

**МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ИСКУССТВ»**

Кафедра общих гуманитарных и социально-экономических дисциплин

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по учебной работе,
профессор

Ахмедагаев М.М.

«02» сентября 2021 г.

**РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ
Музыкальная психология**

Специальность

53.05.04 «Музыкально-театральное искусство»

Специализация
«Искусство оперного пения»

Квалификация

Солист-вокалист. Преподаватель

Форма обучения – **очная**

Срок обучения

очная форма – **5 лет**

1 Цели и задачи освоения дисциплины

Дисциплина «Музыкальная психология» посвящен вопросам психологической сущности музыкального искусства, музыкальности человека, порождения смыслов музыкальных феноменов в человеческой психике, а также вкладу музыкальной культуры в психическую эволюцию человечества. Инструментарий психологической науки дает возможность осмыслить скрытые движущие силы смены стилистических парадигм, процессов музыкального творчества, функционирование психологических систем музыкального гнозиса, выявить оптимальные способы музыкально-психического развития целостной личности.

Целью изучения дисциплины «Музыкальная психология» является рассмотрение целостного явления музыкальной культуры, искусства и образования с позиций культурно-антропологического подхода как отражения закономерностей и особенностей развития человека, его сознания.

Задачи курса:

– оснащение студентов специальными профессионально ориентированными психологическими знаниями, открывающими психологическую сущность музыки, знаковую природу сознания и самосознания «человека музыкального», особенности целостного музыкального опыта и передачи этого опыта в музыкальной деятельности, условия музыкально-творческой деятельности и самоактуализации одаренной личности, развития индивидуальности и способностей каждого ребенка в музыкальной деятельности;

– раскрытие психологического значения музыки в становлении человеческого сознания в истории и онтогенезе личности, чтобы осмыслить скрытые движущие силы музыкального развития, процессов музыкального творчества, функционирования психологических систем музыкальной деятельности;

- изучение закономерностей музыкально-психического развития личности;
- изучение особенностей музыкального образования.

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО

Блок Б.1.24. Обязательная часть.

3 Требования к результатам освоения дисциплины

В результате освоения дисциплины студент должен обладать следующими универсальными компетенциями (УК):

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде

Знать:

- психологию общения, методы развития личности и коллектива;
- особенности, правила и приемы социального взаимодействия в команде;
- особенности поведения выделенных групп людей, с которыми осуществляет

взаимодействие, учитывать их в своей деятельности;

– основные теории мотивации, лидерства; стили лидерства и возможности их применения в различных ситуациях.

– этические нормы профессионального взаимодействия с коллективом

Уметь:

– работать индивидуально и с группой, выстраивать отношения, психологически взаимодействовать с коллективом;

– определять свою роль в команде;

– принимать рациональные решения и обосновывать их;

– понимать свою роль в коллективе в решении поставленных задач, предвидеть результаты личных действий, гибко варьировать свое поведение в команде в зависимости от ситуации.

Владеть:

– навыком составления плана последовательных шагов для достижения поставленной цели;

– навыками аргументированного изложения собственной точки зрения, ведения дискуссии и полемики.

– навыком эффективного взаимодействия со всеми участниками коллектива;

– системой знаний о способах построения продуктивных форм взаимодействия педагога с учениками

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни

Знать:

– основы планирования профессиональной траектории с учетом особенностей как профессиональной, так и других видов деятельности и требований рынка труда;

Уметь:

– расставлять приоритеты профессиональной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки;

– планировать самостоятельную деятельность в решении профессиональных задач;

– подвергать критическому анализу проделанную работу;

– находить и творчески использовать имеющийся опыт в соответствии с задачами саморазвития;

Владеть:

– навыками выявления стимулов для саморазвития;

– навыками определения реалистических целей профессионального роста.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности

Общая трудоемкость дисциплины (включая контактную работу) включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также виды текущей и промежуточной аттестации.

Вид учебной работы	Зачетные единицы	Количество академических	Формы контроля (по семестрам)
--------------------	------------------	--------------------------	-------------------------------

		часов	зачет	экзамен
Очная форма обучения				
Общая трудоемкость	2	72	4	
Аудиторные занятия		34		
Самостоятельная работа*		38		

* В том числе на подготовку к промежуточной аттестации: очная форма - 36 час.; заочная форма – 36 час.

4.2. Содержание дисциплины, формы текущего, промежуточного, итогового контроля

№ п/п	Наименование тем и/или разделов/тем дисциплины Очная форма обучения	Семестр	Виды учебной работы (в часах)			Формы текущего контроля успеваемости, форма промежуточной аттестации (по семестрам)
			Лекции	Семинарские занятия	СРС	
1	Цель, задачи, общая характеристика курса. Предмет, связь с другими науками. Единство музыкального воспитания, обучения и музыкально-психического развития	4	2		1	
2	Направления музыкальной психологии.	4	2		1	
3	Основы музыкального сознания.	4	2	2	1	
4	Внимание в деятельности музыканта-исполнителя. Музыкальный слух.	4	2		1	
5	Сенсорно-перцептивная система. Современные исследования в области психологии музыкального восприятия.	4	2		1	
6	Когнитивная система. Проблемы музыкального мышления и его развития.	4	2	2	2	
7	Музыкальная память.	4	2		1	
8	Музыкальное воображение.	4	2		1	
9	Эмоции в музыке.	4	2	2	2	
10	Волевые процессы в музыке.	4	2		1	
11	Оптимальное концертное состояние. Способы достижения оптимального концертного состояния.	4		2	1	
12	Музыкальные способности,	4	1		2	

	музыкальная одаренность, их взаимосвязь. Музыкальная одаренность как система.					
13	Проявления темперамента в творческой деятельности музыканта.	4	1		1	
14	Проявления характера в творческой деятельности музыканта.	4	2		2	
	Итого за четвертый семестр		26	8	20	Зачет
	Всего по дисциплине: 72					

** в том числе контактная работа – 72 ч. – лекции, семинарские занятия, консультирование при подготовке реферата, зачет.

Содержание дисциплины

1. Объект, предмет, цель, задачи, функции и принципы музыкальной психологии. Связь с другими науками.

Понятие о музыкальной психологии. Современные подходы и принципы музыкальной психологии.

Объект, предмет, цель, задачи, функции, принципы музыкальной психологии. Основные тенденции становления взглядов на психологическую значимость обучения музыке и музыкально-воспитательное воздействие на личность. Психологический аспект современных музыкальных стилей.

2. Основные направления музыкальной психологии.

Психология музыкально-исполнительской деятельности. Психология музыкально-творческой деятельности. Психология музыкального обучения и воспитания. Психология музыкальной пропаганды и музыкально-критической деятельности. Музыкальная психотерапия и т.д.

3. Основы музыкального сознания.

«Музыкальное сознание» общества и личности. Исторические формы музыкального сознания: архаическое, ритуальное и художественное музыкальное сознание, их характерные особенности. Генезис музыкального сознания и его связь с определенными историческими формами и динамикой их смены.

4. Внимание в деятельности музыканта-исполнителя. Музыкальный слух.

Внимание как подсистема активации музыкально-познавательных процессов. Функции внимания: селективная, регулятивная и стабилизирующая в контексте музыкальной психологии. Свойства внимания: фокус концентрация и объём, устойчивость, распределение и переключение, их учет в практике музыкального образования. Произвольное и непроизвольное внимание, его взаимосвязь с музыкальностью личностью. Экстериоризованное и интериоризованное внимание в структуре музыкального сознания, «круги» внимания по К. Станиславскому.

5. Сенсорно-перцептивная система. Современные исследования в области психологии музыкального восприятия.

Сенсорно-перцептивная система: музыкальные ощущения и восприятие. Первичные эмоции. Виды перцептивных процессов: сукцессивные, саккадические и симультанные. Их функции в музыкальном восприятии. Основные свойства: зонная природа, предметность, целостность, константность, категориальность. Сознательный и бессознательный компоненты восприятия музыки.

6. Когнитивная система. Проблемы музыкального мышления и его развития.

Когнитивная система: восприятие-мышление в музыке и музыкой. Механизм движения от физического слышания через переживание к пониманию и оценке музыкально-личностного смысла. Эстетические эмоции как сопровождение акта музыкального мышления. Онтологическая функция музыкального гнозиса. Синхронное действие системы на сознательном и бессознательном уровнях. Моторное, интонируемое, осмысленное и творческое восприятие музыки. Регистрирующие и прогнозирующее восприятие мышление система (В. Брайнина).

Основные виды и операции мышления в музыкальном сознании личности. Музыкальная логика; мышление и воля; мышление и память. Специфика музыкальной памяти и методы ее развития. Психомоторика (Сеченов И.) как основа развития мышления музыканта-исполнителя.

7. Музыкальная память. Музыкальное воображение.

Понятие о музыкальной памяти. Виды музыкальной памяти по длительности и качественным характеристикам. Развитие музыкальной памяти.

Понятие о музыкальном воображении. Виду музыкального воображения. Репродуктивное и творческое воображение. Роль воображения в творческой и исполнительской деятельности музыканта.

8. Эмоции в музыке.

Чувства – переживания субъективного отношения к объективному миру.

Эмоции – форма переживания чувств. Формы переживания чувств - эмоции, аффекты, настроения, стрессовые состояния и др. Виды чувств: нравственные, интеллектуальные и эстетические чувства /иногда их именуют высшими чувствами формы переживания чувств – эмоции, аффекты, настроения, стрессовые состояния и др.

Выражение эмоций и чувств средствами музыки.

9. Волевые процессы в музыке. Оптимальное концертное состояние.

Понятие о воле. Волевые процессы: сложные и простые. Волевые процессы в музыкальной деятельности. Оптимальное концертное состояние. Способы достижения оптимального концертного состояния.

Признаки волевого поведения; особенности взаимовлияния воли и воображения; роль воли в деятельности музыканта-исполнителя; компоненты оптимального концертного состояния, методы овладения оптимальным концертным состоянием.

10. Музыкальные способности, музыкальная одаренность, их взаимосвязь. Музыкальная одаренность как система.

Теория музыкальных способностей по Ревешу и Сишору. Концепция Б.М. Теплова. Экспериментальное исследование эмоционального слуха как компонента музыкальных способностей (Морозов В.М.). Способности и одаренность. Диагностика и развитие способностей. Онтогенез музыкальных способностей (Тарасова К.В.). Диагностика особенностей бессознательного восприятия музыки детьми (Торопова А.В.). Психическое воздействие музыки на состояние личности. Музыка как фактор изменения состояний сознания (на основе шкал Фишера) через расслабляющее или активизирующее воздействие. Основы музыкальной психотерапии.

11. Проявления темперамента и характера в творческой деятельности музыканта.

Индивидуальное проявление динамических процессов. Сочетание различных темпов, динамики, характера, как в самом произведении, так и в момент его исполнения. Преломление в жизни и творчестве различных музыкантов особенностей темперамента.

12. Проявления характера в творческой деятельности музыканта.

Характер, стиль, динамические характеристики музыкального произведения и его исполнения. Взаимовлияния характера музыканта и музыкального произведения. Преломление в жизни и творчестве различных музыкантов особенностей характера.

13. Направленность личности в музыкальной деятельности.

Музыкальность, как направленность психики человека на удовлетворение потребностей музыкального сознания: а) на уровне организма (сенсорно-перцептивные потребности активации посредством музыки и вообще, звуков как вибрации волн в определенном диапазоне), б) на уровне социального индивида (потребность в признании, общении, удовлетворение чувства причастности к культуре общества, этноса, большой или малой группы, гипотетическим «избранным»), в) на уровне личности (эмоциональное и интеллектуальное самопознание и рефлексия, проекция личности в интонационную среду, самовыражение и самореализация, самооценка и саморегуляция собственной музыкальной деятельности, потребность в музыкально-психологическом развитии, потребность в непосредственной «отработке», оттачивании личностных смыслов, минуя вербальное мышление).

Анализ природы возникновения мотивации к музыкальной деятельности как одной из составляющих музыкальности в динамике к развитию. Иерархия музыкально-мотивационной сферы личности.

Музыкальность как форма функционирования эмоционально-аффективной природы личности.

Динамика музыкального самосознания как показатель развивающейся музыкальности в структуре личности.

Семинарские занятия

1. Музыкальная психология как научная дисциплина.

Синтез искусств как методологический принцип формирования и развития музыкального сознания.

Темы докладов.

Истоки общественного музыкального сознания в России 18-19вв.

Образ как структурная единица музыкального сознания.

Понятийно-логическое в структуре музыкального сознания.

Вопросы и задания. Правомерно ли, на ваш взгляд, употребление понятия «музыкальное сознание»? Каковы условия и способы функционирования музыкального сознания? Существует ли динамика музыкального сознания в онто- и филогенезе? Можно ли говорить о «сознательном» или «бессознательном» в музыкальном сознании общества?

2. Музыкально-познавательные психические процессы.

Темы докладов. Жизнь как процесс творчества. Знания, умения, навыки в творческом процессе. Психологические особенности творческой личности. Бессознательное начало в творчестве. Творчество и остроумие.

Тест на выявление уровня сформированности волевых качеств личности (Смирнова). Тесты Торенса.

Вопросы и задания.

Какова роль внимания в действии музыкально-познавательных процессов?

Каково значение бессознательного в процессе музыкального творчества:

- а) композитора,
- б) исполнителя,
- в) слушателя?

3. Эмоционально-волевая сфера в музыкальной деятельности.

В книге: Петрушин В.И. Музыкальная психология, на стр. 267-270 приводятся 27 модальностей эмоции с их отдельными признаками, употребляемыми в музыке и разработанные В.Г.Ражниковым.

Какие это чувства?

Согласно гипотезе английских лингвистов Сепира и Уорфа, человек может отчетливо воспринимать и переживать только те объекты и чувства, для которых он имеет адекватное вербальное, словесное деление и название.

Можно ли отнести это высказывание к музыке? Обосновать ответ.

Вопросы и задания

Правомерно ли выражение «творчество слушателя»?

Как связаны между собой волевое поведение и воображение?

Какие приемы можно использовать для активизации волевого поведения музыканта?

Какими приемами и средствами формируется оптимальное концертное состояние?

4. Личность музыканта.

Художественно-творческий потенциал ребенка. Детская музыкальная одаренность.

Темы докладов.

Компенсации и замены в комплексе музыкальных способностей.

«Явное» и «тайное» в детской одаренности.

Художественно-творческие способности: создаются ли они в деятельности или выявляются в ней?

Вопросы и задания.

Развивается ли музыкальность в личности?

Каковы взаимоотношения музыкальности и мотивации личности?

Как соотносятся понятия музыкальных способностей и одаренности?

Как соотносятся способности и природные задатки?

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

В ходе освоения дисциплины рекомендуется сочетание лекционно-теоретического и практически-поискового метода, что значительно повышает эффективность усвоения материала рабочей программы. Уровень знания значительно оптимизирует система подготовки по рекомендованной литературе, содержащей прямые ссылки на авторов изучаемых дисциплин. Рекомендуемыми формами контроля эффективности изучения дисциплины являются семинарские занятия, тестирование, дискуссия, подготовка выступлений на НСО и написание самостоятельных письменных работ, обобщающих определенный тематический раздел.

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью разноцветных маркеров или ручек. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удастся разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии.

Подготовка к каждому практическому занятию должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который отражает содержание предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и дополнительной литературы, рекомендованную к данной теме. На основе индивидуальных предпочтений студенту можно самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме семинара и по возможности подготовить по нему презентацию. Если предусмотрено выполнение практического задания, то его необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно).

При подготовке к семинарским занятиям, необходимо обратить особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а также научной и популярной) литературы.

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с текстом (указать текст из источника и др.), прослушивание аудио- и видеозаписей по заданной теме и др.

Тема доклада (задания) должна соответствовать теме учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть достаточными, но не чрезмерными. Для подготовки презентации рекомендуется использовать: Microsoft PowerPoint. Четко сформулировать цель презентации. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их. Работа студента над докладом-презентацией включает отработку умения самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей, отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Обязательное самостоятельное изучение теоретического материала студентами обеспечивает их подготовку к текущим аудиторным занятиям во время сессии. Результаты этой подготовки проявляются в активности студента на занятиях и качественном уровне выполненных самостоятельных работ, тестовых заданий. Самостоятельное изучение теоретического материала по данной дисциплине включает в себя: 1) текущую работу с лекционным материалом, предусматривающую проработку конспекта лекций и учебной

литературы; 2) углубленный анализ научно-методической литературы, вынесенной на самостоятельную проработку (конспектирование, реферирование литературы, аннотирование статей, монографий и т.д.); 3) подготовку к практическим и семинарским занятиям; 4) подготовку к зачету (подготовка проекта).

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ

Целью самостоятельной работы по учебной дисциплине, является развитие познавательной самостоятельности студентов; систематизации, закрепления и углубление теоретических знаний, формирование умений использовать различные источники информации, самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, развития исследовательских умений.

1.Методика работы с учебником

Прием 1. Прочитать весь текст раздела; разделить текст на отдельные части по смыслу; озаглавить части раздела, выделив их главные мысли; выписать из каждой озаглавленной части понятия и определения, подлежащие запоминанию; выписать цифры и факты, подлежащие цитированию; составить структурную схему содержания раздела.

Прием 2. Прочитать весь раздел; путем логического рассуждения определить предмет изучения данного раздела; определить, какие стороны раздела представлены и в какой последовательности; выделить структурные компоненты содержания раздела, связать их логически; построить графическую схему взаимосвязей между компонентами изучаемого раздела.

2.Методика выполнения творческого проблемного или исследовательского задания.

1. Найти в учебной литературе разделы, посвященные теме, к которой относится задание.

2. Изучить основные понятия и их признаки.

3. Определить экспериментальное поле учебного задания: определить объекты изучения.

4. Сопоставить выявленные явления и факты с теоретическими сведениями, взятыми из учебной литературы.

5. Описать найденные факты и обосновать их теоретически.

3.Разработка музыкально-психологического проекта проекта.

1. Определить задачу проекта.

2. Сформулировать практическую, теоретическую, познавательную значимость предполагаемых результатов проекта.

3. Структурирование содержательной части проекта.

4. Состав и последовательность действий по реализации проекта.

5. Использование исследовательских методов.

6. Оценка результативности проекта.

4. Методика работы над рефератом.

1. Определить цель написания реферата в соответствии с поставленной темой.

2. Составить план реферата.

3. Выбрать необходимую литературу по теме.

4. Прочитать литературу, выделить из нее основные идеи и аргументы, выводы и сосредоточить на них внимание.

5. Классифицировать выписки, сделанные при чтении литературы.
6. Собрать систематизированные выписки в единый текст, объединив их общей идеей работы.
7. Сделать обобщения и выводы.

5. Схема оформления исследовательской работы.

1. План (или оглавление) с указанием страниц разделов.
2. Обоснование выбора темы.
3. Теоретические основы выбранной темы, основные тенденции в изучении данной проблемы учеными.
4. Изложение основного вопроса.
5. Описание собственного исследования.
6. Схематическое, графическое и иное изображение результатов исследования.
7. Выводы и обобщения по результатам исследований.
8. Обоснование практического значения работы.
9. Список использованной литературы.
10. Приложения: документы, таблицы, схемы, опросные листы и т.д.

6. Методика представления выполненной работы.

1. «**Классическая защита**». Устное выступление строится по плану:
 - тема исследования и ее актуальность;
 - круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме;
 - новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение определенной версии, новые подходы к решению проблемы и т.д.);
 - использованные методы эмпирического исследования и его результаты;
 - основные выводы по содержанию выполненной работы.
2. «**Индивидуальная защита**». Раскрывает личностный аспект работы над исследованием:
 - обоснование выбора темы исследования;
 - способы отбора источников информации по теме;
 - оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты, идеи;
 - личная значимость проделанной работы;
 - перспективы продолжения исследования.
3. «**Творческая защита**» предполагает:
 - оформление стенда с документальными и иллюстративными материалами;
 - демонстрация слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, подготовленных в процессе работы над исследованием;
 - оригинальное, яркое представление основной части работы и ее результатов.

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

В СКГИИ практикуется пятибалльная система оценки успеваемости обучающихся, которая позволяет преподавателю, как единовременно, так и накопительно, оценить уровень освоения материала обучающимися.

Краткие экспресс-вопросы, проводимые в конце каждой лекции, позволяют оценить только знания обучающихся, а развернутые ответы на семинарских занятиях, рефератов, проектов, позволяют определить уровень сформированности компетенции посредством проверки умений и навыков работы с текстом, таблицами, в

непосредственном контакте с коллективом и педагогом. Критерии оценки освоения компетенции указаны в Положении о системе оценочных средств.

Практические задания

Задание 1. В книге: Петрушин В.И. Музыкальная психология, на стр. 267-270 приводятся 27 модальностей эмоции с их отдельными признаками, употребляемыми в музыке и разработанные В.Г.Ражниковым.

Какие это чувства?

Задание 2. Согласно гипотезе английских лингвистов Сепира и Уорфа, человек может отчетливо воспринимать и переживать только те объекты и чувства, для которых он имеет адекватное вербальное, словесное деление и название.

Можно ли отнести это высказывание к музыке? Обосновать ответ.

Задание 3. Разработать модель музыкального образования, соответствующую современным требованиям.

Задание 4. Охарактеризуйте методы фортепианного обучения в практике профессоров Московской консерватории (К.Н. Игумнова, Г.Г. Нейгауза, А.Б. Гольденвейзера).

Задание 5. Охарактеризуйте причины возникновения конструктивных и деструктивных конфликтов в коллективе. Проанализируйте конкретный случай.

Задание 6. Охарактеризуйте на конкретном примере сущность трансактной теории.

Вопросы для контроля усвоения теоретического курса

1. Правомерно ли, на ваш взгляд, употребление понятия «музыкальное сознание»?
2. Каковы условия и способы функционирования музыкального сознания?
3. Существует ли динамика музыкального сознания в онто- и филогенезе?
4. Можно ли говорить о «сознательном» или «бессознательном» в музыкальном сознании общества?
5. Какова роль внимания в действии музыкально-познавательных процессов?
6. Каково значение бессознательного в процессе музыкального творчества:
 - а) композитора,
 - б) исполнителя,
 - в) слушателя?
7. Правомерно ли выражение «творчество слушателя»?
8. Как связаны между собой волевое поведение и воображение?
9. Какие приемы можно использовать для активизации волевого поведения музыканта?
10. Какими приемами и средствами формируется оптимальное концертное состояние?
11. Развивается ли музыкальность в личности?
12. Каковы взаимоотношения музыкальности и мотивации личности?
13. Как соотносятся понятия музыкальных способностей и одаренности?
14. Как соотносятся способности и природные задатки?
15. Чем понятие «индивидуальность» отличается от понятия «личность»?

16. Каковы особенности личности музыканта, педагога-музыканта? Их личностные и профессиональные качества?

Вопросы к зачету

Критерии промежуточной оценки знаний и умений студентов по дисциплине «Музыкальная психология»:

«Зачтено» - за глубокое и полное овладение содержанием учебного материала, в котором студент легко ориентируется, владение понятийным аппаратом, за умение связывать теорию с практикой, решать практические задачи, высказывать и обосновывать свои суждения. Отметка «зачтено» предполагает грамотное, логическое изложение ответа.

«Не зачтено» - если студент имеет разрозненные, бессистемные знания, не умеет выделять главное и второстепенное, допускает ошибки в определении понятий, искажает их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал, не может применять знания для решения практических задач.

- 1 Какова сущность и особенности музыкальной психологии как науки и как учебного предмета?
1. Каковы цель и задачи курса «Музыкальная психология»?
2. С какими науками связана музыкальная психология?»
3. Охарактеризуйте сущность направлений музыкальной психологии.
4. Какова сущность и особенности музыкального сознания?
5. Каковы виды музыкального сознания? Их характеристика.
6. Охарактеризуйте уровни музыкального сознания.
7. Охарактеризуйте способы развития музыкального сознания школьников. Какова общая характеристика внимания как психического явления?
8. Охарактеризуйте проявления свойств внимания в музыкальной деятельности.
9. Охарактеризуйте виды внимания.
10. Каково соотношение внимания и контроля?
11. Охарактеризуйте способы развития внимания музыканта-исполнителя.
12. Каковы требования для развития всех видов внимания?
13. Какова общая характеристика ощущений, их виды?
14. Охарактеризуйте основные закономерности ощущений. Каковы свойства ощущений? Охарактеризуйте особенности взаимодействия ощущений. Охарактеризуйте слуховые ощущения (виды слуха) и способы их развития.
15. Охарактеризуйте восприятие и его свойства. Чем восприятие отличается от ощущений? Каковы социально-психологические факторы восприятия? Каковы различия в уровнях и типах восприятия музыкантов и немусыкантов? Охарактеризуйте стадии детского восприятия музыки.
16. Охарактеризуйте способы развития музыкального восприятия, способы формирования музыкального восприятия у младших школьников.
17. Охарактеризуйте мышление, виды мышления в деятельности слушателя, исполнителя и композитора. Охарактеризуйте отличие музыкального мышления от мышления вообще.
18. Охарактеризуйте приемы развития музыкальной мысли в музыкальном произведении.
19. Каковы особенности мышления учащегося-музыканта?
20. Охарактеризуйте способы развития музыкального мышления школьников на уроке музыки.

21. Охарактеризуйте способы развития интонационного слуха учащихся на уроке музыки.
22. Какова общая характеристика памяти, ее виды? Охарактеризуйте процессы памяти.
23. Охарактеризуйте основные виды музыкальной памяти.
24. Каковы особенности развития музыкальной памяти у детей? Охарактеризуйте виды запоминания музыкального материала. Каковы эффективные и неэффективные способы запоминания музыкального произведения?
25. Какова общая характеристика воображения, его виды? Охарактеризуйте связь музыкального воображения с жизненным опытом слушателя. Охарактеризуйте способы развития музыкального воображения музыканта-исполнителя, школьника на уроке музыки.
26. В чем общее и различное в понятиях «задатки», «способности», «одаренность», «музыкальность», «талант», «гениальность»? Охарактеризуйте группы и уровни способностей человека.
27. Охарактеризуйте сущность понятия «музыкальные способности», варианты классификаций музыкальных способностей, направления компенсаций в структуре музыкальных способностей.
28. Какова сущность музыкальной одаренности, ее компоненты? Каковы закономерности музыкального развития? Каковы возрастные особенности проявления одаренности, общие черты музыкальной одаренности детей; условия успешного развития музыкальной одаренности детей?
29. Какова общая характеристика темперамента и характера, их взаимосвязь и в чем заключаются их отличия? Охарактеризуйте классические типы темпераментов. На конкретных примерах опишите их проявления в жизни и творчестве музыкантов.
30. Какова общая характеристика эмоций, их виды?
31. Охарактеризуйте способы развития эмоциональной сферы учащихся на уроке музыки. Опишите варианты моделирования эмоций в музыке.
32. Каково соотношение эмоций в музыкальном произведении?
33. Какова общая характеристика воли, формы и этапы реализации волевых действий?
34. Какова роль мотива в достижении цели? Охарактеризуйте волевые качества личности, признаки волевого поведения. Каковы индивидуальные особенности воли?
35. Каковы компоненты оптимального концертного состояния, их характеристика? Охарактеризуйте методы овладения оптимальным концертным состоянием.

Самостоятельная работа

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоятельным изучением учебного материала и конспектированием первоисточников. Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:

- получение, обработка и сохранение источников информации;
 - логическое мышление, навыки создания научных работ гуманитарного направления, ведения научных дискуссий;
 - развитие навыков работы с разноплановыми источниками;
- Контроль выполнения учебной работы является, контрольное задание, тестирование, эссе на предложенные темы и зачет по дисциплине.

Темы для самостоятельного изучения

1. Истоки общественного музыкального сознания в России 18-19вв.
2. Образ как структурная единица музыкального сознания.
3. Понятийно-логическое в структуре музыкального сознания.

4. Жизнь как процесс творчества. Знания, умения, навыки в творческом процессе.
5. Психологические особенности творческой личности.
6. Бессознательное начало в творчестве.
7. Творчество и остроумие.
8. Художественно-творческий потенциал ребенка.
9. Детская музыкальная одаренность. «Явное» и «тайное» в детской одаренности.
10. Компенсации и замены в комплексе музыкальных способностей.
11. Художественно-творческие способности: создаются ли они в деятельности или выявляются в ней?
12. История становления музыкального образования.
13. Закономерности и принципы музыкального образования.
14. Модель музыкального образования.

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Основная литература

- 1 Федорович Е.Н., Тихонова Е.В. Основы музыкальной психологии. М.: Изд-во Директ-Медиа, 2014. 279 с.
- 2 Федорова-Гальберштам А.М. Музыкальная психология. М.: Изд-во Человек, 2013. 32 с.
- 3 Музыкальная психология и психология музыкального образования. Теория и практика. М.: Академия, 2011. 384 с.
- 4 Овсянкина Г.П. Музыкальная психология// <http://www.twirpx.com/file/450555/>
<http://www.twirpx.com/file/450555/>
- 5 Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Изд-во Академический проспект, 2009. 400 с.
- 6 Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. М.: Академический проект, 2008. 496 с.
- 7 Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования. Учебное пособие. — М.: «Учебно-методический издательский центр «ГРАФ-ПРЕСС», 2010. — 240 с.// http://psimart.ru/mainsite/images/psimart.ru/media/Toropova_3-.pdf

Дополнительная литература

- 1 Бочкарев Л.А. Психология музыкальной деятельности. М.: Изд-во «Классика XXI». // http://game.ru/book/common_psychology/psy_music/
- 2 Гуревич П.С. Психология и педагогика. М.: Юрайт, 2014. 480 с.
- 3 Марцинковская Т.Д., Григорович Л.А. Психология и педагогика. М.: Изд-во Проспект, 2013. 464 с.
- 4 Любарт Т., Муширу К., Торджман С. Психология креативности. М.: Изд-во Когито-Центр, 2009. 216 с.

- 5 Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб.: Изд-во «Композитор», 2008. 368 с.
- 6 Яфальян А.Ф. Теория и методика музыкального воспитания. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 381 с.
- 7 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. – М., 1993. – Гл. 1. – 95 с.
- 8 Герцман Е.В. Музыкальная боэциана / Е.В. Герцман. – СПб., 1995. – 153 с.
- 9 Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская. – М.: Таланты – XXI век, 2004. – 496 с.
- 10 Кирнарская Д.К. Психология музыкальной деятельности: теория и практика : учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др. Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368.
- 11 Курт Э. Музыкальная психология / Э. Курт // Альманах муз. психологии. – М., 1994. – С. 12-14.
- 12 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. – М., 1993. – Гл. 1. – 95 с.
- 13 Герцман Е.В. Музыкальная боэциана / Е.В. Герцман. – СПб., 1995. – 153 с.
- 14 Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская. – М.: Таланты – XXI век, 2004. – 496 с.
- 15 Кирнарская Д.К. Психология музыкальной деятельности: теория и практика : учеб. пособие для студ. муз. фак. высш. пед. учеб. заведений / Д.К. Кирнарская, Н.И. Киященко, К.В. Тарасова и др. Под ред. Г.М. Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003. – 368.
- 16 Курт Э. Музыкальная психология / Э. Курт // Альманах муз. психологии. – М., 1994. – С. 12-14.
- 17 Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. – Киев, 1989. – 120 с.
- 18 Сусллова Н.В. Теоретическая модель музыкального мышления / Н.В. Сусллова // Музыкальное мышление младших школьников и методика его развития. – М., 1999. – С. 14-25.
- 19 Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г.М. Цыпин. – М., 1994. – 214 с.
- 20 Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г.М. Цыпин. – М., 1994. – 214 с.

Интернет-ресурсы

- 1 Бочкарев Л.А. Психология музыкальной деятельности. М.: Изд-во «Классика XXI». // http://qame.ru/book/common_psychology/psy_music/
- 2 Гуревич П.С. Психология и педагогика. М.: Юрайт, 2014. 480 с.
- 3 Кадыров Р.Г. Музыкальная психология// http://www.superinf.ru/view_helpstud.php?id=215
- 4 Лучинина О. Музыкальная психология и педагогика. Курс лекций. 2013 г. // http://samlib.ru/l/luchinina_o/muspsy.shtml

- 5 Торопова А.В. Музыкальная психология и психология музыкального образования // <http://www.twirpx.com/file/408028/>
- 6 Д.Б. Кабалевский и его концепция музыкального воспитания// <http://www.twirpx.com/file/113677/>

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Минимально необходимый для реализации ОПОП перечень материально-технического обеспечения включает в себя: лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной мебелью), компьютерные классы и др. (в соответствии с ФГОС, учебным планом и справки МТО).

По дисциплине «Педагогика» имеется презентация по отдельным темам курса, позволяющая наиболее эффективно освоить представленный учебный материал. Занятия лекционного типа, семинарские занятия проводятся в помещениях, укомплектованных специализированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой аудитории. Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).

При проведении занятий лекционного типа, семинарских занятий используются:
лицензионное программное обеспечение:

- Продукты Microsoft (Desktop EducationALNG LicSaPk OLVS Academic Edition Enterprise) подписка (Open Value Subscription);
- Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security Стандартный Russian Edition;
- AltLinux (Альт Образование 8);

свободно распространяемые программы:

- WinZip для Windows - программ для сжатия и распаковки файлов;
- Adobe Reader для Windows – программа для чтения PDF файлов.

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные условия для получения образования. В целях доступности получения высшего образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья университетом обеспечивается: 1. Альтернативной версией официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 2. Присутствие ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь; 3. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху – дублирование вслух справочной информации о расписании учебных занятий; обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные помещения, объекты питания, туалетные и другие

помещения университета, а также пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней и других приспособлений).

Рабочая программа составлена с учётом требований Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по специальности 53.05.04 Музыкально-театральное искусство, специализация «Искусство оперного пения».

Программа утверждена на заседании кафедры ОГСЭД от 28 августа 2021 года, протокол №2

Заведующий кафедрой: профессор к.к
Л.Х

Шауцукова

Разработчик: доцент, к.п.н

Кумышева Р.М.

Эксперт: профессор к.к

Шауцукова Л.Х.