Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Альмухаметов Ильмар Разинович
Должность: и.о. ректора
Дата подписания: 31.10.2023 22:12:01
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 53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим хором
Специализация: Художественное руководство академическим хором
(название направления подготовки/специальности)

квалификация *Дирижёр академического хора. Преподаватель*
(название квалификации)

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

курс *II*
(номер курса)

семестр *3,4*
(номер семестра)

объем дисциплины *3 З.Е.*

лекции -
(число часов по УП)

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

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

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

экзамен -
(номер семестра)

зачет *4*
(номер семестра)

всего *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)

Рабочая программа одобрена кафедрой теории музыки
Протокол № 1 от « 28» 08 2023 г.

Зав. кафедрой *Профессор, доктор искусствоведения* *Алексеева И.В.*

(ученое звание) (ФИО)

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)	4
2. Требования к освоению дисциплины 2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине	4 4
3. Содержание и организация изучения дисциплины	5
4. Методические указания для обучающихся	13
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	14 15 15 15 15 18 18
6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 6.1 Рекомендуемая литература (основная) 6.2 Рекомендуемая литература (дополнительная)) 6.3 Литература, представленная в ЭБС 6.4 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"	19 19 19 21 21
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины	21

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

Цель курса заключается в освоении исторических, теоретических и практических знаний в области музыкальной психологии; в изучении психических явлений и процессов, вызываемых музыкой и порождающих её, их теоретический анализ и обобщение; в вооружении будущих исполнителей, педагогов, руководителей музыкальных коллективов знанием механизмов психической деятельности человека, закономерностей процессов творчества и восприятия музыки, психологических основ диагностики и формирования музыкальных способностей, психологических условий воспитания гармонично развитой личности музыканта.

Задачей курса является систематизация, анализ и теоретическое обобщение результатов музыкального общения; изучения структуры и эффективности различных видов и условий коммуникации; особенности музыкальной семантики как выражения психических закономерностей, зафиксированных в музыкальных произведениях различных стилей и жанров, которые в свою очередь детерминируют формирование музыкального восприятия и способов музыкального мышления; установление общих и индивидуально-типологических закономерностей психофизических процессов, вызываемых музыкой, и исследование специфики каждого вида музыкальной деятельности в её социально-психологическом и профессиональных аспектах; выработка умения использовать полученные знания из области теории и истории музыки, анализа музыкальных форм, общей, возрастной и педагогической психологии, музыкальной педагогики, музыкальной эстетики, музыкальной философии для разъяснения психологической специфики и феноменологии «музыкального»; усвоение методов практической музыкальной психологии для решения профессиональных, педагогических и личностных проблем будущих музыкантов-педагогов: накопление и развитие опыта творческой деятельности в решении психолого-педагогических задач музыкального образования.

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

2. ТРЕБОВАНИЯ К ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ

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

- способен планировать образовательный процесс, разрабатывать методические материалы, анализировать различные системы и методы в области музыкальной педагогики, выбирая эффективные пути для решения поставленных педагогических задач (ОПК-3)
- способен применять современные психолого-педагогические технологии (включая технологии инклюзивного образования), необходимые **(**ПК-2).

2.1 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

знать:

- основы методического планирования учебного процесса
- педагогические методы в области искусства
- современные психолого-педагогические и музыкально-психологические концепции о природе индивидуальности обучающихся, своеобразии музыкальности, специальных и твор-

ческих способностей;
- различные формы учебной работы, понимать роль и значение той или иной формы работы в рамках преподаваемой дисциплины;

уметь:
- анализировать различные педагогические методы в области искусства
- разрабатывать и реализовать программы учебных дисциплин
- осуществлять педагогическую деятельность в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального и высшего образования
- формировать на основе анализа различных систем и методов педагогики в области искусства собственные педагогические принципы и методы обучения, критически оценивает их эффективность
- определять индивидуальные особенности проявления музыкальности обучающихся, уровень развития их творческих и музыкальных способностей; оказывать психологическую поддержку участникам образовательного процесса;
- формировать у обучающихся комплекс теоретических знаний и практических навыков;

владеть:
- основами педагогики в соответствии с требованиями СПО
- включением психолого-диагностических методов в образовательный процесс, технологиями инклюзивного образования.

3. СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Тематический план.

№ п/п	Название тем	Количество часов	
		Практические занятия	**Самостоятельная работа**
1.	***3 семестр. Музыкальная психология*** Проблемы деятельности. Структура и механизмы её психической регуляции. Виды деятельности.	2	1
2.	Музыкальные способности. Пригодность к различным видам музыкальной деятельности	2	1
3.	Основы психологии музыкального слуха. Особенности слуха музыканта. Музыкальный слух.	2	1
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	4	1

	мышления психологии музыкального творчества. Эмоции и воля.		
5.	Развитие личности в музыкальной деятельности. Личность и её самосознание. Эмоциональный мир личности. Эмоционально-волевая регуляция музыканта.	2	1
6.	Восприятие музыки как процесс. Психологические свойства восприятия музыки.	2	1,5
7.	Восприятие мелодии и гармонии. Восприятие времени в музыке.	2	1,5
8.	Адекватность восприятия. Субъективная и объективная сложность музыкального языка. Соответствие исполнительской передачи эмоций эмоциональному содержанию музыки.	2	1,5
9.	Психологические особенности процесса работы музыканта-исполнителя. Образ музыкального произведения, его воплощение.	2	1,5
10.	Роль мотивации в исполнительской деятельности.	2	1,5
11.	Особенности психических состояний музыкантов-исполнителей на концертной эстраде. Общение с публикой. Эстрадное волнение.	4	1,5
12.	Установка. Мотивация. Влияние содержания учебного материала на процесс заучивания (сложность, значимость).	2	1,5
13.	Методы обучения, их психологическая характеристика.	2	1,5
14.	Психологические факторы профессионального общения и обучения.	2	1,5
15.	Психологические особенности возрастного, личного и профессионального развития.	2	1,5
1.	***4 семестр. Музыкальная педагогика*** Введение. Музыкальная педагогика как наука и как учебный предмет.	4	1
2.	История становления и развития музыкальной педагогики в России.	4	3
3.	Теоретические основы музыкальной педагогики.	4	3
4.	Способности как центральная проблема музыкальной педагогики.	4	3
5.	Личностно-профессиональные качества педагога-музыканта и проблема общения в музыкально-педагогической деятельности.	4	3
6.	Роль концертно-исполнительской деятельности в подготовке будущего музыканта.	4	3
7.	Научно-исследовательская деятельность педагога-музыканта: значение, виды и методы.	4	3
8.	Современные проблемы музыкальной педагогики.	4	3

	Итого:	**66**	**42**

Содержание курса

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 посткоммукативная. 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 обучение 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. 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.

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

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

Примерный перечень вопросов к зачету.

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.

Тренировочные тесты

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.

Ключи к тестам

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.

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, приводятся 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
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. Ражников, В. Г. Диалоги о музыкальной педагогике. –М., 2004. – 141 с.
8. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. М.: Музыка 2014.
9. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: пособие для учащихся музыкальных отделений педвузов и консерваторий/ Программа обновления гуманитарного образования в России. М.: Интерпракс, 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.
11. Юсфин А.Г. «Музыка – сила жизни». СПб.: Аюрведа Плюс, 2014

6.2. Рекомендуемая литература (дополнительная):

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. – 480с.
8. Двойрин Г.Б. Единая голографическая информационная теория Вселенной. – С.-ПБ., 1994. – 244с.
9. Джоэл Мари Тойч. Чампион К.Тойч. Второе рождение или искусство познаьб себя. – М., 1995.- 192 с.
10. Исполнительское искусство зарубежных стран. Вым.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.

6.3. Литература, представленная в ЭБС

1. Кирнарская Д. Homo Musicus, О способностях, одаренности и таланте: Учебное пособие / Д.Кирнарская – М.: Слово, 2022. – 464 с.: ил.
2. Серегин, Н. В. Музыкальная педагогика и психология : монография / Н. В. Серегин. — Барнаул : АлтГИК, 2017. — 179 с. — ISBN 978-5-4414-0063-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/217541 (дата обращения: 19.08.2023).

6.4 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.

Читальные залы 1-2 корпусов УГИИ

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

Перечень лицензионного программного обеспечения. Реквизиты подтверждающего документа

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