад Г.Г. Нейгауза в развитие музыкальной педагогики.
19. Исполнительская школа А.И. Ямпольского.
20. Разработка актуальных вопросов музыкальной педагогики в научно-методических работах Г.М. Цыпина.
21. Традиции и инновации в музыкальной педагогике.
22. Переход на образовательные стандарты нового поколения: проблемы и перспективы в контексте профессионального музыкального образования.
23. Компетентностный подход и определяющие его понятия в современной музыкально-образовательной практике.
24. Сущность информационно-коммуникационных технологий и возможность их применения в практике преподавания музыкальных дисциплин.
25. Изучение опыта ведущих педагогов-музыкантов прошлого и современности как актуальное направление развития музыкальной педагогики.

5. ПРИМЕРНЫЕ ОЦЕНОЧНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1 Требования для текущего контроля успеваемости

Текущий контроль успеваемости включает в себя:

- проверку письменных работ;
- ответы на практических занятиях,
- тестирование и т.д.

5.2 Требования для промежуточной аттестации

Промежуточный контроль успеваемости включает в себя:

- написание конспектов;
- предоставление списка изученной литературы;
- ответ на вопросы по теме ВКР;
- примеры, освещающие каждое положение рассматриваемого вопроса;
- контрольную работу;
- тестирование.

Примерный перечень вопросов к зачету

Примерный перечень вопросов к зачету по музыкальной психологии.

1. Предмет, задачи и методы музыкальной психологии.
2. Место «Музыкальной психологии» в современной системе научного знания.
3. Авторы фундаментальных работ по музыкальной психологии. Значение эпох в становлении предметной базы музыкальной психологии.
4. Виды музыкальной деятельности. Психологические проблемы профессиональной музыкальной деятельности.
5. Психология музыкального слуха и особенность слуха музыканта.
6. Психологические факторов развития музыкальной памяти, воображения и мышления.
7. Музыкально-исполнительская деятельность. Особенности.
8. Музыкальная реальность. Роль психики и сознания в её освоении.
9. Психология музыкального творчества и восприятия музыки.
10. Основы психологии индивидуальности и личности.
11. Предмузыка. Эмоциональный мир человека и эмоциональное воздействие музыки.
12. Психологические факторы профессионального общения и обучения.
13. Психологических особенностей возрастного, личного и профессионального развития.
14. Методы выявления и развития музыкальных способностей.
15. Основные направления музыкальной психологии.
16. Формирование музыкального восприятия.
17. Роль мотивации в исполнительской деятельности.
18. Музыкально-педагогическое общение.
19. Психологическая характеристика методов обучения в музыкальной практике.
20. Психологическая совместимость в исполнительской деятельности

Примерный перечень вопросов к зачету по музыкальной педагогике.

1. Сущность музыкальной педагогики, её место в профессиональной подготовке педагога-музыканта.
2. Этапы развития профессионального музыкального образования в России: исторический аспект.
3. Цель и задачи музыкальной педагогики.
4. Принципы музыкальной педагогики.
5. Классификация методов музыкальной педагогики, их характеристика.

6. Специфика применения педагогических технологий в музыкальной педагогике. Характеристика развивающего и проблемного обучения в музыкальной педагогике.
7. Личностно-профессиональные качества педагога-музыканта.
8. Типы педагогического общения в процессе музыкального обучения.
9. Характеристика личностных качеств и возрастных особенностей учащихся всех ступеней дополнительного и профессионального музыкального образования
10. Индивидуальная форма работы в процессе музыкального обучения: сущность и основные требования к организации.
11. Особенности организации и руководства музыкальным коллективом.
12. Научно-исследовательская деятельность студента, формы и основные требования.
13. Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта, значение и формы.
14. Методы музыкально-педагогического исследования.
15. Характеристика концертно-исполнительской деятельности и её основные формы.
16. Механизмы взаимодействия исполнителя и слушателей.
17. Проблемные ситуации, связанные с концертным исполнением, методы их предупреждения и устранения.
18. Характеристика основных подходов к определению природы способностей, проблема их диагностирования.
19. Феномен детской музыкальной одаренности, характеристика проблем, связанных с данным явлением и пути их преодоления.
20. Современные проблемы музыкальной педагогики.

Тренировочные тесты

Тесты по музыкальной психологии

(3 семестр)

Тест №1

Перечислить виды художественной деятельности:

а) создание, б) реставрирование, в) исполнение, г) восприятие.

Тест №2

Внутренняя структура музыкальной деятельности состоит из… *(перечислить).*

Тест №3

Основные виды музыкального слуха:

а) гармонический, б) внутренний, в) мелодический, г) тембровый,
д) абсолютный, е) относительный.

Тест №4

Основное содержание музыкальной памяти - ……

Тест №5

Виды музыкального воображения:

а) воссоздающее, б) творческое, в) преобразующее.

Тест №6

Основные функции эмоций:
а) сигнальная, б) регулятивная, в) импрессивная, г) экспрессивная.

Тест №7
Уровни осуществления музыкально-слуховой деятельности:

Тест №8
Три стадии восприятия *(указать).*

Тест №9
Уровни осознания ладовых отношений в музыке:
а) гармонические, б) звуковысотные, в) функциональные, г) интонационные.

Тест №10
Внутренние детерминанты психических состояний:
а) демонстрационное, б) функциональные, в) мотивационные, г) операционные,
д) преобразующее.

Тест №11
Методы освоения музыкального материала:
а) эмпирические, б) практическое, в) теоретические.

Тест №12
Педагогические стили общения:
а) авторитарный, б) конформный, в) диалогический, г) компромиссный.

Тест №13
Невербальные средства общения *(перечислить).*

Тест №14
В каких государствах сформировались наиболее древние учения о музыкальной психологии:
а) Междуречье, б) Древний Египет, в) Индия, г) Китай, д) Древняя Греция.

Тест №15
Автор учения об Эвритмии:
а) Пифагор, б) Аристотель, в) Гельмгольц.

Тест №16
Автор учения о мимесисе:
а) Пифагор, б) Аристотель, в) Гельмгольц.

Тест №17
Автор резонансной теории слуха:
а) Пифагор, б) Аристотель, в) Гельмгольц.

Тест №18

«Триада» Б.В.Асафьева:

Тест №19
Два направления музыкального обучения:

Тест №20
Виды внимания:
а) произвольное, б) непроизвольное, в) послепроизвольное, г) целенаправленное, д) рассеянное.

Тест №21
Качественные свойства внимания:
а) устойчивость, б) переключение, в) распределение, г) обобщение, д) объем.

Тест №22
Виды ощущений в музыкальном искусстве:
а) слуховые, б) тактильные, в) двигательные, г) ритмические, д) визуальные.

Тест №23
Процессы взаимодействия ощущений:

Тест №24
Из каких компонентов состоит структура слушательского опыта?

Тест №25
Перечислить виды музыкальной памяти:

Тест №26
Единство трех начал в музыкальном образе:
а) рациональное, б) материальное, в) духовное, г) логическое.
Тест №27
Автор учения об этосе:
а) Еврипид, б) Аристотель, в) Пифагор.

Тест №28
Основные виды темперамента:
а) холерик, б) сангвиник, в) скептик, г) флегматик, д) меланхолик.

Тесты по музыкальной педагогике.
(4 семестр)

Тест №1
Предмет музыкальной педагогики в её широком значении определяется как:
а) различные стороны педагогической, исполнительской, научной и общественной деятельности, связанные с музыкальным воспитанием, образованием и обучением;
б) воспитание музыканта-профессионала;
в) способы передачи знаний о музыке, музыкальных навыков и умений;

г) воспитание музыканта-художника.

Тест №2

Одной из задач музыкальной педагогики в её узком значении является воспитание:

а) музыканта-профессионала;
б) музыканта-художника.

Тест №3

Из ниже перечисленных определений, выберите то, которое характеризует понятие принцип музыкальной педагогики:

а) система основополагающих теоретических обобщений, призванных наиболее плодотворно и целесообразно организовывать содержание и формы музыкального обучения, воспитания и развития учащегося;
б) новое направление в педагогической науке, которое занимается конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов, представляет собой систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, то есть как определенная система действий, гарантирующая результат.

Тест №4

Из двух ниже перечисленных принципов выберите тот, который является музыкально-педагогическим принципом конкретного педагога-музыканта, характеризующим его частную методику:

а) единство художественного и технического развития учащихся;
б) проигрывание учителем для ученика, заданной ему новой пьесы целиком.

Тест №5

Из ниже перечисленных принципов музыкальной педагогики выберите те, который являются заимствованными ею из общей педагогики:

а) единство музыкального воспитания и обучения;
б) принцип наглядности;
в) единство художественного и технического развития учащихся;
г) принцип доступности;
д) принцип ассоциативности;
е) принцип сознательности;
ж) принцип преемственности.

Тест №6

Какие из ниже перечисленных принципов лежат в основе музыкально-педагогической деятельности И.С. Баха:

а) внимание к личности ученика;
б) авторитарность;
в) постепенное нарастания трудности;
г) усиленные технические тренировки;
д) словесно-иллюстративный подход;

е) наглядность;
ж) развитие заинтересованности;
з) осмысленность обучения, уход от механической тренировки.

Тест №7

Установите соответствие между этапами преподавания, предложенными И.С.Бахом и сборниками его музыкальных произведений, соответствующих этим этапам:

а) «Нотная тетрадь Анны Магдалены Бах»;
б) «Клавирная книжечка Вильгельма Фридемана Баха»;
в) «Хорошо темперированный клавир».
г) «донотный этап»;
д) средний этап;
е) зрелый этап.

Тест №8

Какое из приведенных ниже определений соответствует понятию «педагогическая технология»:

а) новое направление в педагогической науке, которое занимается конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов, представляет собой систему способов, приемов, шагов, последовательность выполнения которых обеспечивает решение задач воспитания, обучения и развития личности воспитанника, а сама деятельность представлена процедурно, то есть как определенная система действий, гарантирующая результат»;
б) система основополагающих теоретических обобщений, призванных наиболее плодотворно и целесообразно организовывать содержание и формы музыкального обучения, воспитания и развития учащегося.

Тест №9

Выберите из ниже перечисленного те действия педагога, которые направлены на сохранение и развитие таланта юного дарования:

а) организация плотного графика концертных выступлений для развития навыков публичного выступления;
б) воздержание от «скороспелого развития» юного дарования;
в) поддержание в ученике чувства его превосходства и яркой индивидуальности для активизации его творческой активности;
г) в выборе репертуара руководствоваться не только его технической доступностью, но и доступностью для психики, а также сочувственному резонансу ребенка тем образам, эмоциям и мыслям, которые обуславливают внутреннее содержание произведения.
д) ясное понимание опасности ранней узкой специализации, крайнего индивидуализма, как фактор ведущих, первый, к пустоте внемузыкального внутреннего мира, а второй, к крайней ограниченности в бедноте сочувственного резонанса в более зрелом возрасте;
е) ограничение числа публичных выступлений юного таланта в целях сохранения в будущем его нервной системы в полной свежести;

ж) в выборе репертуара не нужно ограничиваться принципом доступности, так как утверждение о том, что не все музыкальнее произведения доступны для исполнения детьми неверно.

Тест №10

В чем заключается феномен публичного исполнения:

а) в особом подъеме творческих, художественных и технических сил исполнителя;
б) в закреплении тех успехов, которые были достигнуты в процессе исполнения;
в) в парализующем волнении.

Тест №11

Деятельность слушателя является:

а) пассивной;
б) творческо-самостоятельной;
в) творческой, но ограниченной творчеством исполнителя.

Тест №12

Из предложенных фамилий деятелей музыкально-педагогической науки выберите ту, носитель которой является разработчиком развивающего обучения в музыкальной педагогике:

а) В.Г. Ражников;
б) Г.В. Цыпин;
в) Д.Б. Кабалевский;
г) Г.Г. Нейгауз.

Тест №13

Среди ниже перечисленных методов музыкальной педагогики выберите те, которые относятся к методам словесного воздействия:

а) метод целостного образа;
б) метод концентрации внимания;
в) метод позитивного показа;
г) метод объяснений, комментариев, замечаний;
д) метод «замедленной киносъемки»;
е) метод подсказа;
ж) метод «поправочных остановок»;
з) метод использования на уроке звукозаписывающей и звуковоспроизводящей техники;
и) метод негативного показа;
к) метод «воображаемой аудитории»;
л) метод «выспрашивания»;
м) метод интонационной поддержки;
н) индивидуально-групповой метод.

Тест №14

Обозначьте противоположные приведенным ниже разновидностям творческих музыкально-исполнительских дарований:

а) виртуозные - …….;
б) сознательные - ……;

в) фресковые - …….

Тест №15

Согласно общепринятому на современном этапе подходу к объяснению природы способностей, они определены:

а) качественным воспитанием и обучением;
б) наследственностью;
в) врожденными анатомо-физиологическими особенностями и развитием.

Тест №16

Какие разновидности детской одаренности описывает Г.М. Ципин в главе «Вундеркинд: загадки, проблемы, споры из книги «Музыкант и его работа»:

Тест №17

Перечислите проблемные ситуации, возникающие в процессе концертного выступления:

Тест №18

Назовите виды волнения (по К.С. Станиславскому):

Тест №19

Перечислите основные виды концертных выступлений:

Ключи к тестам

Ключи к тестам по музыкальной психологии

1. а) создание, в) исполнение, г) восприятие.
2. а) способности, б) умения, в) навыки.
3. б) внутренний, в) мелодический, д) абсолютный, е) относительный.
4. Музыкальный образ.
5. а) воссоздающее, б) творческое.
6. а) сигнальная, б) регулятивная, г) экспрессивная.
7. а) перцептивный, б) аперцептивный.
8. а) докоммуникативная, б) коммуникативная, в) посткоммуникативная.
9. б) звуковысотные, в) функциональные, г) интонационные.
10. б) функциональные, в) мотивационные, г) операционные.
11. а) эмпирические, в) теоретические.
12. а) авторитарный, б) конформный, в) диалогический.
13. а) мимика, б) пантомимика.
14. б) Древний Египет, в) Индия, г) Китай.
15. а) Пифагор.
16. б) Аристотель.
17. в) Г. Гельмгольц.
18. а) композитор, б) исполнитель, в) слушатель.
19. а) специальное, б) общее.
20. а) произвольное, б) непроизвольное, в) послепроизвольное.
21. а) устойчивость, б) переключение, в) распределение, д) объем.

22. а) слуховые, б) тактильные, в) двигательные, г) ритмические.
23. а) сенсибилизация, б) синестезия.
24. а) сенсорный, б) моторно-динамический, в) социально-коммуникативный.
25. а) двигательная, б) эмоциональная, в) зрительная, г) слуховая, д) логическая.
26. б) материальное, в) духовное, г) логическое.
27. б) Аристотель.
28. а) холерик, б) сангвиник, г) флегматик, д) меланхолик.

Ключи к тестам по музыкальной педагогике

1. а)
2. а)
3. б)
4. б)
5. б), г), е).
6. б), в), з).
7. б), а), в).
8. а)
9. б), г), д), е).
10. а).
11. в).
12. а).
13. а), г), ж), л).
14. Лирическое, романтическое, миниатюрное.
15. в).
16. Актуальная, потенциальная.
17. Волнение, обрывы исполнения, отказы памяти, кружение на месте.
18. Волнение в образе, волнение вне образа.
19. Свободный концерт, отчетный концерт, тематический концерт,смотр-конкурс, выступление на фестивале, концерт-лекция, концерт коллектива или солиста.

Критерии оценки

Критерии оценки знаний студентов при сдаче зачета

Для допуска к зачету необходимо:

- выполнить и успешно сдать задания промежуточной аттестации;
- пройти тестирование по изученному материалу и иметь положительную оценку;
- выполнить весь объем самостоятельной работы;

Зачет носит теоретический характер. Вопросы к зачету выдаются заранее. Зачет проводится в форме фронтального и капитального опросов. Оценка знаний не дифференцированная – «зачет», «незачет».

Оценка **«зачет»** ставится, если студент строит ответ логично в соответствии с выработанным планом, обнаруживает достаточно глубокое понимание назначения предмета, его основных положений. В ответе аргументируются выдвигаемые положения, при-

водятся примеры. Студент обнаруживает знание важнейших профессиональных понятий. В речи используется профессиональная лексика.

Оценка **«незачет»** ставится при отсутствии раскрытия профессиональных понятий, категорий, концепций, теорий. Студент проявляет стремление подменить научное обоснование проблем рассуждениями «обыденно-повседневного» характера. Ответ содержит серьезные неточности. Выводы поверхностны. Студент затрудняется в ответе на дополнительные вопросы.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

6.1. Рекомендуемая литература (основная)

№ и наименование
Музыкальная педагогика
1. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей : учеб. пособ. / В. П. Анисимов. – М., 2004. – 128 с.
2. Методологическая культура педагога-музыканта : учеб. пособ. для студ. высш. пед. учеб. Заведений/Э.Б.Абдуллин, О.В.Ванилихина, Н.В.Морозова [и др.]; науч. ред. Э.Б.Абдуллин. – М., 2002. - 272 с.
3. Методология педагогики музыкального образования : учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / Э.Б. Абдуллин, Е.В.Николаева, Б.М.Целковников [и др.]; науч. ред. Э.Б.Абдуллин. – 2-е изд., испр. и доп. – М., 2010. – 272 с.
4. Петрушин В.И. Музыкальная психология : учеб. пособ. для вузов / В.И.Петрушин. - 2-е изд. - М., 2008. – 400 с.
5. Ражников, В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. – М., 2004. – 141 с.
6. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 1: Стратегии и методики / Г.Р.Тараева. – М., 2007. - 28 с.
7. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 2: Технология презентации / Г.Р. Тараева. – М., 2007. – 120 с.
8. Тараева Г.Р. Компьютер и инновации в музыкальной педагогике. Книга 3: Интерактивное тестирование / Г.Р. Тараева. – М., 2007. - 128 с.
Музыкальная психология
1. Бочкарёв, Л. Л. Психология музыкальной деятельности.– М., 2008 г. – 352 с.
2. Кудряшов, А. Ю. Теория музыкального содержания. Художественные идеи европейской музыки XVll-XX вв.: учебное пособие. – С.-Пб. 2006. – 432 с.
3. Мазель, Л. А. О природе и средствах музыки: теоретический очерк. – М.,1991. – 80 с.
4. Овсянкина, Г. Л. Музыкальная психология: учебник. – С.-Пб., 2007. – 239 с.
5. Петрушин, В. И. Музыкальная психология: учеб. пособие для вузов.- М.,2008. – 400 с.
6. Психология музыкальной деятельности: теория и практика: учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. учеб. заведений / Д. К. Кирнарская, Н. И. Киященко, К. В. Тарасова и др. под ред. Г. М. Цыпина. – М., 2003. – 368 с.

7. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. М.: Музыка 2014.
8. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий/ Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 2014.
9. Юсфин А.Г. «Музыка – сила жизни». СПб.: Аюрведа Плюс, 2014
10. Homo musicus. Альманах музыкальной психологии 2014 / Московская гос. консерватория им. П.И.Чайковского. Проблемная научно-исследовательская лаборатория музыки и музыкального образования. Ред.-сост. М.С.Старчеус. М. 2014.

6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

Музыкальная психология

1. Асафьев Б.В. А.Г.Рубинштейн в его музыкальной деятельности и отзывах современниках. - М., 1929.
2. Ахромеев В.И., Нефедов Е.И., Протопопов А.А., Кадарцев А.А., Яшин А.А. Современные представления о структуре продольных электромагнитных волн и механизме их дистанционного воздействия на биообъекты. Сборник докладов. XI Российский симпозиум с международным участием «Миллиметровые волны в медицине и биологии» 21-24 апреля 1997г., Москва. - М., 1997. С.159-162.
3. Беляев В. Глазунов. – М., 1936г.
4. Вицинский А.В. Психологический анализ процесса работы пианиста - исполнителя над музыкальным произведением. - Известия АПН РСФСР. - 1950, вып.25.
5. Выготский Л. С. Психология искусства. - Ростов-на-Дону, 1998.- 480 с.
6. Готсдинер А. Л. Музыкальная психология. - М., 1993. - 191 с.
7. Данилова Н. Н. Физиология высшей нервной деятельности / Н.Н. Данилова, А. Л. Крылова. - Ростов-на-Дону, 1999. – 480 с.
8. Двойрин Г.Б. Единая голографическая информационная теория Вселенной.- С.-ПБ., 1994. - 244с.
9. Джоэл Мари Тойч. Чампион К.Тойч. Второе рождение, или искусство познать себя. – М., 1995.- 192 с.
10. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вып.3. - М., 1967.
11. Калмыков И.Ф. Физические основы явлений, относимых к экстрасенсорным. Вестник психологии. - Вестник психологии, 1994.
12. Кагапов Р.Р.. Курс практической психологии. - М., 1997. - С.448.
13. Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности - М., 2004. - 496 с.
14. Либерман Е. Творческая работа пианиста над авторским текстом. - М., 1988.
15. Литвак М.Е. Из ада в рай. Избранное: лекции по психологии. - Ростов –на-Дону, 1997 - 448с.
16. Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования: учеб. пособие. - М., 2010. - 240 с.
17. Медушевский В. В. Интонационная форма музыки. - М., 1993. - 87 с.
18. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. - М., 1976. - 254 с.
19. Музыкальная психология: хрестоматия / сост. М.С.Старчеус, рецензент: доктор искусствоведения Г. С. Костюк. - М., 1992. - 210 с.

20. Мурсалимов Р.В. Терменвокс и биополе. Электроника, музыка, свет (к 100летию со дня рождения Л.С.Термена). Материалы международной научно-практической конференции. Казань. 2010-2014 декабря 1996. - Казань, 1996. 299 С.
21. Назайкинский, Е. В. О психологии музыкального восприятия - М., 1972. - 383 с.
22. Нефедов Е.И., Протопопов А.А., Семенков А.Н., Яшин А.А. Монография.- Тула, 1995. 179 с.
23. Петрушин В.И. Музыкальная психология. - М., 1997.- 384 с.
24. Психология одаренности детей и подростков. - М., 1996.
25. Ревиш Г. Раннее проявление одаренности и ее узнавание. - М., 1924.
26. Роберт Л.Солсо. Когнитивная психология. - М., 1996. - 600с.
27. Старчеус М. Музыкант - игра - жизнь. Сборник трудов МГК. - М., 1992.
28. Торопова А. В. HOMO MUSICUS в зеркале музыкально-психологической и музыкакльно-педагогической антропологии. Монография. - М., 2008. - 288 с.
29. Хейзинг Йохан. Хомо Люденс. Опыт определения игрового элемента культуры. - Харлем, 1938.
30. Хьелл Л., Зиглер Д. Теория личности. - С.-Пб., 1997. - 608 с.
31. Цымбал Л.А.Синергетика информационных процессов. Закон информативности и его следствие. - М., 1995. - 115 с.
32. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа: проблемы психологии творчества. - М., 1988. - 224 с.
33. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. Пособие для учащихся муз. отделений педвузов и консерваторий. - М., 1994. - 373 с.
34. Чак Т.Фолкен. Психология - это просто. - М., 1998. - 640 с.
35. Эдвард до Боно. Материальное мышление. - С.-Пб., 1997. - 320 с.
36. Юзвишин И.И. Информациология, или закономерности информационных процессов и технологий в микро- и макромирах Вселенной. Изд. 3-е. - М., 1996.

Музыкальная педагогика

1. 166 биографий знаменитых композиторов: Зарубежные композиторы. Русские композиторы / ред.-сост. Л.В.Михеева. - С-Пб., 2003. - 199 с.
2. Алексеев-Борецкий А. Антон Рубинштейн и основание Русского музыкального общества / А.Алексеев-Борецкий // Musicus. - 2009. - № 5. - С. 4-8.
3. Анисимов В.П. Диагностика музыкальных способностей детей: учеб. пособ / В.П.Анисимов. - М., 2004. - 128 с.
4. Апраксина О.А. Из истории музыкального воспитания: хрестоматия / О.А. Апраксина. - М., 1990. - 207 с.
5. Баяхунова Л.Б. Детская музыкальная школа имени Н.А.Римского-Корсакова / Л.Б.Баяхунова, С.Б.Привалов // Обсерватория культуры. - 2008. - № 4. - С. 100 - 104.
6. Варакина Г.В. Рождение «нового искусства» в музыкальной культуре России на рубеже XIX-XX веков / Г.В.Варакина // Вестник Московского государственного университета культуры и искусств.- 2007. - № 2. - С. 38 - 42.
7. Голиков Н. А. Профессиональные затруднения преподавателей высшей школы: диагностический комплекс / Н.А.Голиков. - Тюмень, 2007. - 196 с.
8. Гуревич Е.Л. Колыбель музыкального профессионализма / Е.Л. Гуревич // Наше наследие. - 2006. - № 78. - С. 154 - 160.

9. Зимняя И.А. Ключевые компетентности как результативно-целевая основа компетентностного подхода в образовании. Авторская версия Текст]: труды метод. семинара / И.А.Зимняя. - М., 2004. - 40 с.
10. Кирнарская Д.К. Музыкальные способности. Психология специальных способностей: учеб. пособ. / Д.К.Кирнарская. - М., 2004. - 496 с.
11. Коджаспирова Г.М. Словарь по педагогике [Текст] / Г.М.Коджаспирова, А.Ю. Коджаспиров. - М., 2005. - 448 с.
12. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика / В.В.Крюкова. - Ростов на Дону, Феникс, 2002. - 280 с.
13. Кузнецов И.Н. Научное исследование: методика проведения и оформление / И.Н.Кузнецов. - М., 2006. - С. 180 - 214.
14. Кунгуров А.В. Использование нотного редактора в работе преподавателя детской музыкальной школы по классу сольфеджио как инновационная технология музыкального образования / А.В.Кунгуров, Д.В.Голованов // Педагогика и психология музыкального образования: Прошлое. Настоящее. Будущее: материалы IX Научно-практической конференции с международным участием. – М., 2010. - С. 150 - 157.
15. Майкапар С.М. Музыкальное исполнительство и педагогика / С.М.Майкапар. - Челябинск, 2006. - 224 с.
16. Николаева Е.В. Владимир Фёдорович Одоевский // Музыкальное образование в России: историко-теоретический и педагогический аспекты: монография / Е.В. Николаева. – М., 2009. - С. 377 - 406.
17. Образовательная среда как пространство социального партнёрства: тезаурус / Н.А.Голиков, И.В.Ярманова. - Тюмень, 2008. - 240 с.
18. Овсянникова О.А. Дипломная работа: методические рекомендации для студентов 5 курса ОДО и ОЗО специальности 030700 «Музыкальное образование» / О.А.Овсянникова. - Тюмень, 2006. - 36 с.
19. Педагогика искусства: история, теория и практика: сборник научных трудов. - Екатеринбург, 2010. - 150 с.
20. Педагогический энциклопедический словарь / гл. ред. Б.М.Бим-Бад. М., Научное издательство «Большая российская энциклопедия». - М., 2002. - 528 с.
21. Ражников В.Г. Диалоги о музыкальной педагогике / В.Г.Ражников. - М., 1994. - 141 с.
22. Решетникова Т.В. Вклад А.Е.Варламова в становление русской вокальной школы / Т.В.Решетникова // Искусство и образование. - 2009. - № 5 (61). - С. 4 - 13.
23. Рыжкова Н. Судьба наследия: Легенды и факты: Отмечая 250-летие со дня рождения Д.С.Бортнянского [Текст] / Рыжкова Н. // Музыкальная академия. – 2001. - № 4. - С. 215 - 223.
24. Словарь-справочник по возрастной и педагогической психологии / М.В.Гамезо. - М., 2001. - 128 с.
25. Становление русской композиторской школы // История мировой музыки: Жанры. Стили. Направления / А.Минакова, С.Минаков. – М., 2010. - С. 436 - 484.
26. Традиции и современная ситуация в области художественного образования и культуры : проблемы и инновации : сборник статей III Всероссийской науч.-практич. конф. (с международным участием), 21 октября 2010 г. / науч. ред. Н.В.Грузинцева, С.С.Важенина; отв.ред. Л.Ф.Балина, А.М.Шевцова. – Тюмень, 2010. - 304 с.

27. Уколова Л. Педагогически организованная музыкальная среда в творчестве выдающихся педагогов-музыкантов XX века / Л.Уколова // Искусство в школе. – 2008. - № 3. - С. 48 - 51.
28. Юдин А.П. Глинка - основатель национальной традиции в отечественной музыкальной педагогике / А.П. Юдин // Музыка в школе.- 2004. - № 2. - С. 27 - 32.

6.3. Рекомендуемая нотная литература
6.4. Литература, представленная в ЭБС

6.5 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

1. http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml
2. http://magazines.russ.ru/zvezda/2005/8/pe13.html
3. https://superinf.ru/view_helpstud.php?id=215
4. http://psimart.ru/mainsite/images/psimart.ru/media/Toropova_3-.pdf

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Наименование специальных помещений* и помещений для самостоятельной работы КИТМ 2-21, 2-22, 2-24, 2-26, 2-27, 2-28, 2-29, 2-30, 2-32, 2-36, 2-38

Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы:

Ноутбук – 3,

2-21: проектор Panasonic, пианино, стол 1тум., стол письм.-12, доска уч., трибуна настольная, стулья -25;

2-22: рояль, стол 1тумб., магнитола;

2-24: фортепиано, стол 1тум., стол письм.-5, стулья;

2-26: фортепиано, стол 1тум., стол письм. -12, доска уч., стулья - 25;

2-27: фортепиано, стол 1тум., стол письм. -30,+ 3х мест. -3, доска уч., трибуна напольная, стулья - 90;

2-28: фортепиано, стол 1тум., стол письменный -5, доска уч., стулья - 11;

2-29: фортепиано, стол 1тум., стол письменный -5, доска уч., стулья -11;

2-30: фортепиано, стол 1тум., стол письменный -7, доска уч., стулья -15;

2-32: фортепиано, стол 1тум., стол письменный -6, доска уч., стулья -13;

2-33: фортепиано, монитор, сист. блок, принтер, магнитола, стол 1тумб.с 3мя ящ., стол компьютерный, стол -приставка;

2-35: фортепиано, монитор-2, системный блок-2, принтер-2, магнитола, муз. цент, стол 1тумб., стол компьютерный, стол-приставка, угловая колонка;

2-36 : фортепиано, интерактивная доска, стол 1тум., стол письменный-8, доска уч., стулья -11;

2-38: фортепиано -2, стол 1тум., стол письменный -7, доска уч., стулья-15;

лаборатория звукозаписи: видео и аудиотехника, фонд видео и аудиозаписей; стол письмененный -11шт., стулья -23.

Список лицензионного программного обеспечения

- Windows 7 Starter SNPC OA CIS and GE License № RD8KR-MMRFR-QXPCR-WBC28-W4MGD;
- Windows 7 Home Basic OA CIS and GE License № VQWYW-BYDQ6-3DHHJ-VVGQ6-WYVMQ;
- Windows 7 Home Basic OA CIS and GE License № 2M6QT-VKVC3-6KDVD-249T3-97RYC.

Читальные залы 1-2 корпусов УГИИ

Монитор - 10 +2
Сист. блок - 10+2
Принтер - 5 +1
XEPOX - 1
Моноблок - 1
Сканер - 7 +1
Стол письменный - 20 шт.+18
Стулья - 50 шт.+39

Лицензии на программное обеспечение Windows 10 Professional; Kaspersky Endpoint Security 1 year № договора 2368-ПО/2023/03011000284232506540 от 07.04.2023г.