

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

Колледж культуры и искусств

Рабочая программа
учебной дисциплины
Основы психологии музыкального восприятия
для специальностей

53.02.07 Теория музыки
53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)
53.02.04 Вокальное искусство
53.02.06 Хоровое дирижирование

Нальчик, 2017

Рабочая программа «Основы психологии музыкального восприятия»
одобрена предметно-цикловой комиссией «Общеобразовательные
дисциплины»

Протокол № 1

От « 28» августа 2017 г.

Председатель ПЦК «ООД» _____ / Прокудина Н.П.

Разработана на основе Федеральных государственных
образовательных стандартов для специальностей :

53.02.07 Теория музыки

53.02.03 Инструментальное исполнительство (по видам инструментов)

53.02.04 Вокальное искусство

53.02.06 Хоровое дирижирование

Разработчик: Кумышева Р.М., преподаватель ККИ СКГИИ

Эксперт: Прокудина Н.П., преподаватель ККИ СКГИИ

Содержание

1. Цель и задачи курса
2. Требования к уровню освоения содержания курса.
3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.
4. Содержание курса.
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.
6. Материально-техническое обеспечение курса.
7. Методические рекомендации преподавателю.
8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента.
9. Перечень основной учебной, методической и дополнительной литературы.

Предмет «Основы психологии музыкального восприятия» входит в цикл «Педагогическая деятельность» и предполагает усвоение студентами особенностей психологической организации музыкально-педагогического процесса. Курс данной дисциплины в музыкальном колледже является необходимым звеном педагогической, общепрофессиональной и творческой подготовки студентов, помогающий решению общей задачи – подготовки высококвалифицированных музыкантов-педагогов, соответствующих высоким требованиям к современному специалисту, знающих, умеющих, ищущих.

Курс «Основы психологии музыкального восприятия» помогает воспитать у студента глубокие, действенные, сознаваемые и широкие интересы к преподаванию музыки, способствующих формированию широкого спектра соответствующих способностей, умений и навыков.

Материалом для изучения служит музыкальная практика, представляющая собой специфический вид социального общения; акустический анализ музыкальных произведений; изучение психических явлений субъекта музыкально-эстетической коммуникации – личности с характерными для неё процессами восприятия, переживания и понимания музыки как содержательной информации.

Цели - выработать умение комплексно использовать знания в области теории и истории музыки, анализа музыкальных форм, общей, возрастной и педагогической психологии, музыкальной педагогики.

Задачи: изучить музыкальное восприятие как психическое явление и процесс, вызываемые музыкой и порождающие его, теоретический анализ и обобщение; освоить теоретические знания в области музыкальной психологии; вооружить будущих педагогов-музыкантов знанием механизмов психической деятельности человека, закономерностей процессов музыкального творчества и восприятия музыки,

2. Требования к уровню освоения содержания курса.

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих общих компетенций по данным специальностям:

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования в профессиональной деятельности.

В результате освоения курса студент должен:

уметь:

- выявлять, анализировать и обобщать явления, механизмы, процессы вызываемые музыкой и порождающие её;
- осваивать теоретические и практические знания в области музыкально психологии;
- устанавливать закономерности процессов творчества и восприятия музыки в своей практической деятельности;
- использовать методы практической музыкальной психологии и психологии музыкального образования для решения профессиональных и педагогических проблем;
- использовать полученные знания на практике.

знать:

- психологических особенностей личности и музыкальной деятельности учащихся в процессе восприятия музыкальных произведений;
- психологические механизмы творчества личности в процессе музыкальной деятельности;
- основы психологии музыкального творчества и восприятия музыки;
- психологической сущности индивидуальности ребёнка и проявлений музыкальности, творческих способностей в процессе музыкальных занятий;
- психологические основы организации музыкального восприятия.

3. Объем курса, виды учебной работы и отчетности.

Вид учебной работы	Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)	57
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)	38
в том числе:	
практические занятия	
контрольные работы	
Самостоятельная работа обучающегося (всего)	19

4. Содержание курса и требования к формам и содержанию текущего, промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы.

Тематический план

Название разделов и тем	Всего аудит 38	Виды учебных занятий	
		лекции	прак.зан.,семинары
Раздел 1. Музыкальное творчество	8	4	4
Тема 1.1. Понятие о творчестве. Специфика музыкального творчества.	4	2	2
Тема 1.2. Особенности творческого восприятия	4	2	2
Раздел 2. Психология восприятия музыки.	30	18	12
2.1. Музыкальное восприятие и перцептивные компоненты музыкального слуха.	4	2	2
2.2. Психофизиология музыкального слуха и его видов.	4	2	2

2.3.Музыкальный слух как функциональная система.	4	2	2
2.4. Музыкально-слуховая деятельность.	4	2	2
2.5.Музыкальные способности и их структура.	2	2	-
2.6.Особенности развития музыкальных способностей на разных возрастных этапах.	8	4	4
2.7.Музыкальная одарённость. Музыкальность (психологическое содержание понятия).	4	4	-
Итого:	38	22	16

Содержание дисциплины

Раздел 1. Музыкальное творчество

Тема 1.1. Понятие о творчестве. Специфика музыкального творчества.

Понятие о творчестве. Понятие о творческой деятельности. Субъективная и объективная ценность творчества. Механизмы творческой деятельности: вдохновение, интуиция. Этапы творческого процесса. Виды творчества. Виды музыкальной деятельности. Композиторское творчество: формирование замысла, музыкальные образы, содержание образа. Творчество исполнителя: трактовка музыкального произведения, индивидуальная передача темы.

Тема 1.2. Особенности творческого восприятия

Специфика искусства. Этапы развития художественного восприятия: перцептивный, интеллектуальный. Эффекты восприятия: словесно-воспроизводящие, психофизические, идеомоторные. Процессы категоризации и проекции в восприятии.

Специфика музыкального искусства. Специфика механизмов музыкального восприятия. Основные компоненты музыкального восприятия. Условия музыкального восприятия. Свойства музыкального восприятия.

Раздел 2. Психология восприятия музыки

Тема 2.1 Музыкальное восприятие и перцептивные компоненты музыкального слуха.

Природа восприятия. Классификация видов восприятия. Целостность и обобщённость музыкального восприятия. Структура музыкального восприятия и его уровни. Избирательность музыкального восприятия. Влияние апперцепции на восприятие музыкальной фактуры, ладовой организации музыки, приёмов интонационно-мелодического развития. Музыкальное восприятие и перцептивные компоненты музыкального слуха.

Тема 2.2 Психофизиология музыкального слуха и его видов.

Психофизиология музыкального слуха и его видов. Психологическая основа ладового чувства. Психологическая характеристика музыкального ритма. Психомоторная природа чувства ритма.

Тема 2.3 Музыкальный слух как функциональная система.

Музыкальный слух как функциональная система. Зонная природа музыкального слуха. Восприятие мелодии. Психологические закономерности восприятия времени в музыке. Психологические закономерности восприятия времени в музыке. Стадии музыкального восприятия. Музыкальное восприятие и музыкальное переживание.

Тема 2.4 Музыкально-слуховая деятельность

Музыкально-слуховая деятельность и уровни её осуществления. Восприятие музыки как процесс. Особенности восприятия музыки в

зависимости от условий функционирования музыкального исполнительства в обществе. Восприятие музыки и музыкальное переживание. Музыкальное переживание и его психологические механизмы. Музыкальное восприятие как сотворчество. Психологические свойства восприятия музыки. Особенности музыкально-слухового образа. Ощущение музыкального звука. Восприятие мелодии и гармонии. Музыкальные представления и их психологическая характеристика. Иерархичность музыкальной формы и уровни музыкального восприятия. Пространственно-временная структура музыкального восприятия. Функциональная музыка (проблемы). Механизмы воздействия музыки на человека (психологические). Психологические условия формирования музыкального слуха.

Тема 2.5. Музыкальные способности и их структура.

Задатки как врожденные, анатомо-физиологические и функциональные особенности человека. Способности как индивидуально-психологические особенности человека. Склонности как проявление способностей. Истинная и мнимая склонность. Виды способностей: общие и специальные. Структура способностей. Уровни способностей: репродуктивный и творческий. Одаренность, мастерство, талант, гениальность.

Специфика музыкальных способностей. Общие и специальные музыкальные способности и их компоненты. Музыкальный, абсолютный слух. Определение музыкальных способностей и одаренности.

Тема 2.6. Особенности развития музыкальных способностей на разных возрастных этапах.

Музыкальные способности и их структура. Соотношение и уровни значимости общих и специальных компонентов музыкальных способностей. Диагностика музыкальных способностей. Музыкально-исполнительские способности. Педагогические способности музыканта. Особенности развития

музыкальных способностей на разных возрастных этапах.

Тема 2.7. Музыкальная одарённость. Музыкальность (психологическое содержание понятия).

Музыкальная одарённость и условия её проявления. Структура музыкальной одарённости. Характерные особенности музыкально одарённых детей. Музыкальность (психологическое содержание понятия, его специфика). Взгляды на природу и структуру музыкальности (объективные предпосылки). Музыкальность и артистизм. Этапы развития музыкальности личности и характер изменения её психологической структуры.

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение курса.

Текущий контроль в форме:

- практических занятий;
- рефератов;
- контрольных работ по темам МДК;
- самостоятельных работ;
- семинарских занятий.

Итоговый контроль в форме междисциплинарного зачета.

Семинар № 1 «Творческие процессы в различных видах музыкальной деятельности (психологический анализ)»

Вопросы для обсуждения:

1. Творческие процессы в музыкальной деятельности.
2. Психологический анализ творческого процесса.
3. Творческий процесс в музыке как культурно-исторический феномен.
4. Музыкальное произведение как структурообразующий фактор творческих процессов.
5. Специфика творческих процессов различных видов музыкальной

деятельности.

6. Творческий процесс как непрерывное развитие и разрушение замысла.
7. Типы исполнителей и типы творческих процессов в исполнительстве.

Литература:

1. Боров Ю.Б. Эстетика. В 2-х т. Т.1 – 5-е изд., допол. – Смоленск: Русич, 1997. – 576с.: ил.
2. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. - М., Издательство «Институт психологии РАН», 1997.
3. Выготский Л.С. Психология искусства. – Ростов н/Дону: «Феникс», 1998.
4. Г.М.Цыпин Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. Пособие для учащихся. – М.: Интерпракс, 1994.
5. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. - М.: Изд-во НВ Магистр, 1993.
6. Музыкальная психология: Хрестоматия. / Состав. М.С.Старчеус. – М., 1992.
7. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз.фак.высш. пед.учеб.заведений / Д.Н.Кирнарская, Н.И.Киященко, К.В.Тарасова и др.; Под ред. Г.М.Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

Семинар №2. «Музыкальные способности и их структура. Особенности развития на разных возрастных этапах»

Вопросы для обсуждения:

1. Музыкальные способности и их структура.
2. Соотношение и уровни значимости общих и специальных компонентов музыкальных способностей.
3. Диагностика музыкальных способностей.
4. Музыкально-исполнительские способности.
5. Педагогические способности музыканта.
6. Особенности развития музыкальных способностей на разных

возрастных этапах.

Семинар № 3. «Музыкальная одарённость. Музыкальность (психологическое содержание понятия)»

Вопросы для обсуждения:

1. Музыкальная одарённость и условия её проявления.
2. Структура музыкальной одарённости.
3. Характерные особенности музыкально одарённых детей.
4. Музыкальность (психологическое содержание понятия, его специфика).
5. Взгляды на природу и структуру музыкальности (объективные предпосылки).
6. Музыкальность и артистизм.
7. Этапы развития музыкальности личности и характер изменения её психологической структуры.

Литература:

1. Бочкарёв Л.Л. Психология музыкальной деятельности. - М., Издательство «Институт психологии РАН», 1997.
2. Г.М.Цыпин Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения. Пособие для учащихся. – М.: Интерпракс, 1994.
3. Готсдинер А.Л. Музыкальная психология. - М.: Изд-во НВ Магистр, 1993.
4. Музыкальная психология: Хрестоматия. / Состав. М.С.Старчеус. – М., 1992.
5. Психология музыкальной деятельности: Теория и практика: Учеб. пособие для студ. муз.фак.высш. пед.учеб.заведений / Д.Н.Кирнарская, Н.И.Киященко, К.В.Тарасова и др.; Под ред. Г.М.Цыпина. – М.: Издательский центр «Академия», 2003.

6. Материально-техническое обеспечение курса.

Оборудование учебного кабинета: наглядные пособия, раздаточный материал к практическим работам.

Технические средства обучения: компьютер с выходом в Интернет, проектор, музыкальный центр, DVD-плеер.

7. Методические рекомендации преподавателю.

Преподавание данного курса должно преследовать следующие конкретные цели:

- ознакомить студентов с задачами и общей организацией психологической подготовки;
- методическими советами оказать помощь студентам в организации их работы;
- дать списки основной и дополнительной для изучения литературы;
- обратить внимание на узловые вопросы курса, а также в процессе изложения лекций, разработкой комплекса вопросов, задач и заданий помочь более глубокому усвоению предмета, осмысливанию связи его с практикой учебно-воспитательной работы.

Изложение теоретического материала необходимо тесно связывать с практической работой: написание рефератов, исследование по темам, тестирование.

8. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студента

Теоретическая часть курса предполагает чтение лекций и работу с учебными пособиями. Лекции необходимо конспектировать. В конспекте каждой лекции обязательно должно быть отражены: темы, план лекции, рекомендуемая литература, методические советы лектора, основное содержание лекции.

Важнейшей задачей слушания лекций является понимание существа излагаемого и осмысленная запись лишь главного. В процессе слушания лекций, возникшие вопросы можно разрешать на лекции или на консультации у преподавателя.

Изучаемую литературу, так же как и лекции, целесообразно конспектировать так как, выделяя главное и формулируя его своими словами, конспектирующий глубже и полнее осмысливает материал, а так же по записям учебный материал проще и легче восстановить в памяти.

Для более глубокого, осмысленного и прочного усвоения изучаемой литературы определения тех или иных понятий, примеры и положения одного источника следует сравнивать, сопоставлять с тем, как они даются в других источниках, в том числе и в конспектах лекций.

Конспектирование литературы зависит от характера изучаемого материала и назначения конспекта. Вместе с тем с полной определенностью можно утверждать, что конспект сжатый, как правило, ценней пространного; им удобнее пользоваться, особенно если он написан разборчиво, а сама форма записи раскрывает группировку и соподчинение материала. Для этого выделяют главное, второстепенное, примеры. Достигается это путем подчеркивания (в том числе и цветными пастами) отдельных слов или предложений, выделением абзацев и т. п. Конспект особо ценен, если он является как бы сводом различных точек зрения, в том числе и точки зрения автора, если разнообразный материал сведен по возможности в таблицы, схемы, графики.

Если конспектируется глава из книги, то надо:

- просмотреть оглавление, определить, какое место занимает данная глава, параграф в общем материале первоисточника;

- прочитать параграф или главу полностью, выделяя по ходу чтения основное, а так же части главы, мысленно составляя план;

- сделать записи на основе составленного плана.

Важнейшие пособия по психологии общения должны быть в личной библиотеке студента. Для облегчения нахождения и использования литературного материала в книгах из личной библиотеки могут делаться закладки, заметки на полях книги, а в конспектах даваться ссылки на страницы книги с указанием лишь общего содержания без выписки цитат или других фактических данных.

При подготовке докладов и рефератов, предлагаемых преподавателем, необходимо пользоваться рекомендованными источниками (списками основной и дополнительной литературы по темам). При составлении доклада или реферата студент должен предварительно ознакомиться с рекомендованной литературой, составить структуру-план (состоящий из вступительного раздела, в котором обосновывается важность и актуальность выбранной темы, основного раздела, раскрывающего тему доклада, заключительного раздела, отмечающего пути дальнейших выступлений). Реферат – это краткое изложение в письменном виде или в форме публичного доклада содержания научного труда (трудов), литературы по теме. Это самостоятельная научно-исследовательская работа студента, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание реферата должно быть логичным; изложение материала носит проблемно-тематический характер. Тематика рефератов обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу может проявить и студент.

9. Информационное обеспечение обучения

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 Бочкарев Л.А. Психология музыкальной деятельности. М.: Изд-во «Классика XXI». // http://qame.ru/book/common_psychology/psy_music/
- 5 Гуревич П.С. Психология и педагогика. М.: Юрайт, 2014. 480 с.
- 6 Марцинковская Т.Д., Григорович Л.А. Психология и педагогика. М.: Изд-во Проспект, 2013. 464 с.
- 7 Овсянкина Г.П. Музыкальная психология// <http://www.twirpx.com/file/450555/> <http://www.twirpx.com/file/450555/>
- 8 Петрушин В.И. Музыкальная психология. М.: Изд-во Академический проспект, 2009. 400 с.
- 9 Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества. М.: Академический проект, 2008. 496 с.
- 10 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 Любарт Т., Муширу К., Торджман С. Психология креативности. М.: Изд-во Когито-Центр, 2009. 216 с.
- 2 Цагарелли Ю.А. Психология музыкально-исполнительской деятельности. СПб.: Изд-во «Композитор», 2008. 368 с.
- 3 Яфальян А.Ф. Теория и методика музыкального воспитания. Ростов-на-Дону: Феникс, 2008. 381 с.
- 4 Бочкарев Л.Л. Психология музыкальной деятельности / Л.Л. Бочкарев. — М., 1997. — Введение.
- 5 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. — М., 1993. — Гл. 1. — 95 с.
- 6 Герцман Е.В. Музыкальная боэциана / Е.В. Герцман. — СПб., 1995. — 153 с.
- 7 Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская. — М.: Таланты — XXI век, 2004. — 496 с.
- 8 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.
- 9 Курт Э. Музыкальная психология / Э. Курт // Альманах муз. психологии. — М., 1994. — С. 12-14.
- 10 Готсдинер А.Л. Музыкальная психология / А.Л. Готсдинер. — М., 1993. — Гл. 1. — 95 с.

- 11 Герцман Е.В. Музыкальная боэциана / Е.В. Герцман. – СПб., 1995. – 153 с.
- 12 Кирнарская Д.К. Психология специальных способностей. Музыкальные способности / Д.К. Кирнарская. – М.: Таланты – XXI век, 2004. – 496 с.
- 13 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.
- 14 Курт Э. Музыкальная психология / Э. Курт // Альманах муз. психологии. – М., 1994. – С. 12-14.
- 15 Музыкальное мышление: сущность, категории, аспекты исследования. – Киев, 1989. – 120 с.
- 16 Сулова Н.В. Теоретическая модель музыкального мышления / Н.В. Сулова // Музыкальное мышление младших школьников и методика его развития. – М., 1999. – С. 14-25.
- 17 Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г.М. Цыпин. – М., 1994. – 214 с.
- 18 Цыпин Г.М. Психология музыкальной деятельности: проблемы, суждения, мнения / Г.М. Цыпин. – М., 1994. – 214 с.