

Министерство культуры Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования
Северо-Кавказский государственный институт искусств

Исполнительский факультет
Кафедра истории и теории музыки

Рабочая программа дисциплины
Музыкальная психология и педагогика

Направление подготовки:
53.03.02 (073100) Музыкально-инструментальное искусство
«Фортепиано»
«Оркестровые струнные инструменты»
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
«Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты»
«Национальные инструменты народов России»
53.03.04 (073700) Искусство народного пения
«Сольное народное пение»
53.03.05 (073500) Дирижирование
«Дирижирование симфоническим оркестром»
«Дирижирование академическим хором»

Уровень высшего образования

Бакалавр

Форма обучения – очная, заочная

1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика» являются углубление профессиональной подготовки студентов на основе широких и систематических знаний о психологии музыкальной деятельности; овладение понятиями, раскрывающими психическую деятельность человека в процессе музицирования, восприятия и сочинения музыки; овладение принципами психологического анализа профессиональной деятельности музыканта. Ознакомление с наиболее эффективными путями, способами и методами передачи комплекса музыковедческих знаний, практического опыта музицирования, творческих умений и навыков в процессе обучения исполнительскому мастерству.

2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО

Профессиональный цикл. Общий модуль базовой части.

«Музыкальная психология и педагогика» является компонентом модуля педагогической подготовки, содержательно связана с курсами данного модуля (методики обучения игре на инструменте, история музыкальной педагогики, музыкальное исполнительство и педагогика, педагогическая практика), курсом Педагогика и психология (базовая часть Гуманитарного, социального и экономического цикла дисциплин).

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Музыкальная психология и педагогика».

В процессе освоения данной дисциплины студент должен овладеть следующими компетенциями:

- способность и готовность работать со специальной литературой в области музыкального искусства и науки, пользоваться профессиональными понятиями и терминологией (ОК-4);
- способность и готовность приобретать с большой степенью самостоятельности новые знания, используя современные образовательные и информационные технологии (ОК-11);
- способность и готовность к постижению закономерностей и методов исполнительской работы над музыкальным произведением, подготовки произведения, программы к публичному выступлению, студийной записи, задач репетиционного процесса, способов и методов его оптимальной организации в различных условиях (ПК-8);

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать (ОК-4, ОК-11, ПК-8):

- методологическую основу музыкального воспитания и образования;
- принципы лежащие в основе целей, задач и содержания музыкальной педагогики;
- психологические особенности этапов музыкального развития личности;
- психологические основы музыкальных способностей и одаренности;
- принципы психологической организации музыкально-слуховых и мнемических процессов, а также управления ими;
- основы психологии музыкально-творческой деятельности;

психологические основы организации исполнительных движений, двигательных навыков и умений.

Уметь (ОК-4, ОК-11, ПК-8):

решать педагогические задачи средствами музыкального искусства;

воспитывать волевые качества – внимание, сосредоточенность, настойчивость и др.;

охарактеризовать индивидуальные особенности слуха, памяти, двигательной сферы, креативности музыканта;

выделять психологическую сторону в индивидуальных трудностях при освоении профессионального мастерства.

Владеть (ОК-4, ОК-11, ПК-8):

методами педагогического воздействия в условиях индивидуальных и групповых занятий;

приемами психологической диагностики музыкальных способностей и одаренности, навыками работы со специальной литературой по музыкальной психологии;

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, в том числе в новых областях, непосредственно не связанных со сферой исполнительской деятельности ;

способностью проявлять развитые коммуникативные и адаптивные личностные качества, работать и взаимодействовать в процессе обучения в различных творческих ситуациях.

4. Структура и содержание дисциплины «Музыкальная психология и педагогика»

Очная форма обучения

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекции Практические	Текущий контроль	
II-III	4-5	3	108	-	38	70	Аттестация	Экзамен 5

№ п/п	Раздел дисциплины	Темы разделов	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)			Коды компетенций	Формы текущего и промежуточного контроля
			ЛР	СР	СРС		
1	Музыкальная психология как раздел музыкознания и прикладная отрасль психологической науки.	Предмет, задачи и место в музыкознании.	2	2	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
2	Музыкально-	Основы психологии	8	6	6	ОК-4,	

	познавательные процессы.	музыкального слуха. Слух музыканта. Музыкальная память и внимание; музыкальное мышление и его формы; музыкальный образ и движение. Развитие чувства формы, ритма и лада.				ОК-11, ПК-8	
3	Психология музыкального творчества.	Восприятие и отражение в музыкально-творческом процессе.	4	2	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
4	Психология музыкальных способностей и одаренности	Значение природных данных в обучении музыке. Реализация способностей в музыкальной деятельности.	4	2	2	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
5	Личностно-психологическая природа воздействия музыки на человека.	Эмоции в восприятии музыки.	2	2	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
6	Учебно-воспитательные задачи музыкального образования.	Формирование художественного вкуса. Освоение психологической базы восприятия и отражения образной сферы музыки.	4	2	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
7	Педагогическая направленность музыкального образования.	Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке. Базовые педагогические приемы музыкальной педагогики.	4	2	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
8	Возрастные особенности музыкального развития.	Этапы становления профессионального музыканта. Взаимосвязь эмоционального и рационального в процессе взросления.	6	4	2	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
9	Специфика музыкально-педагогической деятельности.	Художественное содержание произведений и образная сфера.	4	2	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
10	Три основных принципа процесса музыкального образования.	Эмоциональное и сознательное в творческом процессе. Взаимосвязь художественного и	4	4	4	ОК-4, ОК-11, ПК-8	

		технического в исполнительстве.					
Итого: зачетных единиц – 3			42	28	38		
Трудоемкость в часах - 108							

Заочная форма обучения

срок обучения – 5 лет

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекции Практические	Текущий контроль	
IV-V	8-9	3	108	-	92	16		Экзамен 9

№ п/п	Раздел дисциплины	Темы разделов	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Коды компетенций	Формы текущего и промежуточного контроля
			ЛР	СРС		
1	Музыкальная психология как раздел музыкознания и прикладная отрасль психологической науки.	Предмет, задачи и место в музыкознании.	2	8	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
2	Музыкально-познавательные процессы.	Основы психологии музыкального слуха. Слух музыканта. Музыкальная память и внимание; музыкальное мышление и его формы; музыкальный образ и движение. Развитие чувства формы, ритма и лада.		10	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
3	Психология музыкального творчества.	Восприятие и отражение в музыкально-творческом процессе.	2	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
4	Психология музыкальных способностей и одаренности	Значение природных данных в обучении музыке. Реализация способностей в музыкальной деятельности.	2	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
5	Личностно-психологическая природа воздействия	Эмоции в восприятии музыки.	2	8	ОК-4, ОК-11, ПК-8	

	музыки на человека.					
6	Учебно-воспитательные задачи музыкального образования.	Формирование художественного вкуса. Освоение психологической базы восприятия и отражения образной сферы музыки.	2	8	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
7	Педагогическая направленность музыкального образования.	Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке. Базовые педагогические приемы музыкальной педагогики.		10	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
8	Возрастные особенности музыкального развития.	Этапы становления профессионального музыканта. Взаимосвязь эмоционального и рационального в процессе взросления.	2	8	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
9	Специфика музыкально-педагогической деятельности.	Художественное содержание произведений и образная сфера.	2	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
10	Три основных принципа процесса музыкального образования.	Эмоциональное и сознательное в творческом процессе. Взаимосвязь художественного и технического в исполнительстве.	2	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8	
Итого: зачетных единиц – 3			16	92		
Трудоемкость в часах - 108						

срок обучения – 4 года

Курс	Семестр	Трудоемкость в зачетных единицах	Количество часов					Промежуточный контроль
			Всего	Индивидуальные	СРС	Лекции Практические	Текущий контроль	
II-III	4-5	3	108	-	88	6		Экзамен 5

№ п/п	Раздел дисциплины	Темы разделов	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)		Коды компетенций
			ЛР	СРС	
1	Музыкальная психология как раздел музыкознания и прикладная отрасль психологической науки.	Предмет, задачи и место в музыкознании.	1	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
2	Музыкально-	Основы психологии		10	ОК-4,

	познавательные процессы.	музыкального слуха. Слух музыканта. Музыкальная память и внимание; музыкальное мышление и его формы; музыкальный образ и движение. Развитие чувства формы, ритма и лада.			ОК-11, ПК-8
3	Психология музыкального творчества.	Восприятие и отражение в музыкально-творческом процессе.	1	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
4	Психология музыкальных способностей и одаренности	Значение природных данных в обучении музыке. Реализация способностей в музыкальной деятельности.		10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
5	Личностно-психологическая природа воздействия музыки на человека.	Эмоции в восприятии музыки.	1	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
6	Учебно- воспитательные задачи музыкального образования.	Формирование художественного вкуса. Освоение психологической базы восприятия и отражения образной сферы музыки.	1	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
7	Педагогическая направленность музыкального образования.	Методы педагогического воздействия в процессе обучения музыке. Базовые педагогические приемы музыкальной педагогики.		10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
8	Возрастные особенности музыкального развития.	Этапы становления профессионального музыканта. Взаимосвязь эмоционального и рационального в процессе взросления.	1	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
9	Специфика музыкально-педагогической деятельности.	Художественное содержание произведений и образная сфера.		10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
10	Три основных принципа процесса музыкального образования.	Эмоциональное и сознательное в творческом процессе. Взаимосвязь художественного и технического в исполнении.	1	10	ОК-4, ОК-11, ПК-8
Итого: зачетных единиц – 3 Трудоемкость в часах - 108			6	102	

5. Образовательные технологии.

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и интерактивные образовательные технологии, из них – 40% - интерактивных занятий от объема аудиторных занятий:

- традиционные технологии: лекции – вводные, мотивационные, интегрирующие, установочные; практические групповые занятия.

- инновационные и интерактивные технологии: анализ конкретной ситуации, анализ прослушанных произведений, лекция дискуссия, эвристическая беседа, использование средств мультимедиа. Используются тренинги (например, по проблемам сценического волнения, межличностных отношений, развития креативности и т. п.), проблемные семинары, лекция вдвоем со студентом.

Основные образовательные технологии - реферирование книжных источников и источников в Интернет, дискуссия, обобщение материала в виде тематического сообщения (в рамках семинарских занятий). Конспекты отдельных разделов из списка основной и дополнительной литературы.

6. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Оценка студента опирается на:

1) систему «накопительных» баллов, которые фиксируют объем и качество самостоятельной работы студента в течение семестра;

2) оценку уровня знаний студента, продемонстрированных во время устного ответа на экзамене и содержания реферата по теме одного из 2-х разделов курса.

Вопросы и задания к темам

Тема 1

1. Кем были заложены начала музыкальной психологии?
2. Как развивалась музыкальная психология в средневековье?
3. В XVII-XVIII вв.?
4. С какого периода начинается научный подход к проблемам музыкальной психологии?
5. В чем состоит вклад Г.Гельмгольца в музыкальную психологию?
6. В чем суть расхождений во взглядах на природу музыкального искусства Э.Ганслика и Б.М.Теплова?
7. Перечислите направления музыкальной психологии?

Тема 2

1. Как осуществляется взаимодействие ощущений?
2. Какие виды музыкального слуха вы можете назвать?
3. Что может служить причиной неритмичности исполнения?
4. В чем заключается основной подход к формированию правильных двигательных ощущений?
5. Какие виды памяти для музыканта являются наиболее важными?

6. Что представляют собой логические приемы запоминания музыкального произведения?
7. Какие приемы можно рекомендовать для заучивания музыкального произведения наизусть на разных этапах работы?

Тема 3.

1. В чем состоит различие между ощущением и восприятием?
2. Как зависит восприятие музыки от социально-демографических параметров слушателя?
3. В чем заключаются основные различия в восприятии серьезной и легкой музыки?
4. Как может протекать процесс развития восприятия?

Тема 4

1. Как соотносятся способности и природные задатки?
2. Как могут проявляться способности людей с мыслительным и художественным типом нервной системы в музыкальной деятельности

Тема 5

1. В чем состоит отличие эмоций от чувств?
2. Как моделируются эмоции в музыке?
3. Как можно выявить эмоциональный состав музыкального произведения?

Тема 6

1. Какие существуют основные приемы руководства учителя учеником?
2. Какие позиции могут быть выявлены в отношениях учителя с учеником с точки зрения транзактного анализа?

Тема 7

1. В чем состоит сущность музыкальности?
2. Каковы основные признаки личности выдающихся музыкантов?
3. В чем состоит общественное предназначение музыканта?
4. В чем сходство и различие детской игры и игры музыканта?
5. Почему музыканты должны начинать свое обучение с раннего возраста?
6. Как формируется навык?
7. В чем состоит роль самосознания для развития деятельности музыканта?

Тема 8

1. В чем состоят особенности творчества композитора?
2. В чем состоят особенности творчества исполнителя?
3. Как проявляется музыкальное мышление в зависимости от конкретного вида музыкальной деятельности?
4. Каким образом можно развивать музыкальное мышление композитора, исполнителя, слушателя?

Тема 9

1. В чем состоит смысл компенсаторной концепции искусства?
2. Что представляет собой теория катарсиса в искусстве?

Тема 10

1. В чем состоит сущность слухового и двигательного метода в освоении техники игры на музыкальном инструменте?
2. Перечислите принципы построения рационального движения в работах отечественных физиологов (Н.А.Бернштейн, П.К.Анохин, Л.В.Чхаидзе)?
3. Перечислите основные способы звукоизвлечения и их особенности (толчок, удар, нажим, взятие)
4. В чем состоят негативные последствия мышечных зажимов при игровых движениях и каковы способы их преодоления и снятия)?

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины «Музыкальная психология и педагогика»

Основная литература:

1. Альманах музыкальной психологии Homo musicus /Сост. Старчеус М.С. М.,1994; 1995; 1999; 2000.
2. Асафьев Б. В., Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б.В. Асафьев. М., 1973.
3. Восприятие музыки /Ред.-сост. В.В. Максимов. М., 1980.
4. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. М.,1967. Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1964.
5. Ержемский Г.Л. Психология дирижирования. М., 1988.
6. Коган Г. У врат мастерства. Психологические предпосылки успешности пианистической работы. М., 1969.
7. Костюк А.Г. Восприятие мелодии. Киев, 1986
8. Крюкова В.В. Музыкальная педагогика. Ростов-на-Дону, 2002
9. Курт Э. Музыкальная психология. Минск, 2008.
10. Мазель Л. А. О системе музыкальных средств и некоторых принципах художественного воздействия музыки //Интонация и музыкальный образ. М., 1965.

11. Маккиннон Л. Игра наизусть. Л., 1967.
12. Мартинсен К.А. Индивидуальная фортепианная техника на основе звукотворческой воли. М., 1966
13. Медушевский В.В. Интонационная форма музыки. М., 1994
14. Медушевский В.В. О закономерностях и средствах художественного воздействия музыки. М., 1976
15. Музыкальная психология: Хрестоматия. М.: МГК им. Чайковского, 1992.
16. Музыкальное восприятие как предмет комплексного исследования /Под ред. А.Г.Костюка. Киев, 1985.
17. Назайкинский Е. В. О психологии музыкального восприятия. М., 1972.
18. Процессы музыкального творчества /Сб. РАМ им. Гнесиных. Вып.1–10- М., 1995–2009.
19. Старчеус М. С. Слух музыканта. М., 2003.
20. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М., 2003.
21. Цыпин Г.М. Музыкант и его работа. - М.,СК, 1988.
22. Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности. - М., 1994

Дополнительная литература:

1. Гройсман А.Л. Основы психологии художественного творчества. М., 2003
2. Гройсман А.Л. Психология. Личность. Творчество: Регуляция состояний. М., 1992.
3. Ермолаева-Томина Л.Б. Психология художественного творчества. Уч. пособие для вузов. М., 2005
4. Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одаренности. Уч. пособие для вузов. М., 2009.
5. Кашапов М.М. Психология творческого мышления профессионала. М., 2006.
6. Мухина В.С. Изобразительная деятельность ребенка как форма усвоения социального опыта. М., 1981
7. Пешкова В.Е. Феномен гения. М., 2006.
8. Станиславский К.С. Работа актёра над собой. М., 1951.
9. Чехов М. Об искусстве актера. М., 1999.

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Для изучения дисциплины специального программного обеспечения не требуется.

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины

Для проведения лекционных занятий используется аудитория № 405 вместимостью до 20 человек, площадью 30 м², оснащенная мультимедийным оборудованием. Кроме того, кафедра ОГСЭД СКГИИ располагает всем необходимым материально-техническим обеспечением для выполнения настоящей программы. Оно включает в себя:

- наличие компьютерного класса;
- наличие доступного для студента выхода в Интернет;
- наличие специально оборудованных кабинетов и аудиторий для мультимедийных презентаций. Библиотека СКГИИ укомплектована необходимой литературой:

учебники и учебные пособия, печатные источники, периодические издания,
дополнительная литература.

Разработчик Цалиев В.М.
Рабочая программа рассмотрена и одобрена на заседании кафедры ИТМ

« 28 » августа 2014 г.

Протокол № 1

Заведующий кафедрой _____ доцент Л.Е.Налоева